

Almanaque del **Futuro**

EXPERIENCIAS MOTIVADORAS PARA UN MUNDO MEJOR

Experiencia motivadora No. 12

MICROCINE:
**Gestor de cultura y agenda
en los territorios**

MICROCINE: GESTOR DE CULTURA Y AGENDA EN LOS TERRITORIOS

La Red de Microcines del Grupo Chaski, nacido al calor de los esfuerzos de cineastas con visión social se ha constituido como ruta alternativa para la exhibición de un cine que entretiene, emociona y hace pensar, facilitando la difusión popular de contenidos para una comunicación veraz. Los microcines situados en 9 regiones del Perú, poco a poco van convirtiéndose en asociaciones culturales locales que producen cine comunitario y se van perfilando como cronistas y gestores (re)construyendo identidad cultural a partir de la realidad social de su territorio. Se trata de una experiencia comunicacional y organizativa capaz de fortalecer la identidad y cultura local, contrapesando la penetración mediática globalizada.

De caravanas cinematográficas a microcines

“Nos íbamos de lugar a lugar en todo el país, organizando tres presentaciones de cine por día” recuerda María Elena Benites del Grupo Chaski, en el año 2004 decidimos promover puntos de exhibición de cine ya que nuestras caravanas audiovisuales eran como un circo que con suerte volvía al año siguiente y solo dejaba tras de sí a algún poblador que contaba los domingos el día en que la pared habló”.

Hoy existen 36 microcines en Piura, Libertad, Ancash, Puno, Apurímac, Iquitos, en varias partes de Lima y otros lugares de nueve regiones del Perú. Más tarde surgió la idea de conformar las asociaciones locales de microcine y a partir del 2010 las personas capacitadas, en su gran mayoría jóvenes a partir

“Nos íbamos de lugar a lugar en todo el país, organizando tres presentaciones de cine por día” recuerda María Elena Benites del Grupo Chaski“, en el año 2004 decidimos promover puntos de exhibición de cine ya que nuestras caravanas audiovisuales eran como un circo que con suerte volvía al año siguiente y solo dejaba tras de sí a algún poblador que contaba los domingos el día en que la pared habló”.

de los diecisiete años empezaron a producir cine. Cada microcine, conformado por 5 o más personas de la localidad produce anualmente dos cortometrajes que reflejan las percepciones de las y los jóvenes cineastas sobre su entorno y territorio, transmitiendo tanto temas desafiantes de estas realidades entre migración, conflictos latentes socio-ambientales y extractivismo como leyendas e identidades culturales de sus pueblos. El proceso de formación es continuo y obedece a una lógica dual, entre teoría y práctica. Varios de los cortometrajes ganaron premios, el repertorio de la Red de Microcines para producir cine comunitario es amplio abarcando diferentes géneros y técnicas como stop motion (fotoanimación).

Los microcines encontraron respuestas positivas en sus entornos locales y son válidos como ruta alternativa de exhibición de cine social: permiten en zonas periféricas y alejadas de los centros un acceso más permanente al cine y con un costo accesible para las mayorías. La difusión popular de cine, garantiza la permanencia y la accesibilidad económica de la mano de un cine que tiene otros contenidos que el de Hollywood: un cine de entretenimiento que enfoca también valores de convivencia y la realidad social de su público.

Construir comunicación desde el territorio: cineforos

Grupo Chaski es una iniciativa de comunicación audiovisual. Este colectivo define junto con la red de microcines cineforos que prevén una programación temática mensual; con ejes temáticos como derechos humanos, la vida de los niños, género y equidad, medio ambiente entre otros, que son abordados en el marco del foro, ofreciendo un corto y un largometraje. Según el eje temático tocado, los microcines buscan un relacionamiento con iniciativas, organizaciones y entidades del territorio, afines a la temática. Los foros temáticos sensibilizan

también para la producción de cortometrajes permitiendo la profundización de la temática desde los contextos específicos de los microcines. La idea, además de este reto es lograr que los microcines se conviertan en asociaciones culturales y a la vez en microempresas logrando su sostenibilidad económica mediante la exhibición y producción de cine. “Todo tiene un valor” se escucha decir a los integrantes del Grupo Chaski y de la Red, conscientes que la gente valora más cuando algo cuesta. Pero solo con los cobros de las entradas al microcine de 1 hasta 2 soles por entrada (equivalente a 30 hasta 70 centavos de dólar), los microcines no logran mantenerse y necesitan prestar servicios en la difusión de programas de información, sensibilización y educación sobre temas que no entran en contradicción con su filosofía (p. ej. campañas de salud, de prevención etc.).

Comunicación veraz

“Lima produce o reproduce la noticia y la provincia la repite. Se trata hasta detalles de la farándula en vez de dar cobertura sobre lo que está aconteciendo al lado del público” explica María Elena, refiriéndose a la alineación mediática y comunicacional. Los microcines intentan revertir esta tendencia, produciendo noticias locales y cortometrajes. El nuevo largometraje de Grupo Chaski "La última noticia" trabaja esta paradoja. La producción de cine desde la Red de Microcines los convierte en cronistas de sus territorios generando valiosos aportes en la construcción de agendas locales. Particularmente los barrios periféricos de Lima se han convertido en ciudades dormitorio.

Los microcines, con frecuencia asumen iniciativas de centros culturales y rompen la alineación mediática estimulando la cultura e identidad local y realizando diferentes acciones de debate e información a nivel local, buscando donde es posible la interacción con otras iniciativas. Cada microcine, en el transcurso del tiempo empieza a definir su propia identidad; unos trabajan más en torno al medio ambiente, otros, posiblemente la mayoría opta por la cultura, otros por problemáticas sociales más específicas como la prevención y pacificación de violencia o del narcotráfico. Varios microcines están en pleno proceso de contribuir en la construcción de agendas locales con contenidos culturales, sociales y políticas. “No hay techo” indica María Elena y recuerda como lograron formar un

“Para nuestros cursos de lectura para niñas y niños, el cine es una cosa hermosa, ya que como no tienen hábito de lectura, la película como medio les llama mucho más atención. Cortometrajes son el formato ideal” explica Lis que coordina a la vez el microcine local.

microcine en la cárcel de mujeres. “Al principio, a la gente le interesa más si hay break (refiriéndose al refrigerio que ofrecen) y no a los contenidos de una actividad... es todo un proceso para que la persona tome la batuta de su propia vida”.

Ojo del sabio – un microcine en la periferia de Lima

Lis Pérez es pedagoga y, junto con su esposo Eddy Ramos pertenecen al microcine Ojo del Sabio, situado en Santa Rosa, localidad del distrito Puente Piedra en el norte de Lima. La pareja trabaja desde hace varios años con niños, jóvenes y vecinos de su barrio “soñando como el Quijote por un barrio cultural”. Lis y Eddy inauguran en estos días su centro cultural, financiado mediante un préstamo realizado por ellos como aporte particular para estimular la cultura de su barrio. “Santa Rosa como muchos otros barrios es una ciudad dormitorio” nos explica Lis. “Para nuestros cursos de lectura para niñas y niños, el cine es una cosa hermosa, ya que como no tienen hábito de lectura, la película como medio les llama mucho más atención. Cortometrajes son el formato ideal” explica Lis que coordina a la vez el microcine local. En los cine foros siempre hay películas para diferentes grupos etarios y particularmente infantil. Hace poco Grupo Chaski ha empezado habilitar formatos de los cortometrajes aptos para personas con capacidades diferentes como no-videntes.

Visitando brevemente a los grupos de niños en el centro cultural mientras reciben sus clases de música, gimnasia artística, baile o lectura, llama la atención ver como los menores preguntan y opinan. Marino León, personaje principal del largometraje "Gregorio", producido por

Grupo Chaski que alcanzo mucha fama contando la historia real de Marino quien migro de niño del campo a la ciudad, nos acompaña en este día de visitas. La curiosidad de las niñas y niños en sus clases no conoce límites y su pregunta más frecuente gira en torno a la pregunta “¿De dónde vienen las películas?” Todos quieren hacer películas. El microcine Ojo del Sabio con su asociación lleva diez años y ha producido varios cortometrajes, uno de ellos sobre el pueblo de Santa Rosa en su aniversario, entrevistando a las personas fundadoras que aun viven, otro contando la historia de Doña Sarela, vecina del barrio, que ha convertido su lote en un vergel de plantas, frutas y arboles.

La biblioteca en el nuevo centro cultural ya tiene nombre: Quijote y su manchita. Lis se emociona durante nuestra visita. Es un sueño que está haciéndose realidad para ella y Eddy. “Cultura siempre hay solo para algunos. Nosotros aquí en Santa Rosa queremos cambiar esto”.

Preguntando a Lis que ha cambiado en los diez años desde que existe el microcine en Santa Rosa menciona varios derroteros:

- Nuestro trabajo cultural se ha tornado más interactivo y ha generado liderazgo en la comunidad.
- Santa Rosa empieza a rescatar y vivir su identidad y cultura local.
- Ojo del Sabio gracias a la Red de Microcines ha logrado un relacionamiento y reconocimiento como gestores de la cultura.

Yuyanapaq Para no olvidar

En Corona Sta. Rosa, barrio que pertenece al distrito Villa María del Triunfo en el sur de Lima, la cabeza de la asociación local del microcine Yuyanapaq es Miriam Luna Torreblanca. Al principio Miriam era público del microcine, luego entró a formar parte del grupo para, finalmente coordinar el pequeño colectivo. Vive con sus hijos y cónyuge en el barrio y la familia está construyendo una casa donde el último piso está reservado para alojar una sala de exhibición. Mientras tanto el microcine funciona en un ambiente prestado de una ONG. El cortometraje “Mi Corona” ha sido premiado y trata del fenómeno de la migración campo – ciudad con todo lo que implica, reconoce al barrio, desde sus encantos y también de sus problemáticas, principalmente de la basura en la calle y de la contaminación causada por las emisiones de una mega-planta cementera industrial.

“No todas las personas del barrio cuando vieron el cortometraje en su microcine estaban de acuerdo con las palabras claras acerca de la contaminación causada por la fábrica poderosa”, nos comenta Miriam. Aun no es muy común para muchas personas identificar la agenda emergente de su territorio. La dinámica generada desde el microcine en la comunidad es cada vez más

palpable. En casa de Miriam, su hija Lucero de 11 años está tomando imágenes con la filmadora. Entre compost, huerta, conejos y objetos manufacturados de bolsas plásticas recicladas Miriam nos explica mayores detalles de la agenda comunal: arborización de las laderas del cerro y reciclaje de basura. La entrada al microcine cuesta de 1 a 2 soles o 15 bolsas plásticas.

En el camino de retorno a la sede del Grupo Chaski, María Elena está pensando promover en la Red de Microcines la idea de producir productos audiovisuales en torno a la contaminación por la quema de restos de madera tratada y también sobre los potenciales riesgos de salud en el procesamiento de las bolsas plásticas.

“No todas las personas del barrio cuando vieron el cortometraje en su microcine estaban de acuerdo con las palabras claras acerca de la contaminación causada por la fábrica poderosa”, nos comenta Miriam

Mensajes al futuro

- “Tomar la batuta de su propia vida” – personas en los barrios y ciudades dormitorio se convierten en gestores de la cultura local, construyendo agendas sociales y políticas de autenticidad de su territorio.
- La Red de Microcines, junto con Grupo Chaski, cambia el estereotipo de noticia y comunicación “enlatada”; en lugar de una noticia producida en la metrópoli y repetida para la periferia y provincias surgen productores de cine, cronistas y gestores, (re)construyendo identidad cultural a partir de la realidad social.
- “De Hollywood, farándula y telenovela rumbo a una comunicación veraz y reconocimiento del entorno de la realidad” – un nuevo amanecer para la autodeterminación social, cultural y territorial.

Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas visitadas. Se agradece, en representación a Lis Pérez del Microcine Ojo del Sabio, Miriam Luna Torreblanca del Microcine Yuyanapaq, ambos de la Red de Microcines además de María Elena Benites y al equipo del Grupo Chaski.

Almanaque del Futuro

Autor: **Jorge Krekeler**, jorge.krekeler@scbbs.net asesor de Misereor

Diseño: **Diana Patricia Montealegre** / Fotografías: **Jorge Krekeler - Grupo Chaski**

Datos de contacto en cuanto a la experiencia documentada

Microcine Ojos del Sabio y Centro Cultural-**Lis Pérez**

Email: lisvania4_@gmail.com y quijoteperu@gmail.com

Microcine Yuyanapaq-Miriam **Luna Torreblanca**

Email: Imogrovejo_@gmail.com y quijoteperu@gmail.com

Grupo Chaski-**María Elena Benites**, Email: mбенites@films.com.pe

www.grupochaski.org

Edición: mayo de 2016

Toda reproducción autorizada citando la fuente

Con el apoyo de:

MISEREOR
IHR HILFSWERK