

ARGENTINA. MESA REDONDA DE EXPERTOS

Festivales de niños y jóvenes cineastas. Desafíos y metas

IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL

Pablo Lobera

Coordinador de Festicortos, Profesor de la Especialidad Artes Visuales
pablobera@gmail.com

Verónica R. Pastorino

Coordinadora de Festicortos, Tutora Virtual de la Especialización en Tic y Educación.
veronicapastorino@yahoo.com.ar

El 18 de octubre de 2017 en el marco de la 10ª edición de FestiCortos se realizó en Córdoba, Argentina, la Mesa Redonda sobre Festivales de niños y jóvenes cineastas: Desafío y Metas.

La expectativa de desarrollar una práctica diferente de la enseñanza, la importancia de la alfabetización audiovisual, los desafíos de la gestión y las perspectivas de continuidad de los proyectos fueron algunos de los aspectos centrales de la charla.

Comienzos.

El relato de cada uno de los ponentes permitió armar un mosaico de propuestas conformado por festivales de diferentes lugares, diferentes perfiles, diferentes trayectorias. Pero el denominador común era la mirada sobre la alfabetización audiovisual y la producción audiovisual realizada por niños y jóvenes.

En este sentido podríamos recuperar la visión con la que cada proyecto nació. Hubo dos ideas motivacionales diferentes para estos festivales, por un lado la necesidad de construir circuitos alternativos para el cine infanto juvenil como es el caso de la Red UNIAL,

el FICALJ y el Festival Cumbe. Por otro lado, los festivales y muestras que nacieron desde las escuelas como es el caso de la MICE, FestiCortos, Nuestras Historias y el Festival del Jardín Clelio Villaverde.

Los festivales que proponen circuitos alternativos para la difusión de producción audiovisual independiente realizada por y para niños y jóvenes, surgen desde ámbitos culturales alternativos, orientados a la formación de espectadores críticos que puedan incorporar la diversidad de las producciones y contenidos, en especial del contexto local nacional y latinoamericano. El desafío es llegar al público infanto-juvenil desde una propuesta ajena a la escuela, ofreciendo espacios culturales alternativos, cercanos a la realidad de los espectadores.

En el caso de los festivales que se gestaron en las escuelas como consecuencia del desarrollo de producción audiovisual realizada junto a los estudiantes, hay una coincidencia evolutiva donde los docentes se arriesgaron a abordar el mundo de la imagen y el audiovisual más allá del currículum formal. El logro de las primeras películas despertó en los docentes la vocación pedagógica de llevar la producción a otros

espacios para categorizar los resultados, trascendiendo la escuela, en la búsqueda de la socialización colectiva con otras instituciones y con la comunidad toda.

Este primer desafío superado en cada festival fue sin duda una de las principales fortalezas de los proyectos, pero al mismo tiempo condicionó la continuidad al esfuerzo voluntario de los fundadores y la constancia en los recursos.

Actualmente en el sistema educativo argentino el estatus de la distribución de las disciplinas, los horarios y los espacios no ha tenido cambios significativos desde la década del 50. A pesar de que se ensayaron múltiples reformas y los diseños curriculares han evolucionado hacia trayectos y estrategias metodológicas contemporáneas e inclusivas, la estructura del sistema condiciona al docente y a las instituciones al momento de motorizar propuestas que impliquen un recorrido fuera de los tiempos y los espacios formales de la clase en el espacio físico de la escuela.

Actualidad

Hoy por hoy la realidad es muy diversa, dependiendo de las instancias en las que se encuentra cada festival, la trayectoria recorrida y la realidad contextual de cada uno.

La Red UNIAL fue una de las pioneras en Latinoamérica en plantearse el cine para niños desde una perspectiva crítica y avanzar en el desarrollo, divulgación y apoyo de proyectos específicos, con el objetivo de diversificar la producción y el acceso al contenido audiovisual en los niños. Actualmente lleva adelante la plataforma latinoamericana, una meta ambiciosa e indispensable. Los encuentros se realizaron anualmente hasta el 2016 cuando celebraron la 30° edición, siempre en el marco del Festival de Cine de la Habana. Luego de la última edición, decidieron realizarlo en forma bienal, debido a un cambio en la sede

administrativa y con el objetivo de favorecer la asistencia de proyectos extranjeros.

En el caso del **FICAIJ**, comenzó con mucho apoyo estatal con perspectivas a ocupar un rol protagónico en el contexto latinoamericano y mundial, con una importante convocatoria y la participación de jurados internacionales. En las siguientes ediciones la situación política y económica del país condicionó la posibilidad de crecimiento del festival. Debemos destacar, sin embargo, que lograron mantener la continuidad del proyecto con los recursos disponibles y colaboradores locales. Por otra parte, su equipo de trabajo liderado por Carlos Céspedes está gestando proyectos similares en otros países, aprovechando la experiencia en Mérida y utilizando los mismos principios. Es el caso del **TOFIFES** (Torrecinos film festival) que realizó su primera edición en noviembre de 2017 en Panamá.

El **festival Cumbé**, realizó este año su primera edición, ha trabajado en búsqueda de espacios y recursos para lograr su objetivo: Ofrecer muestras de cine independiente de festivales en contextos alternativos, espacios universitarios, instituciones educativas y contextos de encierro. Con recursos limitados, pero agotando el esfuerzo y la pericia de los organizadores lograron la primera edición y esperan repetir la experiencia en 2018, sumando espacios y apoyos.

El **Festival Intercolegial de Cortos Nuestras Historias** comenzó en 2016 y logró su segunda edición el pasado noviembre. El festival guía a un grupo de escuelas primarias y secundarias con asistencia técnica para la producción audiovisual que concluye con la muestra y entrega de premios realizada en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación de la UNC. La dinámica del acto de cierre recrea las ternas y premios de los festivales profesionales, pero entregando un reconocimiento a cada película a modo de estímulo y

en reconocimiento al esfuerzo realizado. La propuesta de producción propone también la participación en FestiCortos para motivar a los realizadores. Este año obtuvo un importante premio nacional, en el marco del Concurso Maestros Argentinos 2017, organizado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, obtuvo la Mención a la innovación Pedagógica en Educación Digital. Este importante reconocimiento alienta a los docentes a continuar los esfuerzos acompañado con recursos que permitirán fortalecer el proyecto y garantizar su continuidad.

En el caso de la **MICE** y el **Festival del Jardín Clelio Villaverde** de San Cristóbal podemos decir que han logrado algunos de los objetivos con los que soñamos todos los festivales, el apoyo pleno de la comunidad y el compromiso colectivo del equipo de trabajo para la continuidad.

Desde Valencia, España, la MICE está gestando su 6ª edición logrando cada año un crecimiento significativo. La próxima está prevista para el 10 de febrero de 2018 con mayoría de producción de estudiantes niños y jóvenes. La proyección y actividades recorrerán varias localidades valencianas con la expectativa de alcanzar los 30 mil participantes. A pesar de los números el proyecto mantiene la esencia de obtener el mayor resultado y alcance posible con recursos exiguos, todavía lejos de los que maneja cualquier festival cinematográfico de cartel. La muestra incluye una sección competitiva dedicada a la producción profesional para niños y jóvenes, muestras profesionales sobre temas específicos (Nota I) y una selección dedicada al país invitado (Nota II). En 2018 incluirá un recorrido rural y una propuesta inclusiva para ampliar el acceso al contenido y las actividades. También colaborará con el Congreso Internacional de Educación que se realizará en paralelo con los tiempos y localidades de la MICE.

En San Cristóbal, Provincia de Santa Fe (Arg.), el Festival del Jardín Clelio Villaverde logró en los primeros años cambiar el estigma que tenía la institución en el contexto local. A partir de esta conquista inicial obtuvieron reconocimientos, premios provinciales y nacionales, convirtiendo a la institución y al proyecto en un referente regional. No solo como propuesta educativa de vanguardia y gran impacto en todos los estudiantes participantes, sino también desde la perspectiva cultural ofrece una sala de cine en una región en donde el cine comercial no existe.

En 2018 llegarán a los 10 años con la misma visión que comenzaron, pero ha logrado trascender el cambio de gestión de una de las fundadoras y referente del proyecto. Contagiando el espíritu de trabajo a su equipo y compartiendo la potestad a sus colegas y a su comunidad para que el proyecto siga adelante.

Por último, el festival anfitrión **FestiCortos** realizó en octubre de 2017 la 10ª edición siendo este logro el más importante para mencionar. En las diferentes ediciones se ensayaron diferentes propuestas complementarias: formación docente, participación de otros lenguajes artísticos (Nota III), secciones competitivas con premios para los estudiantes y los realizadores y participación en otros festivales.

Sin embargo, la esencia del proyecto y la calidad más significativa para sus organizadores sigue siendo la misma de la primera muestra: Una muestra inclusiva de cortos audiovisuales realizados por niños y jóvenes. Las películas que cumplen con los requisitos de tiempo y contenido se proyectan o difunden. Todas las instituciones y realizadores que logran asistir reciben un premio y reconocimiento. Considerando la socialización de los resultados como corolario de un proceso de aprendizaje significativo, recreando la producción artística de manera integral.

La mesa redonda dedicada a los festivales es otra

innovación experimental que sintetizamos en este artículo. Nos ha permitido compartir y recuperar los objetivos y anhelos que tenemos en común, así como la importancia de definir el colectivo del que formamos parte. En este sentido vale mencionar dos logros de gestión importantes, el primero es que la CIFEJ (Nota IV) eligió a Josep Arbiol (Director de la MICEJ) como parte de la junta ejecutiva, una función estratégica para los proyectos iberoamericanos, que segunda Liset Cotera (Nota V) también miembro de la CIFEJ, miembro de la junta en dos mandatos anteriores. Una noticia que abre una puerta para la participación argentina en este proyecto internacional.

Otra novedad significativa es que la provincia de Córdoba puso en marcha el Polo Audiovisual, dedicado a promocionar la producción audiovisual local. Para garantizar un funcionamiento transparente y coherente se convocó a un Consejo Asesor formado por referentes del sector público y privado. En este contexto el Ministerio de Educación tiene voz y voto en el Consejo, los referentes son los coordinadores de FestiCortos. Este reconocimiento consolida la importancia del lenguaje audiovisual en la educación y nos permite soñar con un crecimiento de los proyectos audiovisuales escolares.

Objetivos comunes

Buscando un hilo conductor dentro de la heterogeneidad de las propuestas vale recuperar los objetivos comunes dentro de la diversidad de cada festival.

Un factor común importante es que todos los fes-

tivales apuestan por un acceso democrático y diverso a las producciones culturales audiovisuales. En relación directa con esta idea trabajamos con el objetivo de formar al espectador en la diversidad de los orígenes, los estilos y las propuestas. En los contextos educativos esta idea se enlaza con la voluntad de «trabajar al margen del currículum» (Josep) y desarrollar «Otra Forma de enseñar (Analía) donde el proyecto, el espacio y el tiempo trascienden las estructuras formales del sistema educativo actual. Con propuestas educativas desde una perspectiva metodológica y curricular más abierta, en la búsqueda de alcanzar objetivos y aprendizajes que las prácticas habituales no alcanzan a cubrir.

Podemos decir para concluir que el desafío más grande que enfrentan estos proyectos es la continuidad. En muchos casos condicionada por los recursos económicos, pero también por barreras institucionales, burocráticas o condicionamientos políticos. Los factores condicionantes son la dependencia del trabajo voluntario, la frágil estructura de trabajo, los aportes y recursos que no están garantizados anualmente y la falta de reconocimiento cabal del impacto educativo y social, condicionan de diferentes maneras.

Es este contexto adquiere mayor importancia y merece un especial reconocimiento el apoyo de las gestiones educativas, culturales y sociales, así como los benefactores que aportan recursos para que los proyectos sigan adelante.

Sin embargo, debemos decir que, más allá de los

obstáculos que le toca sortear a cada docente y/o gestor cultural que emprende este camino, se trata de un colectivo más grande del que representa esta mesa, gente que lo considera una necesidad. Tanto el acceso democrático a contenido cultural diverso como el acceso a propuestas educativas de calidad, coherente con los tiempos que vivimos y enfocada en la realidad de los estudiantes. Es un camino difícil, pero sabemos que no estamos solos, sabemos que representamos a colegas que coordinan otros festivales, además de miles de colegas docentes y gestores culturales que trabajan todos los días por generar un

cambio en su comunidad.

El objetivo de esta mesa redonda fue relevar la magnitud y el impacto de este colectivo, conformado por gestores culturales que buscan llevar la producción audiovisual independiente a contextos donde no existe el acceso a productos culturales diversos y de calidad. Por estudiantes que se expresan creativamente a través del cine. Y por docentes que trabajan y se arriesgan para que su práctica educativa tenga un sentido significativo para sus estudiantes. Especialmente para que inspire y motive a seguir avanzando a todos los que elegimos este camino.

Participaron de la mesa:

Carlos Gil representando a la Filmoteca Mar del Plata, el Festival Internacional de Cine y Audiovisual Infantil y Juvenil (FICAJ) de Mérida, Venezuela y la Red Unial de Cuba (Universo audiovisual de la niñez latinoamericana).

Analia Ruiz Co-fundadora del Festival del Jardín Clelio Villaverde, de San Cristóbal Provincia de Santa Fe, de la ciudad de Córdoba:

Diego Cáceres coordinador del Festival Intercolegial de Cortos Nuestras Historias.

Eugenia Gómez directora del Festival de Cine internacional Independiente CUMBÉ.

Pablo Cabral, referente curricular de Artes Audiovisuales y Lenguaje Multimedia del Ministerio de Educación de la Provincia

Pablo Natta, Secretario de Extensión de la Facultad de Comunicación de la UNC

Pablo Lobera y Verónica Pastorino, coordinadores de Festicortos.

Virtualmente nos acompañó Josep Arbiol, director de la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE) de Valencia España.

ANALÍA RUÍZ,
CÓRDOBA,
ARGENTINA

CARLOS GIL,
FILMOTECA
MAR DEL PLATA

EUGENIA GÓMEZ,
FESTIVAL
CUMBÉ

VERÓNICA
PASTORINO,
FESTICORTOS

DIEGO CÁCERES,
FESTIVAL
NUESTRAS HISTORIAS

PABLO CABRAL
CÓRDOBA,
ARGENTINA

PABLO LOBERA,
FESTICORTOS,
CÓRDOBA

PABLO NATTA,
UNIVERSIDAD,
CÓRDOBA

