

**CINE-ENSAYO, UN EJERCICIO PEDAGÓGICO PARA GENERAR PUNTOS
DE ENCUENTRO COMUNAL EN ANOLAIMA CUNDINAMARCA**

**Lic.en Artes
Visuales**

**Facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL**
*Educadora de
educadores*

- 2023 -

CINE-ENSAYO, UN EJERCICIO PEDAGÓGICO PARA GENERAR PUNTOS DE
ENCUENTRO COMUNAL EN ANOLAIMA CUNDINAMARCA

JUAN DAVID IZQUIERDO BARRERA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

LINEA CULTURA VISUAL

BOGOTÁ D.C.

2023

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	6
Capítulo 1. Territorio y puntos de encuentro.....	8
1.1 Justificación	8
1.2 Planteamiento del problema	9
1.2.1 Pregunta objeto	10
1.2.2 Objetivos de la investigación	10
1.3 Antecedentes	11
1.3.1 Mamma nostra	11
1.3.2 Calle 52	12
1.3.3 Rizoma, un camino hacia la construcción de nuestras propias memorias	14
1.3.4 Fragmentos sensibles del recuerdo	15
1.3.5 Cine club spin-off	16
2. Capítulo 2. Planteamiento teórico	17
2.1 Prácticas y contextos	17
2.2 Entonces, Finalmente, a la cultura visual ¿Qué es lo que le interesa?	19
2.3 ¿Qué es el cine-ensayo?.....	25
2.4 Gustavo Provitina	27

2.5 Glauber Rocha	31
2.6 Simón Puerta	33
2.7 Yi Fu Tuan	35
3. Capítulo 3. Diseño metodológico	37
3.1 La sistematización de experiencias	39
3.1.1 Los cinco momentos	40
3.1.1.1 El punto de partida	40
3.1.1.2 Formular un plan de sistematización	40
3.1.1.3 La recuperación de la experiencia vivida	43
3.1.1.4 la interpretación crítica.....	46
3.1.1.5 Comunicar y compartir los aprendizajes	47
3.1.2 La sistematización de experiencias e investigación creación unidas en un solo diseño metodológico	47
3.1.2.1 Según la sistematización de experiencias ¿para qué sistematizar?	47
3.1.2.2 La investigación-creación también es una experiencia	49
4. Capítulo 4. Rebobinando la experiencia	50
4.1 Mi abuela me contó.....	50
4.2 Experiencia de mi madre	52
4.3 Arte educador anolaimuno	54

4.4 Iluminando escenarios	71
4.5 Encuentro del cine ensayo con la comunidad	86
5. Capítulo 5. Análisis de las experiencias relatadas	90
5.1 Relato analítico 1. Topofilia. La poética en el espacio	91
5.1.1 Soy un topofilico con Anolaima	92
5.1.2 El legado y la necesidad de continuarlo	92
5.1.3 Pero entonces ¿qué definimos como pueblo?	92
5.2 Relato analítico 2	95
5.3 Relato analítico 3	100
5.3.1 ¿Qué es la didáctica de la sospecha (dds)?	101
5.4 Relato analítico 4 Cinensayando en la vida	105
6. Capítulo 6. Conclusiones.....	107
Referencias bibliográficas.....	113

Resumen

Este trabajo da cuenta de la relación que tengo con el territorio que habito desde mi infancia, el cual ha incidido en mis propuestas artísticas y en mi formación como docente, inspirado por mi abuelo, un profesor y filántropo visionario, quien desarrolló proyectos en beneficio de los habitantes a través de la educación; legado que ha trascendido en mi forma de concebir el mundo y cómo doy a conocer mi pensamiento a través la producción audiovisual.

El municipio de Anolaima es el lugar donde se han generado una serie de situaciones y vivencias, acotadas teóricamente en una sistematización de experiencias, donde veremos cómo el cine al ser considerado un dispositivo de masas, es utilizado como una herramienta pedagógica por medio de la cual se generan puntos de encuentro con la comunidad, donde se entablan diálogos reflexivos frente a problemáticas sociales, relacionadas con la implicación de las imágenes dominantes dentro de la cultura visual, el reconocimiento de las tradiciones culturales y el cuidado del medio ambiente, aspectos de vital importancia para generar sentido de pertenencia por el territorio habitado. Razón por la cual este trabajo se interesa por el estudio que nos permitirá entender las relaciones que se generan entre los actores que habitan el territorio y las diferentes percepciones, participaciones e intervenciones en él, conocido como toponimia.

A lo largo de mi producción ensayística audiovisual he seleccionado una serie de imágenes que dan cuenta de los aspectos mencionados anteriormente, los cuales he captado a través del lente de mi cámara, lo que posteriormente me llevó a la realización de un cine-ensayo llamado Miradas dominantes territorio y puntos de encuentro, proyectado en un escenario específico con el propósito de poner en diálogo dichas problemáticas, usando el cine foro como una didáctica que me permite propiciar puntos de encuentro y participación comunitaria.

Motivo por el cual este trabajo de investigación me permitió exteriorizar la forma de entender y habitar el territorio como artista educador y productor audiovisual, capaz de realizar contenidos audiovisuales que dan cuenta de la realidad en un ejercicio de cine-ensayo.

Palabras clave: toponimia, Cultura visual, educación artística comunitaria, cine-ensayo.

Introducción

Este trabajo llamado “Cine-ensayo, un ejercicio pedagógico para generar puntos de encuentro con la comunidad de Anolaima Cundinamarca”, da cuenta de cómo partiendo de la realización de un video como propuesta audiovisual, expongo mi punto de vista y la manera en que logro interpretarlo usando como recurso el archivo de las imágenes capturadas en la cotidianidad de las personas en el territorio que habito, con el propósito, como autor de poner en diálogo, temas relacionados con la cultura, la política, el deporte y el territorio.

La primera parte de este documento presenta los motivos por los cuales decido realizar esta investigación, al considerar que Anolaima es el territorio donde vivo, pienso, enseño y creo en beneficio de la comunidad. Llevando a cabo un ejercicio pedagógico con los habitantes, propiciando puntos de encuentro configurados como escenarios donde puedo observar la reacción e interpretación de las personas, frente a las imágenes que he captado sobre la realidad que nos atraviesa, mediante un proyecto que inició con la creación de un proyecto audiovisual donde pongo en evidencia las problemáticas que afectan a la comunidad logrando, que las personas carezcan de sentido de pertenencia por las tradiciones culturales y el territorio. Es por eso que, desde mi hacer docente, pensé en una didáctica que me permitiera proyectar el video utilizando el cine foro como didáctica que me permite poner en contexto a los asistentes a cerca del contenido y después generar una serie de preguntas donde pude evidenciar la manera en que los participantes de la actividad reaccionan ante la proyección que fue creada con el ánimo de hacer que el público se interpele a cerca de las problemáticas expuestas.

Iniciativa que desde mi hacer docente me permitió plantear unos objetivos por medio de los cuales por medio de mi labor docente hace posible generar lugares de encuentro pedagógico que promueven la participación de la comunidad en actividades educativas, encaminadas al cuidado del medio ambiente y la prolongación de las tradiciones culturales que hacen parte de nuestro legado ancestral.

El segundo capítulo expone los referentes teóricos y experienciales que me llevaron a entender los procesos que he desarrollado como artista educador, como productor audiovisual, puntualmente un cine-ensayista, y cómo estos se convierten en fuentes de conocimiento e inspiración a nivel personal y profesional, haciendo que mi trabajo esté siempre encaminado en el bienestar de la comunidad.

El tercer capítulo presenta un diseño metodológico basado en la sistematización de experiencias, con un enfoque crítico-praxeológico, que plantea mi producción audiovisual como un ejercicio investigativo- creativo, donde me hago consciente de lo que registro con la cámara, llevándome a genera puntos de encuentro pedagógico, usando el cine foro como didáctica para proyectar el video por medio del cual expongo mi punto de vista frente a problemáticas latentes en el territorio que habito; permitiéndome recolectar la información de donde surgieron las categorías de análisis de la interpretación que dan sentido a esta investigación, la que considero me introduce en la lógica de la producción del cine-ensayo, desde la educación artística comunitaria.

En el cuarto capítulo se reconstruyen las experiencias a manera de relatos ya que estos me permiten poner en contexto al lector, frente a los cuestionamientos, hallazgos e interpretaciones sobre mis experiencias de vida, las de mi madre, las de mi abuela, las cuales están relacionadas con el legado que dejó mi abuelo y la respuesta de las personas ante mi labor.

En el quinto capítulo, también realizo relatos a manera de análisis apoyándome en los autores presentados en el marco teórico, donde planteo una definición de cine-ensayo, al poner en contraste el trabajo audiovisual que he venido desarrollando, que da cuenta de mi percepción de la realidad y la experiencia sensible en el territorio que habito, con la trayectoria y perspectiva de directores que han plasmado sus sentires desde el cine-ensayo.

El sexto capítulo da cuenta de las conclusiones a las que llegué por medio de este trabajo de investigación, después de hacer un minucioso recorrido por mi historia de vida, mi trayectoria académica y mi compromiso como educador, considerando el cine-ensayo como una herramienta pedagógica al servicio de la comunidad.

Parte de este trabajo se encuentra clasificado y expuesto en un padlet que se puede entender cómo matriz de análisis.

Véase:

Capítulo 1. Territorio y puntos de encuentro

1.1 Justificación.

Este trabajo nace de mi gusto por la fotografía y la producción audiovisual, puesto que considero son las herramientas que me permiten capturar esas imágenes que develan la cotidianidad de los anolaimunos, también los atardeceres y todo el ecosistema que enriquece la tierra con sus frutos. Fue así como emprendí el camino, obturando en el momento preciso, siendo consiente del espacio, los sonidos y la cartografía visual del territorio; agudizando los sentidos, interpretando, analizando y describiendo el territorio, entendiendo, enfocando la realidad.

Es en este ejercicio donde empiezo a detectar una serie de incongruencias que están afectando a los habitantes; por ejemplo, la falta de puntos de encuentro para llevar a cabo actividades deportivas, escolares y culturales donde se pueda dialogar y establecer acuerdos. Otro aspecto que llamó mi atención.

Uno de los factores que me ha causado cierta inquietud en mi pensar diario, es aquellos lugares que fueron o existen aún, pero en el abandono y que de alguna manera tienen una relación con la población de Anolaima y con su cultura. Estos lugares me generan ideas, compromisos, ganas de retomarlos y revivirlos o porque no, transformarlos.

Considero que las tradiciones culturales en Anolaima y el legado familiar han influenciado en las decisiones que he tomado, frente a la manera en que visualizo mi vida a nivel personal y profesional como futuro artista educador, cuya práctica artísticas se empieza a caracterizar por el interés en hacer registros visuales y sonoros que me permiten mostrar las actividades culturales que se llevan a cabo en el municipio, los hermosos paisajes que no solo se conforman por la naturaleza, también por los rostros y expresiones de las personas en medio de su cotidianidad. De tal forma que, fui agudizando la mirada, dándome cuenta de la riqueza contenida en el territorio, por sus tradiciones, sus habitantes como me decía mi abuelo. Todos estos fueron los móviles que me llevaron a realizar una producción audiovisual que contiene las cualidades y problemáticas que componen a Anolaima, como por ejemplo los espacios públicos abandonados, los discursos dominantes que conlleva la política mediante la construcción y manejo de imágenes, y la falta de interés por la conservación de los recursos naturales.

Dentro de las actividades deportivas y culturales en las que he podido participar como colaborador, participante u organizador, se ha tenido una gran respuesta por parte de los habitantes del municipio y de cierta manera también nos ha permitido generar y formar públicos que se permiten desde la participación un dialogo y un actuar para el desarrollo social, y es gracias a este trabajo comunitario que puedo entender y proponer una actividad donde ponga en cuestión las problemáticas mencionadas y a su vez genere un impacto social que se vea reflejado en la opinión, percepción y el quehacer de quienes participan.

1.2 Planteamiento del problema

Anolaima es un municipio de Cundinamarca cuya población no supera los 13.000 habitantes, los cuales en su mayoría viven de la producción agropecuaria,

En la actualidad, la población de Anolaima corresponde a 12.204 habitantes aproximadamente, según las cifras del último censo nacional de población y vivienda realizado por el DANE en el año 2018. Cuenta con cinco instituciones educativas principales: el colegio campestre santo Domingo Savio, la institución educativa departamental Carlos Giraldo, la institución educativa departamental La florida, el instituto técnico Olga Santamaría y la institución educativa departamental José Hugo Enciso; entre los cuales el primero de ellos es privado y los cuatro restantes son oficiales; además de algunas escuelas veredales.

Entre las tradiciones culturales más representativas se encuentra la celebración del Corpus Christi, donde familias campesinas exhiben creativas carrozas, decoradas con las frutas que se cultivan en la región, como la naranja y el plátano entre otras. De igual manera se celebra el día del campesino en conmemoración de su riqueza pecuaria, donde se pueden apreciar los desfiles y la presentación de la banda sinfónica, comparsas y una exquisita muestra gastronómica. También se realizan los bailes típicos preparados por la escuela de danza de la cual mi madre fue fundadora.

Como lo menciono en otro apartado, estas tradiciones culturales en las cuales siempre ha participado mi familia, desde luego animados por el abuelo, quien se interesó por estas actividades esperadas anualmente por los habitantes. Como se puede apreciar en los archivos presentados en el padlet, dichas festividades hacen parte de nuestro legado cultural heredado por los antepasados anolaimunos, convirtiéndose en un punto de encuentro anual en torno a la celebración y participación de la comunidad.

Como lo menciono a lo largo de esta investigación, mi familia ha tenido una gran participación desde la educación y el trabajo comunitario, herencia que se mantiene vigente con las actividades que mi hermano y yo hemos venido desempeñando años atrás; por ejemplo, en la organización de torneos deportivos y actividades culturales.

Teniendo en cuenta la participación que ha tenido mi familia en las prácticas artísticas y culturales de la región, mi interés en la producción audiovisual y mi paso por la Universidad Pedagógica Nacional, me generó una serie de ideas y cuestionamientos frente a mí que hacer como arte-educador, lo cual me llevo a la producción audiovisual de *Miradas dominantes y puntos de encuentro en el territorio*; y con este trabajo busco generar consciencia en los habitantes del territorio.

Pregunta objeto

Frente a la creciente falta de nuevos escenarios de encuentro que permitan la articulación del territorio desde el diálogo y la comunidad, es necesario preguntarse ¿Cómo desde el cine ensayo puedo producir un nuevo escenario de encuentro con la comunidad y alrededor del territorio?

Objetivo

- Crear un cine-ensayo donde se evidencien algunas problemáticas y puntos de encuentro para que en Anolaima Cundinamarca hayan espacios de dialogo y reflexión.

Objetivos específicos

- Explorar y reflexionar sobre el proceso de creación cine ensayística.
- Definir un lugar teórico y un marco referencial que me permita plantear el cine ensayo como un lenguaje apropiado para mis intereses investigativos.
- Levantar un archivo que me permita rastrear y problematizar las miradas que configuran el territorio: Institucionales, Productivas, Redes Sociales, Artistas, (turísticas, publicitarias, fiestas,)
- Promover espacios de encuentro pedagógico por medio de la proyección del cine-ensayo *Miradas dominantes y puntos de encuentro en el territorio*.

1.3 Antecedentes de investigación.

En este capítulo encontraremos trabajos investigativos que exploran a través del audiovisual, un proceso de expresión narrativa que surge de la necesidad de poner en diálogo, algunos temas que les afectan y que se relacionan con sus territorios y experiencia de vida en general, de la misma manera en la que se realizó este trabajo, partiendo de relatos que cuentan las razones, deseos y también aspectos del proceso de creación.

1.3.1 Mamma nostra.

Mamma nostra al igual que la creación del cine ensayo, se realiza desde un contexto el cual se conoce muy bien y que relaciona algunas de sus prácticas comunitarias a través de una fiesta popular identitaria de los migrantes y como los de más habitantes del territorio también que hacen parte de ella.

Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Bellas Artes, departamento de Artes Audiovisuales, tesis de licenciatura en comunicación audiovisual con orientación en realización de cine, video y TV cuyo tema trata de inmigrantes bivongeses¹ en La Plata; que lleva título: “Mamma nostra”

Esta tesis fue realizada por María Victoria Legajo Witemburg y su director de tesis fue Gustavo Provitina.

También se plantea como culminación de un proceso valioso del que la autora hace parte en su comunidad de manera que tiene un vínculo estrecho con la fiesta popular de la “Mamma nostra” al haber pertenecido por diez años al grupo de teatro y participado de la fiesta a lo largo de su vida, como señala.

Esta celebración es una gran fuente de inspiración para mí ya que conocía muy bien la fiesta patronal dado a que pertencí al grupo de teatro ecos, del seminario donde por diez años realizamos obras de carácter religioso. Donde tuve relación con algunos de los integrantes de la colectividad de bivongeses. (Witemburg, 2021. p4)

---

¹ Inmigrantes italianos nacidos en el municipio de Bivongi, que llegaron a Argentina a principios del siglo

Me gustaban sus historias de vida, la manera en que los atravesó y marcó el tema de la guerra, iniciar una nueva vida en el país que les cobijo y animo a continuar en nuevas tierras una celebración que lleva más de setenta años.

1.3.2 Calle 52

Trabajo realizado en el año 2019 para optar por el título de licenciado en artes visuales con orientación en realización, por el tesista, Pablo Alejandro Ceccarelli, también tuvo como director de tesis al señor Gustavo Provitina; el tema propuesto es la lluvia y la ciudad de la Plata.

Calle 52 es un documental poético que trabaja sobre los ejes de la lluvia, la ciudad y la memoria a partir del retrato de la Plata. Donde el autor interroga sobre cómo elaborar un lenguaje audiovisual que ponga de manifiesto la experiencia de la inundación del 2 y 3 de abril de 2013, también en cómo construir la presencia de la ausencia, dentro del espacio urbano.

A partir de este primer recorrido que delinea los fundamentos principales de esta producción, el proceso donde se enfoca durante los años siguientes en continuar con el registro de los elementos fluviales y urbanísticos. En medio de la filmación de nuevo material, se fueron solidificando distintos ejes en la estructura a través del montaje y la edición. Una vez elaborado el corte definitivo del cortometraje, se puede reflexionar sobre todos los elementos temáticos y formales que aborda esta tesis audiovisual. (Ceccarelli, 2019, p6).

Debo decir al respecto de este referente, que al igual que los anteriores, utiliza el audiovisual como herramienta expresiva para tratar temas específicos de contextos particulares relacionados con su experiencia de vida, es por eso que encuentro similitud en la manera en que se da el proceso de realización, descrito en el párrafo anterior, donde se evidencia como se fueron solidificando los distintos ejes y la estructura a través del montaje y la edición, buscando lograr la mejor de síntesis y coherencia en colaboración con las devoluciones de Gustavo Provitina, director de la tesis.

El proceso de montaje el cine ensayo miradas dominantes y puntos de encuentro en el territorio, está consolidando en 4 secuencias que trataban los temas principales donde abordo la problemática del contexto en el territorio. De la misma manera que Ceccarelli presenta sus

conclusiones con este párrafo de Daniel Badenes entiendo la necesidad de producir nuevos relatos de mi pueblo.

Conclusiones porque no quedan dudas, al final de este recorrido, sobre la urgencia de producir nuevos relatos de la ciudad; de asumir el desafío de conocer y comprender a la Plata más allá de sus celebraciones. [...] no está mal imaginar otros relatos posibles, donde Rodolfo Walsh, Álvaro Yunque, Javier Villafañe sean parte de la capital cultural, donde la fundación pueda ser contada como una historia de montajes, donde emerja una ciudad capaz de hacerse cargo de sus propios silencios. (Badenes, 2015, p30)

No obstante, puedo decir también que Calle 52, es una tesis sobre la soledad como proceso autoral, es un aprendizaje sobre las implicaciones de efectuar una obra de forma solitaria, facilitada por una propuesta estética que requería unas condiciones de producción ínfimas, con una cámara, un trípode, una computadora y recorrer cual hombre de la cámara la ciudad, uno podía ya hacer esta película. sin embargo, a veces

Este modo de trabajo es también un arma de doble filo: uno es su mayor aliado y también su mayor enemigo. el que puede impulsar, pero también abandonar, el que se puede entusiasmar, pero también desanimar, el que puede cerrar, pero también dejar múltiples puertas abiertas. por eso, cuanto más empecé a abrir las fronteras y compartir con otros colegas, compañeros/as y amigos/as el trabajo en proceso, de forma tal de intercambiar opiniones y sugerencias, más afloró y se aceleró el camino creativo que dio por resultado el cortometraje final. los múltiples diagnósticos y devoluciones de Gustavo Provitina, (que desde un principio contribuyó en cómo abordar y pensar los diversos ejes a desarrollar), permitieron esclarecer el camino a seguir para conformar la estructura definitiva. pero también las diversas observaciones y consejos en el montaje de Giuliana Nocelli, compañera de vida y del cine (que son lo mismo), los comentarios que me proporcionaron Agustín Lostra, Pablo Ponzinibbio y Luciana Piantanida, compañeros/as de reflexión sobre la praxis cinematográfica, el diseño de las piezas gráficas de Belén Balverdi, que supo encontrar en el mapa de la plata una pieza clave en la visión de la plata, y el oído de Agustín Pellendier para la asistencia en la post-producción de sonido. todo ello fue imprescindible para encontrar el rumbo en la elaboración de la pieza final. (Ceccarelli, 2019, p 17-18)

Al revisar esta conclusión no había considerado esta perspectiva del proceso en solitario por el que atravesé en la creación íntima que describo en el relato correspondiente al proceso de creación, donde de alguna manera también lográbamos esclarecer algunas cosas cuando reflexionábamos sobre las frustraciones y crisis que se viven dentro de estos procesos de creación. Si este cortometraje estuvo rondando en mi cabeza a lo largo de estos años, fue porque habitar esta ciudad desde el inicio de la carrera construyó una gran parte de mi visión sobre el mundo y como lugar histórico, de imaginarios, de ideologías, de disputas, requiere ser transitado, reflexionado, y sobretodo, y puesta en crisis la mirada hacia este.

Una “dialéctica de la mirada”, que transforme las “imágenes oníricas”, las rescate y las redima desde el presente como “imágenes dialécticas” 36, develando el manto de ensueño con el que se ha forjado esta ciudad. “ya que el fracaso de ese viaje, esas maderas quebradas [en su naufragio], pueden ser el material para construir un nuevo barco. un nuevo transporte hacia otra odisea inesperada” 37. una nave que nos lleve, ni más ni menos, que hacia otro cine posible 19, trabajo de graduación final de la licenciatura en artes audiovisuales, orientación realización alrededor del hogar las posibilidades del cine-ensayo en la búsqueda de lo emotivo y lo personal.

1.3.3 Rizoma, un camino hacia la construcción de nuestras propias memorias.

Uno de los antecedentes más cercanos con el que compartimos un par de seminarios y los espacios de trabajo de grado formalmente y en los que con su autor compartimos en varias ocasiones en espacios informales, así que no solo considero cercano este trabajo, sino que lo reconozco como antecedente, porque utiliza la creación audiovisual como vehículo para establecer unas memorias audiovisuales que derivan de procesos valiosos, atravesados por su experiencia personal al igual que yo. Rizoma, un camino hacia la construcción de nuestras propias memorias Adán Antonio Díaz torres Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Artes Visuales de la Línea de Cultura Visual.

El documental rizoma es un audiovisual que busca indagar sobre el circo social desde una forma empírica, experiencial y comunitaria pasando por seis procesos ubicados en la ciudad de Bogotá en los cuales el investigador ha hecho presencia. basado en la metodología de la investigación-creación este proyecto se realiza como un aporte para el campo de las artes circenses y visuales, de manera que se evidencien los procesos circenses populares y comunitarios en la ciudad, es una búsqueda por contar el circo social con la voz de sus propios protagonistas, y

construir narrativas que expliquen algunas formas en las que este se manifiesta en escenarios políticos y formativos, para ello se crearon un total de cuatro capítulos en los cuales se cuenta la historia de actúan y como lo ha registrado los mencionados procesos artísticos en los cuales ha sido aprendiz y docente, desde una perspectiva personal busca contar su paso por disciplinas como el parkour, el slackline y el circo, recopilando a su vez testimonios de artistas colegas y maestros que hacen parte de las diversas agrupaciones participantes y que ha modo de co-creación le dieron vida a este filme.(Díaz, 2022, p3)

Esto le brindaría al proyecto un carácter investigativo que se centraría en el compartir, en la articulación de nuevas narrativas, y diversas formas de crear circo desde el lenguaje audiovisual. desde aquel 2017 hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano de más de 30 agrupaciones, artistas circenses y visuales, que dejan como resultado una serie de diversos videoclips que hemos producido a lo largo de este tiempo², este es sin duda, el primer acercamiento que me motivó a querer desarrollar aún más la idea de caracterizar el circo, así como de aprender a crear unas narrativas que se cuestionen las estéticas circenses. (Díaz, 2022, p 64)

1.3.4 Fragmentos sensibles del recuerdo.

El video ensayo como una reconstrucción autobiográfica desde la memoria sobre el padre del autor Ervin Daniel Poveda Díaz, trabajo de grado para optar a el título de licenciado en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de Bellas Artes.

La realización de este trabajo ha sido hasta este momento una de las experiencias más complejas de mi vida; pues supuso un ir y venir, encuentros y desencuentros conmigo mismo, frustraciones y alegrías que han terminado por llevarme a pensar la creación e investigación como experiencias de vida que se plasman en la autobiografía de quien las explora, permitiéndole crecer como profesional y ser humano, pienso la autobiografía como una investigación constante de uno mismo que se explora en la creación, que implica el reflexionar y revisarse constantemente durante y después del proceso creativo. Este trabajo de grado responde a esa necesidad de re-visitarse y contemplar la vida que he tenido en conjunto con mi padre a través de mi quehacer artístico. Por último, quisiera invitarle a la lectura de una parte de mí que se abre a lo sensible, encontrara que en la narración de la presente investigación puedo perderme entre la primera y tercera persona, espero que más

que un problema o confusión, este ir y venir le permita acercarse a lo íntimo y emotivo que fue para mí la experiencia de crear e investigar a partir de mi autobiografía y los momentos compartidos con mi padre. (Poveda, 2020, p1).

1.3.5 Cine club spin-off

Formación de públicos críticos de cine para el fortalecimiento del cine colombiano realizado por Paula Andrea Estupiñán Muñoz de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas de la facultad de Ciencias y Educación, de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística.

Dada la metodología empleada en la investigación y los resultados obtenidos por medio de las encuestas, se puede resumir que los esfuerzos invertidos en las diferentes entidades que promueven el cine nacional y la formación de públicos deben multiplicarse. Es necesario que se abran más espacios para que estos proyectos se puedan desarrollar con amplitud, el cine en las escuelas no debe ser una opción, sino un requerimiento en la educación cultural, que debe estar regida por el pensamiento crítico, para así impulsar a las nuevas generaciones a realizar más proyectos cinematográficos que levanten la industria de cine nacional y construyan a ciudadanos íntegros y participativos. El cine colombiano es una industria de peso, porque hace falta que se unan fuerzas en pro del fomento del consumo de los filmes nacionales, pero para lograr un mayor impacto, el fomento del cine debe estar inmerso en la educación escolar desde temprana edad y se deben promover más los espacios de discusión sobre cine desde las aulas. De tal manera que en un largo periodo de tiempo se logre incentivar el interés por el séptimo arte y así apoyar a futuros realizadores audiovisuales a generar contenidos de mejor calidad, porque se han formado un juicio crítico hacia el cine.

Los espacios de cine club deben dejar de ser entendidos como aulas especializadas que solo están al alcance de estudiantes o realizadores de cine, es propicio pensarse los contenidos de los diferentes cineclubes para que generen un mayor alcance a los públicos y que al mismo tiempo, sean de utilidad para desarrollar el pensamiento crítico de los asistentes. El modelo apreciativo de las películas debe profundizar en conceptos para dar mejores herramientas para formar públicos críticos de cine. (Estupiñán,2021, p72).

Se recomienda tener en cuenta este documento para futuras investigaciones o como material de consulta para el desarrollo de metodologías que impliquen el cine en las aulas o para el fomento del cine colombiano por medio de espacios como los cineclubes. Esta investigación hace una breve revisión a la historia del cine colombiano y su impacto en la formación de los públicos críticos de cine, como tal propone una metodología de trabajo práctica para los cines club que sirve como base conceptual para que se exploren nuevas metodologías de trabajo y para que docentes puedan recurrir a este documento para proponer estrategias pedagógicas de cine dentro del aula.

Capítulo 2

2. Planteamiento teórico

La Licenciatura en Artes visuales tiene como misión formar licenciados, investigar y hacer proyección social en el campo extendido de la educación artística visual, que incluye arte y cultura visuales, desde sólidos valores estéticos, éticos y políticos encaminados a la comprensión crítica de los sujetos y de las comunidades en sus contextos, con anclaje en la realidad de nuestro país junto a una perspectiva amplia del mundo contemporáneo. UPN. (2023 Licenciatura en Artes Visuales). Misión y Visión.²

De manera que en un primer momento se contextualizará sobre el lugar de la educación artística y la cultura visual, línea a la que pertenece este trabajo, en segundo momento se presentará el sustento teórico que justifica la elección del género audiovisual sobre el cual se soporta la creación audiovisual objeto de estudio, Que a su vez propició la búsqueda de sustento teórico implicado en la justificación de su realización y vínculo con el contexto y su problemática que se presentaran para el tercer momento, el análisis.

2.1 Prácticas y contextos.

Este apartado tiene por objeto entender la relevancia con el contexto y las prácticas que me llevaron a entender desde la teoría los diferentes campos de estudio en los que transita la presente investigación.

---

²<http://licenciaturaenartesvisuales.upn.edu.co/mision-y-vision/#:~:text=La%20Licenciatura%20en,del%20mundo%20contempor%C3%A1neo.>

Correspondiendo principalmente a nuestro que hacer como licenciados en artes visuales, es importante ubicarnos teóricamente en el campo de estudio de la educación artística. Pues:

A través de la educación artística, se introduce a los alumnos en la rica herencia de la cultura visual del mundo, no sólo para ampliar su conocimiento y su imaginación, sino para construir su identidad. Si aceptamos la idea de que la educación artística de hecho forma parte de la construcción de la identidad, que se centra, al fin y al cabo, en formas culturales y personales de interpretación y representación que influyen en cómo los estudiantes se ven a sí mismos y al mundo, la responsabilidad de los educadores del arte se hace enorme. (Freedman, 1999, p 153)

En concordancia con Freedman, Imanol Aguirre (2005), entiende el potencial de:

La educación artística como enseñanza de la cultura visual. Esta perspectiva de enseñanza se centra en la educación de las Artes como un espacio para comprender la cultura visual, para que los estudiantes aprendan a leer las imágenes desde una relación crítica con éstas. Además, este enfoque plantea que la clase de Educación Artística sea un espacio que permita desarrollar nuestra subjetividad, como una “relectura que vamos haciendo de nosotros mismos, de nuestras experiencias, nuestras contingencias y nuestro pasado. (Aguirre, 2005, p. 336).

Estas experiencias se propician no para que nuestro alumnado aprenda en general, sino para que aprenda dentro del campo de la cultura visual, dentro del cual los productos visuales de carácter artístico tendrán un papel principal. (Araño, 2005 p15)

De manera que para este caso, este espacio para comprender la cultura visual de Anolaima Cundinamarca, se ha brindado desde escenarios populares barriales, propiciados por mi necesidad de probar y contribuir desde mi quehacer a la transformación de mi comunidad, situación que no solo he logrado experimentar como docente que la propicia para su entorno, sino también, como un docente investigador artista que encontró en este proceso de creación, que es el trabajo de grado, una manera de buscar comprender esos elementos propios de la cultura visual, de la que yo mismo hago parte. Además, teniendo en cuenta que “de todas las características de nuestro mundo posmoderno, hoy resulta más que nunca una evidencia que las imágenes constituyen la base desde donde los individuos contemporáneos construimos nuestra forma de vida.” (Araño, 2005, p15).

Es más que relevante para el docente de artes involucrarse con las formas, los medios y los contextos donde está cultura visual se desarrolla.

Marín Viadel en su libro *Investigación en educación artística* enuncia:

Cualquier definición de arte es, por la naturaleza del tema, incompleta y abierta a debate, como hemos podido comprobar. Pero esto no implica que como profesores debamos ser ambiguos, imprecisos o demagógicos, sino que por el contrario nos fuerza con mayor evidencia a la objetividad y la univocidad. Entendemos el arte, en un sentido educativo, como una actividad humana consciente en la que el individuo se manifiesta plenamente capaz de intervenir y/u observar su contexto, como resultado de esta intervención reproduce cosas y/o ideas, manipula formas y/o ideas de manera innovadora, y/o expresa una experiencia. En todas estas manifestaciones la persona puede servirse de juegos o ritos que pueden estar reglados, simbolizar expresiones y/o sentimientos y como consecuencia de todo ello puede ser capaz de obtener placer, emocionarse y/o sufrir conflictos. (Viadel, 2005, p24).

Entender la Educación Artística de este modo supone un acto cultural de aproximación a la propia cultura. “La cultura es el vehículo mediante el cual los niños adquieren los conceptos que han sido construidos a lo largo de los siglos” Novaky Gowin,1988. También hemos comprobado cómo el significado del término "cultura" está sometido a un continuo y serio debate e implica una realidad mucho más amplia que la relativa al patrimonio artístico. (Bohannon, 1973, como se cito en Viadel, 2005 p24).

Habiendo definido el lugar de la educación artística para este trabajo y algunas de sus relaciones con la cultura visual y sus planteamientos en búsqueda por comprenderla a través de la misma.

2.2 Entonces, finalmente, a la cultura visual ¿qué es lo que le interesa?

Según apunta Nicholas Mirzoeff en su libro, *Una introducción a la cultura visual*.

La cultura visual se interesa por los acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la información, el significado o el placer conectados con la tecnología visual. Entiendo por tecnología visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para ser

observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo hasta la televisión e Internet”. (Mirzoeff, 1999, p19), en este caso el cine.

También afirma que: una de las principales labores de la cultura visual consiste en comprender de qué modo pueden asociarse estas complejas imágenes que, al contrario de lo que sostendrán las exactas divisiones académicas, no han sido creadas en un medio o en un lugar. La cultura visual aleja nuestra atención de los escenarios de observación estructurados y formales, como el cine y los museos, y se centra en la experiencia visual de la vida cotidiana.” (Mirzoeff, 1999 p.25).

¿Qué pasaría entonces si acercamos los escenarios de observación estructurados y formales, a la experiencia visual de la vida cotidiana?

Que, en parte, es lo que plantea la presente investigación, al acercar desde lo construido en un espacio formal, mi práctica universitaria, a escenarios cotidianos que hacen parte, al igual que el producto expuesto, de la experiencia visual cotidiana de los habitantes de Anolaima Cundinamarca, pero configuradas a través del cine de ensayo, del cual hablaremos más adelante, para expresar ciertas inquietudes de las cuales me siento responsable de por lo menos intentar dialogar.

Este tipo de preguntas no son objeto de estudio, pero si son preguntas que surgen dentro del proceso investigativo y que considero tienen un valor y que me es importante nombrar en las conclusiones de este trabajo.

En pro de continuar hilando los intereses de la cultura visual Mitchell, comenta:

El cambio de mayor alcance señalado por un concepto de cultura visual es su énfasis en el campo social de lo visual, en los procesos cotidianos de mirar a otros y ser mirado. Este complejo campo de reciprocidad visual no es meramente un subproducto de la realidad social, sino un constituyente activo de ella. La visión es tan importante como el lenguaje en mediar relaciones sociales, y no es reducible al lenguaje, al “signo” o al discurso. Las imágenes quieren igualdad de derechos con el lenguaje, no ser reducidas al lenguaje, al “signo” o al discurso. No quieren ni ser niveladas hacia la “historia de las imágenes” ni a la “historia del arte”, sino ser vistas como individuos complejos ocupando múltiples identidades y sujetos.” (Mitchell, 1996, p22).

Teniendo en cuenta estas características descritas sobre los intereses de la cultura visual, e intentando acercar y aterrizar el lugar que ocupa este trabajo dentro de la línea de cultura visual, de la licenciatura de artes visuales de la universidad pedagógica, el docente y realizador audiovisual, tutor y colaborador en las orientaciones necesarias para que esta investigación tomará en parte su rumbo, el profesor Santiago Valderrama señala desde su texto, *Propuesta para niveles de práctica docente*. que:

El campo de la cultura visual es un escenario bastante elusivo, reticente a ser definido. En el mundo académico ha tratado de ser sitiado asignándole diversas problemáticas, épocas y fenómenos a manera de límites, sin embargo, el campo se continúa desmarcando. Este fenómeno, en principio, nos deja ver que la cultura visual es un campo estratégico dentro y fuera de la academia, que busca entablar diálogos inter y transdisciplinarios, entre saberes diversos, y alrededor de unos fenómenos que no pertenecen en particular a ninguna disciplina.” Valderrama, 2021, p1).

El cine ensayo mismo es un diálogo de saberes entre mi experiencia de vida, mi formación académica y mi práctica artística, además de los diferentes elementos teóricos y empíricos que se encontraron a lo largo del proceso de construcción de la investigación.

Frente a esto, la artista, teórica y crítica de la cultura Mieke Bal, señala que:

El objeto de estudio de la cultura visual no puede ser definido claramente bajo ninguno de los paradigmas de las disciplinas actuales, por ello mismo, no puede ser tampoco pensada como disciplina. Sin embargo, y allí se genera un giro muy interesante, así ese objeto de estudio resulte elusivo para las disciplinas actuales, La cultura visual sí podría pensarse como disciplina, puesto que estudia unos fenómenos específicos y desarrolla cuestiones específicas sobre ese objeto”. Bal, 2011.p2.

Para la autora en cuestión, y esto es de vital importancia, la cultura visual se centra en un fenómeno muy amplio, que está profundamente ligado a la historia humana, y es lo que ella llamaría *esencialismo visual*, concepto que puede entenderse como la configuración de la visión a manera de epicentro de la forma en que se experimenta el mundo, si quiere llamarse también cuerpo “si lo entendemos de manera amplia, como la relación de territorio, sentidos, memoria y emociones, entre otros”.(Bal, 2011, como se citó en Valderrama, 2021,p1). relaciones que se

implican directamente en este proceso de creación de este trabajo de grado en articulación con la representación de las mismas a través de un producto audiovisual, que es propuesto y realizado dentro de un contexto académico, para una comunidad, realizando un punto de encuentro desde la imagen.

Sin embargo, acá es importante señalar también que, desde estas posturas, en particular esta tensión que se plantea desde el campo de la cultura visual entre objeto de estudio y disciplina, se genera un híbrido que desafía profundamente las dinámicas canónicas de las disciplinas tradicionales, en tanto se desestabiliza la relación de observador y objeto de estudio. Esta constante movilidad entre campo y disciplina, invita constantemente al lugar del investigador dentro de su contexto y como parte esencial, participante, de aquello que se estudia. Por otra parte, este fenómeno invita también a que este campo estratégico de la cultura visual, se formule desde los contextos, desde el lugar y experiencia de quien problematiza, sin pretender acercarse desde un afuera o de una disciplina rígida que le impida agenciar sus propios saberes y problemáticas contextuales. En últimas, es un campo que toma distancia frente a la pretensión moderna por la objetividad, y la problematiza. (Bal 2011, como se citó en Valderrama, 2021, p1).

Aspectos que concuerdan con algunas características del paradigma socio-crítico y la investigación creación. Como por ejemplo la capacidad de auto-investigarse, en este caso, desde la creación de un producto audiovisual que se origina por medio de mi práctica artística, y dentro de la comunidad del territorio que habito.

Ahora bien, las imágenes que se utilizaron en este producto audiovisual se acogen a las comprensiones que se acoge el profesor Santiago Valderrama cuando comenta que “las imágenes aparecen como escenarios profundamente fértiles a la hora de comprender la mirada, la visualidad, y las formas en que éstas constituyen y hacen parte del presente, en sus diversos contextos y problemáticas, en nuestro caso desde el sur, en particular Colombia.” (Valderrama, 2021, p2).

Y para ser más específicos, este trabajo de grado se ubica en Anolaima, Cundinamarca.

Entonces “tanto la mirada como la visualidad son fenómenos que no distinguen entre las jerarquías impuestas por el arte, sino por el contrario, son todas las imágenes fruto de la mirada y por ello son todas ocupación del campo de la cultura visual. (Valderrama, 2021, p4).

También hemos de tener en cuenta para este trabajo en particular que Entre los varios señalamientos que hace Mitchell sobre aquellas formas en que se busca situar el campo de estudio, es pertinente señalar un último elemento, la falacia de poder. En dicho postulado, se señala que, si bien los ejercicios de poder que se formulan desde la imagen en las sociedades, los individuos y los contextos, son un campo de interés innegable dentro de la cultura visual, las preocupaciones de la cultura visual se centran también en las maneras en que los individuos operan frente a dichas imágenes, no solamente asimilándolas, sino fugándolas en nuevas direcciones, produciendo nuevos significados. (Valderrama, 2021, p3).

Ejercicio que se lleva a cabo por medio del cine ensayo que de ahora en adelante remplazará el término producción audiovisual o creación audiovisual, para referirnos al producto objeto de estudio.

Disney Barragán en “La sistematización como investigación crítica, expresa lo siguiente en cuanto a los ejercicios de poder desde la imagen visto desde algunas...

Emergencias similares que se dieron en otros campos como la comunicación, la psicología y las prácticas artísticas. La comunicación popular surge como una postura crítica a los medios masivos de comunicación, caracterizados como aparatos ideológicos reproductores de la ideología dominante. Mario Kaplún (1983 y 1998) aplicó a la comunicación la metodología e ideas sobre educación de Paulo Freire: planteó la existencia de una comunicación bancaria, que debía ser contrarrestada por una comunicación transformadora; desde estos planteamientos, surgieron en diferentes lugares de América latina, iniciativas de radios comunitarias, periódicos populares y cine alternativo, conformando un movimiento de comunicación alternativa en las décadas de 1970 y 1980, que se sumó a las prácticas educativas, culturales e investigativas mencionadas. (Torres y Barragán, 2017, pp.13,14).

El cine-ensayo creado, por supuesto, va en contravía total de las ideas de la comunicación masiva, y por el contrario se ubica en el lugar de una comunicación transformadora a través de un

cine alternativo popular. En continuación de lo planteado por los investigadores Disney Barragán y Alfonso Torres; Valderrama Señala lo siguiente:

En pocas palabras, las operaciones de dominación desde la imagen son innegables y la historia humana está llena de dicho fenómeno, pero es necesario también comprender las formas en que los individuos participamos en la visualidad, comprendiéndola como un compendio de miradas, que son algunas dominantes, pero reconociendo que existen otras subalternas, disidentes, agónicas (entre muchas otras), todas en tensión. (Valderrama, 2021, p3).

Esto último resulta particularmente importante frente al campo de la educación, aludiendo a lo formulado por Fernando Hernández en torno a la educación artística y la cultura visual, como también al escenario de la educación de la mirada. Luego de todo este breve trayecto conceptual que trata de cruzar por este movedizo campo de la cultura visual, es claro que sus postulados son diversos y altamente contextuales, que la educación juega un papel muy importante dentro del campo por su conexión con los contextos y las potencias que implica este tipo de estudio en la escuela, como también en escenarios no formales. Que el campo de la cultura visual no es un campo para zanjar distancias entre disciplinas, y entre disciplinas y saberes, por el contrario, es un campo que invita al diálogo simétrico, situado, de los mismos, y es desde allí que se plantean los puntos matriz de la práctica docente desde la línea de investigación en Cultura Visual. (Valderrama, 2021, p4).

El campo estratégico de la cultura visual busca, entre muchas cosas, general diálogos simétricos entre disciplinas y saberes, orientados desde un acercamiento profundamente contextual. Por ello se decide que la línea maneja su práctica docente desde proyectos, puesto que estos parten desde las preocupaciones de las clases, investigaciones y contextos donde interactúan los docentes y estudiantes de la línea. (Valderrama, 2021, p4).

En cuanto a los diferentes horizontes planteados por el profesor Santiago para la práctica educativa, el objeto, el objetivo general de la práctica docente, propuesta por él, habla de “espacios o ambientes aptos para el aprendizaje, en colaboración y desde el reconocimiento de los saberes previos de las comunidades de trabajo” (Valderrama,2021,p4). lugar desde donde se

ejecutó esta práctica al reconocer en su proceso los saberes previos que llevaron a la misma y que hacen parte de la comunidad con la cual se trabajó.

2.3 ¿Qué es el cine de ensayo?

En el momento que tuve como tutor al profesor Santiago Valderrama, después de ver parte de mi trabajo y escuchar acerca de los deseos confusos sobre lo que quería realizar, porque no quería realizar un documental que, aunque por supuesto mi trabajo tiene elementos documentales, no es su eje de creación principal. Me sugirió utilizar el cine ensayo por su estructura abierta en donde podría explorar la imagen y el proceso de creación fuera de cierto modo más libre, y digo “de cierto modo” porque de igual manera no es solo un cine ensayo, sino que también es un trabajo de grado, una investigación que responde a un contexto. Sin embargo, en cuanto al ejercicio, puedo decir que sí tuve la libertad para poder direccionarlo de la manera que yo quería y que mis capacidades técnicas de producción y postproducción me permitieron

Me llamó por supuesto la atención desde el nombre de “cine ensayo”, teniendo en cuenta que como ya expliqué, en uno de los relatos ya había utilizado el título “ensayo visual” para nombrar un trabajo realizado para el espacio interludios, donde ya había ensayado el audiovisual inconscientemente en mi proceso de exploración respecto a la creación audiovisual.

Además, porque realmente no quería realizar un documental clásico, porque no solo era la intención de mostrar una problemática o de hacer un producto audiovisual para verla retratada, sino de qué manera correspondía yo a mi proceso y en esa medida, de qué manera era presentada esta problemática, teniendo en cuenta el tipo de creación y de ensayos visuales que ya vengo haciendo desde mi ingreso a la universidad.

Entonces me sugirió indagar el capítulo que le dedica Antonio Weinrichter en su libro “Desvíos de lo real, el cine de no ficción” al cine ensayo, donde intenta exponer y comentar sobre sus similitudes con el género literario y lo que ya han nombrado al respecto algunos autores

Weinrichter comenta respecto del cine ensayo:

También es un formato libre de prescripciones temáticas o formales, que rompe con las antiguas divisiones de lo documental y lo imaginario y combina todo tipo de elementos pues está obligado a encontrar un objeto nuevo para dar cauce a su discurso reflexivo; y

también es un formato a-genérico, que utiliza recursos propios para alumbrar una forma intransferible, que no sirve de “modelo genérico”, esta última idea es formulada así por Alan Bergala en un breve texto de introducción al tema. (Weinrichter, 2004, p89).

¿Qué es un film-essai? Es una película que no obedece a ninguna de las reglas que rigen generalmente el cine como institución: género, duración estándar, imperativo social. Es una película “libre” en el sentido de que debe inventar, cada vez su propia forma, que solo le valdrá a ella. (Bergala, citado por Weinrichter, 2004, p89).

Al respecto comenta Weinrichter Citando a Bergala:

Bergala llega a decir que el ensayo inventa no solo su forma sino su propio tema y aún más, su referente. A diferencia del documental que filma y organiza el mundo, el ensayo lo constituye. (Weinrichter,2004, p89).

El documental generalmente, tiene un tema, es una película “sobre”; Y este tema. Por regla general, preexiste como tal en el imaginario colectivo de la época (...) El film-essai surge cuando alguien ensaya pensar, con sus propias fuerzas, sin las garantías de un saber previo, un tema que el mismo constituye como tema al hacer la película. Para el ensayista cinematográfico, cada tema le exige reconstruir la realidad, lo que vemos sobre la pantalla, aunque se trate de segmentos de realidad muy reales, solo existe por el hecho de haber sido pensado por alguien” (Ibid citado por Weinrichter, 2004, p89).

Estas ideas acerca de lo que se podría llegar a definir como cine ensayo, concuerdan en definitiva con los elementos necesarios que yo considero, teniendo en cuenta mi proceso, para poder sacar mejor provecho de la experiencia, su carácter pedagógico y los lugares desde donde se plantea este cine ensayo.

La necesidad de más sustento teórico nos llevó hacia un autor que además es director de grado de la mayoría de antecedentes internacionales que se utilizaron en el presente trabajo.

Y que en la indagación sobre su quehacer encontré en la siguiente página web <https://lamarcaeditora.com/autores/gustavo-provitina-215>

Que realiza la siguiente descripción sobre el autor en cuestión:

2.4 Gustavo Provitina

Licenciado en Realización en Cine, Video y TV por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Se graduó con el film *El Sur de Homero*, ensayo audiovisual centrado en el universo político y poético de Manzi. La película fue estrenada en la sección Noches especiales de la Fesaalp.

Docente universitario en la UNA (Audiovisuales); en la Facultad de Bellas Artes. Ejerció la docencia en el nivel medio en el Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata. Ha impartido seminarios de cine en el Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires y el Colegio de Psicólogos-Distrito XI de La Plata. Integró la Comisión Directiva de la Academia Nacional del Tango en la función de vicepresidente (2014-2016).

Es autor del libro *La palabra prendida* (Conversaciones con Horacio Ferrer), de las obras teatrales Shakespeare, la sombra en el laberinto; Marina, una visita inesperada; y Chéjov, el invierno del juglar; de la novela La parábola del condenado y del libro de cuentos *Del otro mundo*.

El Fondo Nacional de las Artes le otorgó, en 2013, el primer premio en la categoría ensayo por el libro *El Cine-Ensayo*. Colaboró con breves artículos sobre cine en las revistas *Guregandik*, *Contratiempo*, *El extranjero* y *La cueva de Chauvet*.

El Ministerio de Cultura de la Nación, en 2015, lo distinguió con una mención especial en el Concurso Federal de Relatos *La Historia la ganan los que escriben*, por el cuento: *El último inca*. Recibió una Mención Especial en el Concurso Literario Rodolfo Walsh 2017 organizado en la provincia de Neuquén. Publicó en 2019 el libro *El matiz de la mirada* (Curso de Cine Italiano) con una recopilación de ensayos sobre obras de grandes maestros del cine.

En el año 2014 inició el rodaje de la película de ficción *La sombra en la ventana*, sobre la trata de personas estrenada en el Cine Gaumont en el marco del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires y proyectada en la Muestra Internacional de Cine de Jalisco (México) y proyectada en el FESAALP 2018.

Desde 1999 conduce el programa *Los misteriosos espejos* que emite LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata.

Me parece importante presentar dentro de este marco teórico esta descripción, ya que este autor marcó un horizonte para mi trabajo, además también es licenciado, y el mismo se graduó con un ensayo audiovisual, a su vez permite visionar la manera en que, en otros contextos latinoamericanos, se desarrollan carreras afines a la nuestra con perspectivas y enfoques distintos, pero con prácticas como la creación audiovisual dentro de contextos educativos, que hoy convergen en esta investigación.

A Continuación, presentaré algunas de las ideas más relevantes que trata Gustavo Provitina y con las cuales pretendo ahondar en cuanto al término del cine ensayo y por supuesto para entender el lugar teórico del producto audiovisual realizado.

Las páginas que siguen declaran el deseo de aproximarnos a los abismos del cine ensayo como forma sensible del pensamiento, Pensar, ordenar ideas, manifestar enfoques, no siempre implica surfear las encrespadas olas del razonamiento científico, en busca de la verdad. (Provitina, 2014, p11).

Interpreté desde mi perspectiva como docente de artes visuales, el ensayo como un terreno propicio para pensar, ordenar ideas y manifestar enfoques, en búsqueda de ese aprendizaje, de ese conocimiento que genera este tipo de procesos creativos.

Gustavo Provitina citando a Theodor Adorno en sus notas sobre la literatura, que considera al ensayo como un terreno acto para elaborar una reinterpretación de los objetos culturales, procurando reunir la discontinuidad del pensamiento en una forma, para ensayar esa forma hay que batirse a duelo con los preconceptos, con lo facilismos, con las convenciones, esto parece tan sencillo de afirmar, demanda condiciones anímicas favorables para soportar las tensiones, los momentos de vacilación, la auto flagelación de desasosiego." (Provitina, 2014, p15)

El proceso de creación mismo que confronta y pone en crisis ese mismo proceso de intentar plasmar lo que deseamos, al intentar materializar, sucede no saber que hacer, por dónde comenzar, frustrarse, muchas veces, querer desertar de esta creación., sufrir la ansiedad de no encontrar una manera de hilar y encontrar el montaje, aun teniendo mil ideas.

A Continuación, Provitina nos pone en perspectiva al citar algunas definiciones de ensayo: El Diccionario de la Real Academia Española, define al ensayo como: "Escrito en el cual un autor

desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito". (Provitina, 2014, p21) citando la Real Academia Española.

1. ¿Qué es un ensayo? La indagación etimológica para establecer el origen de la palabra "ensayo" recae en la balanza y, por extensión, también probar, examinar, someter a juicio un asunto que requiere la perspicacia del entendimiento." (Provitina, 2014, p17).

Provitina a diferencia de Weinrichter ahonda en la variedad y perspectivas sobre el ensayo.

Y que, por supuesto es de relevancia para así mismo ampliar la mirada sobre lo que ofrece el género, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es esta creación cine ensayística, es importante explorar no solo las posibilidades que ofrece el cine de ensayo para el realizador, sino que lo considero una herramienta didáctica, pedagógica con potencial para la educación artística. Y la investigación desde las artes

el cine tiene que analizarse mientras lo estás viendo", organizando y categorizando, desechando el resto de material, entonces vamos hilando ideas, pues pasa en parte en el proceso de creación cuando se busca sentido a las ideas a través montaje, el análisis de los pequeños fragmentos que se convertirán en las secuencias principales del cine ensayo. (Provitina, 2014, p3) citando a Godard.

En palabras del crítico húngaro Georg Luckacs la única definición sobre el ensayo que vale la pena alojarse en algún casillero confiable de la memoria: el ensayo es un poema intelectual. Lukacs sostenía que era posible el acceso a la intelectualidad mediante el conducto emocional de lo vivido. Por ello, señalaba en la ya célebre carta a Leo Popper, fechada en Florencia, en octubre de 1910, y publicada con el título "Sobre la esencia y forma del ensayo" - indispensable al momento de abordar este tema- que, si el crítico debe comprometerse con la verdad de los hechos, el poeta no estaba menos comprometido con la verdad de su materia, la celebraba y la cultivaba, también modelando el barro de su propia fecundidad crítica. El ensayista, como vemos, en la versión de Lukács es, pues, un poeta un artista de las ideas:

El cine de ensayo es, en su definición primaria, la inscripción de un pensamiento audiovisual. Todo espectador dispuesto a ver un film de ensayo debe saber

provisoriamente, que se enfrentará a un ejercicio de reflexión que compromete su capacidad de análisis. (Provitina, 2014, p13)

Provitina (2014) "el ensayista audiovisual puede omitir interrogantes, ocultar datos de su investigación que considere interesante para el corte del tema que propone, puede modificar procedimientos, alterar formas" (p.120)

Creo que de otra manera como por ejemplo en un documental no habría podido realizar este proceso descrito en el párrafo anterior, un proceso reflexivo tan profundo acerca de la creación audiovisual. Que me permitió configurar un producto audiovisual que es a su vez creación investigación, y herramienta pedagógica.

Weinrichter (2007) afirma que: El film-ensayo podría verse también como la expresión práctica de aquella intrigante noción lanzada por Catherine Russell de 'etnografía experimental', una ambiciosa denominación para una práctica cultural radical que, al desafiar los compartimentos estancos en los que se han mantenido separados modernismo y antropología, aún en el interés por la innovación estética y la observación social. Y, en fin, como escribe Nora Alter, el ensayo podría ser nada menos que la reforma reprimida de otros géneros cinematográficos: el horizonte al que tiende el cine para recuperar y cumplir su primordial vocación reprimida de generar conocimiento. (p.23)

Provitina (2014) nos dice: "el cine, en tanto lenguaje, es asimilado, por los cultores del film ensayo, como una máquina de pensar" (p.119)

De manera que el a-género me ha permitido darle un sustento teórico acorde a mi manera de crear que se ubica en su mayoría en ese ensayar la imagen desde la intimidad del montaje, organizando las imágenes que nuestros deseos e impulsos capturan y que, de alguna manera inconsciente, se van comunicando y organizando en el momento, componiendo e imprimiendo nuestro pensamiento audiovisualmente.

Debo agregar que aunque no conocía este género, me identifican y me emocionan mucho todas esas ideas cine ensayísticas de las que pienso y que venía trabajando inconscientemente, también aseguró que estas ideas cine ensayísticas concuerdan con los deseos que inicialmente surgieron por explorar los procesos de creación, pues encontraba en ese ensayar inconsciente a través de la captura de imágenes y su montaje como se describe en los relatos, un espacio para

que mi creatividad, mis sentires, y mis experiencias pudieran aprender mientras disfrutan del juego de la creación; Y crecer a través de esta práctica no solo artísticamente sino en todos los aspectos de mi vida, desarrollo personal y profesional de la mano de estos procesos.

Aunque hay varias citas que no tienen un diálogo, considero, que tergiversar en este momento o parafrasear aquellas ideas puntuales que por supuesto describe mucho mejor Gustavo Provitina no vale la pena, pues son estas las que le dan un lugar a mis saberes empíricos y subjetivos acerca de la creación audiovisual y cine ensayísticas.

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una matriz de análisis utilizando la herramienta padlet,³ que permite clasificar términos, significados, artículos, relatos, entrevistas, libros y autores que explican y permiten entender por qué y para qué el cine-ensayo como estrategia para el encuentro y la puesta en discusión de temas de carácter comunitario, ambiental, cultural y académico. Como hemos podido leer hasta el momento.

Gustavo Provitina nos permitió una mirada más profunda al cine-ensayo, actividad con la cual me siento, mayormente identificado, la cual he venido trabajando durante mi trayectoria como productor audiovisual, y que ahora se convierte en la herramienta pedagógica para la creación de un producto audiovisual, que me permitió hacer una puesta política, ambiental, cultural y de memoria, donde el territorio de Anolaima es el eje central, la motivación para crear y poner en reflexión las diferentes problemáticas y prácticas culturales que se dan en la región.

Durante el desarrollo de este trabajo se identificaron cuatro categorías de análisis, las cuales nos permitirán entender el contexto y las definiciones recogidas por los diferentes autores que fueron seleccionados por su trayectoria y enfoque; además de la afinidad y admiración personal por su trabajo me permite comprenderlos, ya que estos referentes muestran gran interés por la investigación en torno al cine y la educación artística comunitaria. Contenidos de gran incidencia en mi continua formación como docente y productor audiovisual.

Estas categorías de análisis son mencionadas en las palabras clave del trabajo: topofilia, cultura visual, educación artística comunitaria y cine ensayo. Las cuales fueron organizadas y estudiadas por medio de una matriz de análisis, que me permitió clasificar, enlazar, comprender y

---

³ Padlet es una herramienta online que permite crear murales colaborativos, lo que resulta muy útil en el ámbito educativo: los docentes pueden compartir diferentes recursos didácticos con sus compañeros y con su alumnado para la elaboración de cualquier proyecto.

seleccionar los textos, artículos y citas pertinentes para el discernimiento y posterior desarrollo de esta experiencia cine-ensayística que se describe en el capítulo cuatro, correspondiente al análisis e interpretación de los datos por medio de cuatro relatos de análisis.

2.5 Glauber Rocha

La selección de autores como Glauber Rocha surge por la misma investigación, la cual me encaminó por los senderos del “Cinema Novo, movimiento brasileño de mayor impacto internacional enfrentando al cine industrial comprometido, según sus propias palabras, con la mentira y la explotación”. (Rocha, 2004, p 11).

Este cine-ensayista se convierte en referente no solo investigativo sino también como profesional y artista ya que su trabajo se caracteriza por su alto compromiso político, por romper con el lenguaje del colonizador y mostrar las realidades subdesarrolladas. Su recorrido por diferentes lugares del mundo le permite realizar cine moderno latinoamericano.

Encuentro el trabajo de Glauber Rocha definitivamente inspirador, su lectura cruda pero propia de su contexto, me lleva a cuestionarme sobre mi quehacer como realizador y como artista docente, pone en cuestión el lugar político que como latinoamericano que entiende las formas de dominación de las que habla Arturo Escobar en su libro “la invención del tercer mundo”, tengo el compromiso político de reflejar una realidad a través del cine, de visibilizar una realidad que no se quiere tratar ni mostrar. Este compromiso aumenta cuando no solo se es realizador, aunque sea empírico, sino docente y además repito, de una de las cunas de la educación popular en Colombia, cómo lo es la Universidad Pedagógica Nacional.

Por supuesto es un referente para mi camino, que, aunque apenas comienza con el fin de este ciclo académico, tiene toda la voluntad de seguir de alguna manera los pasos de estos revolucionarios y visionarios que se han atrevido a levantar su voz a través del cine.

Los cineastas del Cinema Novo, o están regados por el mundo, haciendo películas en Brasil o pensando abandonar el cine definitivamente. El cine no será para nosotros una defensa porque el cine no hace revolución, el cine es sólo un instrumento revolucionario. Si continuamos haciendo cine procuraremos crear un lenguaje latinoamericano, libertario y revelador. Debe ser épico, didáctico, materialista y mágico. (Rocha 2004,58)

En la cita anterior Glauber hace referencia de la necesidad de búsqueda de un lenguaje propio, latino, libertario, y además didáctico, apreciación que fortalece la idea que ya venía tratando con Gustavo Provitina acerca de que el cine ensayo es un terreno propicio para el desarrollo creativo y la educación artística, para el entendimiento de la cultura visual, por ende, didáctico.

Glauber habla de la necesidad de romper violentamente con el lenguaje del colonizador para buscar un lenguaje conectado con las tensiones y contradicciones de una realidad subdesarrollada. (Rocha.2004, p13)

Que sucede en América latina, Colombia y mi pueblo y que al igual que Glauber, guardando las proporciones de semejante trayectoria, yo he tratado de a través del cine ensayo exponer algunas de las tensiones y contradicciones de una parte de la realidad subdesarrollada de mi pueblo.

Otra de las semejanzas es que el cine ensayo realizado se propone ser un punto de encuentro para la comunidad en cuestión, para que al menos por un momento podamos reflexionar sobre algunas problemáticas y algunos aspectos culturales e identitarios que se encuentran lugar para ser observados a través del encuentro del cine ensayo con la comunidad.

si usted me preguntara qué caracteriza teóricamente al Cinema Novo, yo diría lo siguiente: la necesidad de crear una cultura revolucionaria dentro de un país subdesarrollado, esto desde el punto de vista cultural: desde el punto de vista cinematográfico, la necesidad de internacionalizar este problema a través del medio artístico internacional, por excelencia, del siglo XX que es el cine. (Rocha 2004, p80)

2.6 Simón Puerta

Simón Puerta antropólogo de la Universidad de Antioquia, quien también se interesa por el cine latinoamericano, y por Glauber Rocha, se cruza en el camino de esta investigación y su libro “Cine y nación” se convierte en uno de los pilares que sostienen este trabajo, ya que nos permite entender un poco la forma en que se ha direccionado el cine colombiano y cómo las otras propuestas de cine emergentes, cómo el cine escolar, universitario e independiente tienen unas propuestas y unas tendencias las cuales permiten entender otras concepciones y formas de hacer cine, cine corto, cine documental y cine-ensayo.

En este punto entra a jugar un papel muy importante el espectador de cine, ya que es su disposición mediada por los condicionamientos que impone la industria cultural, la que reduce una obra cinematográfica y hace mínimas o nulas las potencialidades que Benjamín veía en dicha forma de arte. Así que cualquier obra cinematográfica que se pretenda negativa crítica con capacidad de conmoción no será visualizada desde una posición que propicia el distanciamiento o la apropiación profana del arte si no como mera distracción. (Simón P. 2015, p53)

Ideas que se enlazan con la creación cine ensayística como herramienta pedagógica y punto de encuentro en el territorio y que a continuación Simón Puerta nos comenta “el problema como la sociedad industrial avanzada altera la relación entre lo racional y lo irracional a través de estas películas, de esta industria cultural que se fomenta. La alienación artística es la posibilidad de romper con el efecto de totalidad y por ende presentar otra posibilidad al negar el sistema que se yergue como natural, que esto es muy propio del cine ensayo en su apuesta sistemática reflexiva. (Simón P. 2015, p52)

El cine como potencial copartícipe de las narrativas identitarias de la Colombianidad permitirá presentar modelos de comportamiento, tendencias representacionales y proyecciones grupales del devenir nacional, es así como la idea de progreso que es esbozada desde la pantalla en estos primeros años se enlazará entre imágenes cinematográficas presentando como será argumentado, idealizaciones y debates tanto desde la potencialidad económica, paisaje materializado en recursos pasó de lo rural a lo urbano, como de la moral y la política , familiar, religión y clases sociales. A partir de estas dos clases de imágenes se plantea la cohesión grupal para alinearse a metas concretas y construir en la imaginación colectiva una visión prospectiva que enlaza este desarrollo con el trabajo de Carol Ibáñez qué pasa de la búsqueda de la nación moderna a la promesa del desarrollo. (Simón P. 2015, p72)

Este referente ayuda al cine ensayo a ubicarse dentro de las alternativas a la industria cultural, y también me ayudó a aterrizar el papel que tiene el cine ensayo en la construcción de pueblo y por ende de nación.

Este referente me permite entender mi vínculo con el territorio algo que no encontraba como explicar, pero que me afecta y me construye profundamente y que una vez reconocido el vínculo topofilico me permitió profundizar sobre mis raíces biológicas e identitarias, que a su vez

iluminan el camino que debo seguir. Estas son algunas de las ideas principales en las cuales me sustento para argumentar mi vínculo con el territorio y el entendimiento del mismo, como parte de mi identidad.

2.7 Yi Fu Tuan

Para comprender las preferencias de un individuo con respecto al entorno, deberíamos examinar su herencia biológica, la forma en que ha sido criado, su educación, su trabajo y su medio material. Y en lo que se refiere a las actitudes y preferencias de un grupo, se hará necesario conocer la historia cultural de ese grupo y su experiencia en el contexto de su ambiente material. En ninguno de los dos casos es posible diferenciar cabalmente la influencia de los factores culturales de la del medio físico en el que se vive. Los conceptos “cultura” y “entorno” se superponen en la misma forma en que lo hacen los conceptos “hombre” y “naturaleza. (Tuan 1974, p87)

El papel que desempeña la cultura en el condicionamiento de la percepción y de los valores que los seres humanos desarrollan con relación al entorno... el impacto del entorno en la interpretación de pistas visuales, hasta el desarrollo de una noción estructural del mundo sobre la base de las características físicas más importantes del hábitat. (Tuan 1974, p107)

Me centraré en la topofilia, es decir, en las manifestaciones específicas del amor humano por el lugar. (Tuan 1974, p129)

La palabra topofilia» es un neologismo, útil en la medida en que puede definirse con amplitud para incluir todos los vínculos afectivos del ser humano con el entorno material. Dichos lazos difieren mucho en intensidad, sutileza y modo de expresión. La reacción al entorno puede ser principalmente estética y puede variar desde el placer fugaz que uno obtiene de un panorama a la sensación igualmente fugaz, pero mucho más intensa, de la belleza que se revela de improviso, La respuesta puede ser táctil: el deleite de sentir el aire, el agua o la tierra. Más permanente -pero menos fácil de expresar- es el sentir que uno tiene hacia un lugar porque es nuestro hogar, el asiento de nuestras memorias o el sitio donde nos ganamos la vida. (Tuan 1974, p130)

En la vida moderna, el contacto físico con nuestro entorno natural es cada vez más indirecto y a la vez más limitado a ocasiones especiales: Dejando a un lado la decreciente población rural,

la relación del hombre tecnológico con la naturaleza es recreativa más que vocacional. El turismo tras los cristales tintados de un autocar separa al hombre de la naturaleza. (Tuan 1974, p133)

Así como la pretensión de «amor por la humanidad» despierta nuestras sospechas, la topofilia suena falsa cuando se proclama para un gran territorio, La topofilia requiere un tamaño compacto, reducido a una escala determinada por las necesidades biológicas y las capacidades sensoriales del hombre. Además, un pueblo se identifica mejor con un área geográfica si ésta parece constituir una unidad natural. El amor no puede extenderse al imperio, porque a menudo es un conglomerado de partes heterogéneas unidas por la fuerza. Por el contrario, la tierra natal (pays) tiene continuidad histórica y puede ser una unidad fisiográfica (un valle, una costa o una elevación de piedra caliza) lo bastante pequeña como para conocerla personalmente. En una posición intermedia está el Estado moderno, que posee una cierta continuidad histórica y en donde el poder es más difuso que en el imperio y no constituye su nexo de unión más conspicuo. Con todo, el Estado moderno es demasiado grande como para conocerlo personalmente y su forma es demasiado artificial como para percibirla como una unidad natural. (Tuan 1974, p141)

Las imágenes topofilicas se derivan de la realidad circundante. Las personas prestan atención a aquellos aspectos del entorno que suscitan admiración o prometen sostén y realización en el contexto de sus objetivos de vida. Las imágenes cambian cuando la gente adquiere poder o nuevos intereses, pero, aun así, siguen siendo tomadas del entorno: facetas del entorno previamente descuidadas se ven entonces con una claridad meridiana. (Tuan 1974, p164)

¿Por qué escoge el artista representar ciertas facetas de la realidad y no otras? La respuesta no es fácil, porque entre las influencias que afectan al artista están su formación académica, la perfección técnica alcanzada, el simbolismo acerca de la naturaleza reinante en su tiempo y las escenas que le rodean. En las etapas iniciales del arte del paisaje, «un río en un valle» es un tema popular, quizá porque permite al artista presentar sin mucha dificultad una perspectiva rudimentaria. Las montañas también son útiles, pues proporcionan la dimensión vertical. Además, son símbolos adecuados para representar la amenaza de la naturaleza indómita, Desde los tiempos helénicos hasta la Edad Media las montañas se presentan desnudas, escabrosas y grotescas, a la vez que remotas, amenazantes y misteriosas. No es fácil, sin embargo, separar lo que es símbolo de lo que es representación. (Yi-Fu Tuan 1974, p168)

Capítulo 3. Diseño metodológico

Este trabajo se realiza desde el paradigma sociocrítico con un enfoque crítico-praxeológico porque este nos permitirá revisar experiencias propias y de cercanos, y así entender las prácticas artísticas y culturales de una región, su cultura visual en una línea temporal, los propósitos y creaciones que surgen al proponerse realizar un trabajo investigativo que reúna y justifique la creación cómo proceso de enseñanza y aprendizaje del autor y entender algunos efectos que surgen con las personas que son incluidas, tenidas en cuenta y con la comunidad.

Para ello usaremos la sistematización de experiencias como metodología investigativa, pero basándonos en la investigación-creación entendiéndola como una experiencia que puede ser sistematizada; argumentándonos desde Oscar Jara para la sistematización de experiencias y con Carlos Córdoba Cely para la investigación creación.

Según a lo que argumenta Cely 2021 en su “Guía de investigación-creación” el término *co-ocurrencia* que es el primer principio de su estudio para explicar los resultados que se obtienen al realizar investigaciones en disciplinas creativas, lo explica como: “debido al sentido mixto y complejo de los problemas indeterminados asumidos desde un contexto real (Buchanan, 1992; H. W. J. Rittel & Webber, 1973), es posible obtener Productos Teóricos y Productos Empíricos correlacionados como resultados de investigación (Córdoba, 2021).

Esto me permite entonces reunir y seleccionar los datos que son relevantes y que hicieron parte del desarrollo creativo y a su vez los datos que me permiten evidenciar un proceso investigativo para encontrar y entender las problemáticas y los objetivos de esta investigación.

Siguiendo con la línea que presenta Cely, dentro de la investigación se presentaran dos momentos a los cuales él llama *cartografiado* y *prototipado*. Términos y herramientas que dentro de la sistematización de experiencias toman un valor y son objetos de análisis para construir la parte teórica de la investigación-creación.

CARTOGRAFÍAR: La Cartografía Social es el levantamiento estructurado de un problema indeterminado de manera colaborativa entre el investigador y los grupos de interés implicados. Su finalidad es Enmarcar el problema y la propuesta creativa.

PROTOTIPAR: El Prototipo Diegético es la representación de una experiencia de práctica social que ha sido testeado en contexto de manera participativa en más de

una oportunidad. Su finalidad es Ajustar la intervención en el territorio. (Córdova, 2021, p9)

Cely explica: Una Cartografía Social se entiende como un conjunto de diferentes instrumentos de construcción colectiva para identificar el estado más real de la problemática abordada en un proyecto (Diez et al., 2012). El proceso de Cartografiado se constituye en un enfoque en la investigación social de carácter exploratorio necesario para establecer construcciones teóricas, modelos y prototipos pertinentes a una realidad, muy utilizada en procesos de Investigación - Acción e Investigación - Acción - Participación (IAP) (Córdova 2021 citando a Latorre - Beltrán, 2005; Rodríguez -Villasante, 2000).

Entonces el objeto artístico creado “el video-ensayo” realizado al explorar la cultura visual de Anolaima es también una cartografía social porque recoge las imágenes y las problemáticas que ahondan el diario vivir en un territorio como lo es Anolaima.

Y al presentarlo al público, se da el segundo momento que menciona Cely, el prototipado:

El prototipo social es una manera de ver el proceso creativo como un fenómeno cultural y colectivo y no como una actividad económica orientada a la producción de riqueza por medio de la seriabilidad en una producción en línea, como tradicionalmente se entiende el prototipo industrial. Así, mientras el prototipo industrial es un modelo inicial de una serie orientada a la producción (Dorfles, 1973), el prototipo social es una experiencia de práctica social orientada a la movilización, cuyos principales objetivos serán: i) proponer una hipótesis de acción, que no es otra cosa que una explicación anticipada de lo que ocurrirá cuando se realice la experiencia creativa en el territorio (Boudon & Lazarsfeld, 1996; Yacuzzi, 2005), y ii) validar los resultados de dicha experiencia desde la afectación que pueda darse en las prácticas sociales del problema abordado (Córdova, 2021, p6 citando a Corsin-Jimenez,; Lafuente & Horrillo; Whitehead).

Lo cual ha sido uno de los propósitos al desarrollar las presentaciones del video-ensayo y que veremos reflejado en los datos recogidos en entrevistas, testimonios y relatos.

Aquí de la importancia de la sistematización de experiencias porque me permite recolectar información y clasificarla de manera que pueda realizar planteamientos e hipótesis.

En concordancia con estas lógicas y en la búsqueda de sustento teórico para sistematizar, me encuentro con personajes y varias fuentes que pude consultar sobre la sistematización de

experiencias, entiendo que para mí los referentes bibliográficos claves para la sistematización de experiencias fueron el de Disney barragán, Alfonso torres y Oscar Jara.

3.1 La sistematización de experiencias

En “La sistematización como investigación interpretativa critica” texto que me recomendó en el espacio seminario trabajo de grado la docente Laura Rodríguez, y que de ahora en adelante citare algunas de sus descripciones y relaciones que dan razón de porque esta metodología encaja en este trabajo de grado en particular, según describe Disney Barragán:

En el campo de las ciencias sociales, a lo largo de la década de 1960 diferentes investigadores sociales latinoamericanos expresaron su inconformismo con el carácter eurocéntrico, colonial e imperialista del mundo académico y sus prácticas, y plantearon la necesidad de unas ciencias sociales latinoamericanas” (Torres, 1961; García, 1972). El sociólogo colombiano Orlando Fals Borda fue más allá del cuestionamiento a las ciencias sociales predominantes, y propuso una sociología de la liberación (1970), que además de sustentarse en unas bases propias y apropiadas a nuestra realidad, configurase metodologías proclives a la transformación social y al empoderamiento de las clases populares. (Torres y Barragán, 2017, p12)

Se refiere a la necesidad de formas propias que contrarrestaran el poder de los medios masivos y las clases dominantes sobre los oprimidos.

Emergencias similares se dieron en otros campos como la comunicación, la psicología y las prácticas artísticas. La comunicación popular surge como una postura crítica a los medios masivos de comunicación, caracterizados como aparatos ideológicos reproductores de la ideología dominante. Mario Kaplún (1983 y 1998), aplicó a la comunicación la metodología e ideas sobre educación de Paulo Freire: planteó la existencia de una comunicación bancaria, que debía ser contrarrestada por una comunicación transformadora; desde estos planteamientos, surgieron en diferentes lugares de América latina, iniciativas de radios comunitarias, periódicos populares y cine alternativo, conformando un movimiento de comunicación alternativa en las décadas de 1970 y 1980, que se sumó a las prácticas educativas, culturales e investigativas mencionadas. (Torres y Barragán,2017, p.13-14).

De esta misma manera, esta investigación y la producción del cine ensayo, su enfoque y los objetivos pedagógicos con que se desarrollan, concuerdan en todos sus aspectos con estos

postulados, que se podría decir son bandera de la universidad pedagógica nacional, cuna de la educación popular en Colombia, de manera que entendiendo el lugar que ocupó como docente en formación de esta universidad y como educador popular en mi comunidad; veo más que conveniente no solo teóricamente sino pragmáticamente la utilización de esta metodología para la reflexión de una práctica artística que a su vez se utilizó como herramienta y punto de auto reflexión para alimentar mi práctica pedagógica en un contexto particular, con el fin de abrir un camino de reflexión comunitaria desde las artes para su propia transformación social. De la misma manera que en su momento las radios comunitarias y los periódicos populares lo hicieron, o para así una vez más acercar las prácticas educativas y culturales como herramientas de empoderamiento de las clases dominadas.

Ahora bien, para aterrizar estos conceptos a la manera en que finalmente se desarrolló la metodología en este trabajo, se utilizaron diferentes herramientas como:

3.1.1 los cinco momentos

Oscar Jara, especialista en la sistematización de experiencias presenta 5 momentos claves para la su realización con el fin de tener tiempos, características o aspectos importantes de su desarrollo y un análisis para su entendimiento.

3.1.1.1 El punto de partida.

Para poder realizar una sistematización de experiencias, es imprescindible haber participado de ella, y lo más importante, contar con registros de la misma. Esta experiencia recoge memorias, hechos, y creación, que serán descritos en 5 relatos hechos por mi autoría, pero alimentados también por personas que vivieron y entendieron algunas prácticas culturales y artísticas que son relevantes para este trabajo.

3.1.1.2 Formular un plan de sistematización.

¿Qué queremos sistematizar?

Las experiencias vividas en Anolaima al realizar un cine-ensayo para presentar un trabajo de investigación basado en las artes visuales y la pedagogía.

¿Por qué quiero hacer esta sistematización de experiencias?

Porque me permite poner mis conocimientos, experiencia, gustos y motivaciones, en un mismo plano y así converger hacia unos objetivos personales que también se convierten en objetivos colectivos a través del desarrollo de este proceso.

¿Entorno a que aspecto vamos a centrarnos?

La cultura visual de Anolaima, reunida en varias imágenes recolectadas en un margen de tiempo comprendido por dos años y las prácticas culturales que se dan en el pueblo.

¿Qué fuentes de información tenemos?

Ejercicio cartográfico realizado al pueblo, recogiendo aquellas imágenes que están presentes en el territorio, principalmente o encontrando en mayor número aquellas imágenes de publicidad política y comercial.

Registros fotográficos y de video hechos durante las fiestas del “Corpus Christi”.

Relatos: estos relatos son recogidos desde mi memoria y vivencias, las de mi abuela y mi madre. Estos relatos 5 relatos que describen en detalle desde las razones y deseos que llevaron a la realización de este trabajo, mi vínculo con el lugar donde suceden estas experiencias pasando por las experiencias vividas en la academia entorno a la creación, hasta llegar a la realización y presentación de un cine ensayo, como trabajo de grado y síntesis de mi práctica artística y mi práctica pedagógica como fusión, resultado de estos dos mundos que me afectan y me construyen.

El primero relato es de mi abuela, donde ella cuenta con entusiasmo, la vida y obra de mi abuelo en su profesión cómo docente y su paso por los diferentes colegios de los pueblos La Florida, Vianí y Anolaima, además de sus otras actividades en las que se tenía en cuenta las prácticas culturales y artísticas de la región.

El segundo relato es de mi autoría y pretende contar mi experiencia con la academia y mi producción artística, maestros y procesos que influyeron para la creación desde lo empírico y exploratorio, hasta lo pensado y trabajado técnicamente, pasando por experiencias de creación individual y colectiva, relacionándose con el contexto que atravesaba el país, la universidad y mi vida.

Este relato fue realizado por la necesidad de explicar cómo ha sido mi proceso y como a través de la sistematización de estas experiencias, el relato pude contextualizar sobre mí quehacer y mi proceso al lector, que si bien, tampoco son el objeto de estudio, si es necesario conocer, para entender el contexto en el que se decide realizar un cine ensayo o una creación audiovisual como dispositivo pedagógico para por lo menos, por un momento, ayudar a tratar algunas problemáticas

que tenemos como comunidad, aprovechando la interacción y relación que ha tenido mi práctica artística con el territorio y sus habitantes.

Procesos y sucesos que dejan aprendizajes son contados allí, para entender las motivaciones y los cuestionamientos que resultaron para realizar este trabajo, los motivos que justifican parte de los objetivos del mismo, y esperando resultados que den aún más motivación y un horizonte al cual apuntar.

El tercer relato recoge como fue mi relación con el cine-ensayo, y como lo pude interiorizar a partir de ejercicios propios, en principio empíricos y después tecnificados, donde de manera inconsciente estuve realizando basándome en mi intuición, queriendo causar reflexiones al observador, criticar y mostrar problemáticas, contrastar imágenes y hacer dialogo con las mismas, incluir sonidos y músicas, todo esto conforma un cine-ensayo como lo explicaremos junto a Provitina, Puerta, Rocha y mi experiencia.

Narraré la experiencia de realizar un cine-ensayo, su producción, las herramientas y las técnicas usadas, las imágenes pensadas, las ideas iniciales y las transformaciones a través del proceso, ejercicios como el paisaje sonoro y la cartografía de imágenes, exploración de referentes como la película Baraka, la experimentación en la producción audiovisual y la reflexión frente a trabajos ya realizados me permitieron realizar un cine-ensayo compuesto por secuencias una descriptiva, otra de crítica, otra de pasión y orgullo, otra de manifestación y protesta.

El cuarto relato cuenta la experiencia de exponer el producto audiovisual, cine-ensayo, a algunos habitantes del territorio e interactuar con ellos de manera asertiva y pedagógica haciendo intervenciones que daban un rumbo y unos cuestionamientos frente a lo que se mostraba, lo que se pensaba y lo que se hacía.

La interacción con el público y opiniones recogidas dan reflexiones que permiten construir y generar nuevos espacios y procesos de educación, procesos creativos y procesos investigativos que fueron propuestos por la comunidad.

El quinto y último relato, recoge la experiencia de mi madre como integrante de un grupo de danzas de Anolaima que estaba compuesto por exalumnos del colegio departamental, y como este le brindo oportunidades a ella y a la comunidad por medio de la cultura y la participación en eventos artísticos y deportivos a nivel departamental y nacional, pudiendo así expandir sus saberes culturales, dándole inicios y rumbos hacia la participación comunitaria desde las prácticas artísticas y deportivas.

- Dentro de estos relatos hay elementos fotográficos, videográficos, y bibliográficos, con sus respectivos links para su consulta organizados en un pallet donde he podido organizar estos elementos y recolectarlos a su vez como una matriz de análisis sobre la que también puedo reflexionar.

¿Cómo y cuándo lo vamos hacer?

Para este trabajo se piensa realizar cuatro actividades que permitirán seleccionar la información, clasificarla y ordenarla de manera idónea, para luego realizar la interpretación con argumentación teórica.

Actividad 1. Selección de frases y párrafos encontrados en los relatos para su debida interpretación desde mi análisis, apoyándome de teóricos.

Selección de imágenes, fotos, videos, secuencias y timelaps con sus títulos y descripciones que permitan realizar análisis e interpretaciones de la obra artística creada cine-ensayo, su producción, presentación y difusión; esto incluye un trabajo técnico que consiste en crear un Padlet para subir toda la información recogida a manera de matriz de análisis.

Actividad 2. Clasificar y ordenar toda la información de manera legible, entendible, dinámica y atractiva para ser consultada y citada en su momento.

Actividad 3. Realizar interpretaciones y análisis de manera apreciativa desde el lugar que ocupo como habitante del territorio, cómo docente en formación, cómo artista-educador y como artista productor de obra, esto apoyándome por los diferentes autores que presentaré en el marco teórico.

Actividad 4. Rescatar aquellas reflexiones que causan impacto a nivel social, educativo, artístico y esas otras que resalten el esfuerzo y las intenciones propuestas en un principio y las alcanzadas hasta el momento de la realización de este trabajo investigativo creativo.

3.1.1.3 La recuperación de la experiencia vivida.

Para obtener aprendizajes debo reconstruir la experiencia vivida, volver a ese camino y esta vez con una mirada de análisis, siendo más crítico, pienso que la mejor herramienta que pude utilizar para sistematizar todas las experiencias fue la creación del cine ensayo, allí convergen en la imagen definitivamente todos mis saberes y experiencias que tuve a lo largo de mi proceso formativo, y que además están sustentados a lo largo de todos los relatos.

Así que señalo, que el género del cine ensayo también va en concordancia y se complementa con la sistematización de experiencias, pues como ya lo mencioné en esta creación ensayística gracias a ella he logrado reflexionar no solo sobre mi proceso de creación como artista, sino que también he entendido como mi experiencia de vida transita entre estos dos mundos como lo menciona la chilena Rosario García p.77 “hablando de los conflictos y tensiones con que tiene que lidiar el artista docente”.

esto se desarrollará en el capítulo cuatro.

Ahora bien, para aterrizar estos conceptos a la manera en que finalmente se desarrolló la metodología en este trabajo, se siguieron los siguientes pasos:

Paso 1. formulación de posibles preguntas problema y temas e intereses a investigar, que quiero hacer, que me gustaría? ¿Qué puedo hacer? ¿Con base en mis experiencias y conocimientos?

Paso 2. Proceso de develación de la problemática, originado por intuiciones derivadas de mi experiencia de vida en el territorio que me llevaron a indagar inicialmente por medio de preguntas puntuales a través de historias de Facebook, y publicaciones en el grupo de Facebook más grande del pueblo. Donde se registraron a través de pantallazos las respuestas más relevantes para la dirección de la investigación y se organizaron en un documento Word.

Paso 3. Rastreo de algunas de las miradas en redes sociales e internet en cuanto, a lo turístico, cultural, productivo, político, entre otros de Anolaima Cundinamarca. Al mismo tiempo se identificaron algunas relaciones entre algunas de las páginas principales del municipio con alcaldes y grupos políticos.

Paso 4. Búsqueda de, referentes visuales, investigativos, teóricos, géneros de creación audiovisual, etc. esta búsqueda esta cartografiada en un padlet en el cual se comenzaron a organizar los principales documentos, texto, videos, fotos, páginas web, que se utilizaron o consultaron dentro del proceso investigativo inicialmente.

Paso 5. Con base en lo anterior y después de un duro proceso de confrontación con los seminarios y conmigo mismo, se logra plantear algunos aspectos principales de la investigación, que me permitieron sentirme cómodo de alguna manera, y así poder dar inicio al planteamiento del proceso de creación.

Paso 6, como en un inicio de mi trabajo de grado yo venía con la idea de realizar un audiovisual, y es una idea que he intentado pasar como proyecto algunas veces para convocatorias del IDECUT⁴.

Pues ya tenía un plan de rodaje que había diseñado para este proyecto en particular, aunque no gane este proyecto, si pude aprender mucho en su proceso de creación, y todo el ejercicio de planteamiento y demás que implican este tipo de convocatorias, si bien este plan de rodaje no me sería para lo que yo quería si me posiciono en una perspectiva más amplia de cómo realizar la producción del audiovisual, debo anotar que como más adelante se describe en detalle , mi forma de crear esta direccionada , por la intuición , la serendipia, los impulsos, , de manera que no se realizaron guiones ni literarios ni técnicos, ni plan de rodaje como lo conocemos.

Se intentó organizar a manera de departamentos referentes, notas y apuntes que se encuentran en el siguiente padlet: <https://padlet.com/pancheart/k0t9y458j06175c1> con estos apuntes el proceso de indagación y planteamiento de los ejes principales de la investigación, más mi deseo realizar por fin mi producción audiovisual proceso que de antemano al relato de debo decir desde ya que disfruto mucho.

Paso 7. para este punto debo decir que ya se tenía pensado usar algo de material de videos que ya había realizado, así que se procedió a la captura de algunas de las cosas que se plantearon en el padlet, algunas no se pudieron realizar, otras si, y otras surgieron de manera espontánea durante el proceso de capturar lo que se había previsto. Así como también algunas fueron totalmente planeadas y creadas.

Paso 8. Visualización del material, teniendo en cuenta que en el proceso de captura del material por lo general excede las expectativas y terminamos capturando muchas veces más de lo debido, que para mi experiencia me ha permitido aprender que es mejor tener material de sobra a que te haga falta. Mas sin embargo es un proceso que puede llevar tiempo considerable.

Paso 9. Inicialmente después de la revisión juiciosa del material y de seleccionar las tomas que finalmente iba a utilizar en principio para pasarlas a la línea de tiempo del programa de edición de video e iniciar el proceso de post producción.

Paso 10. En el momento inicial cargue todo el material que había capturado en una sola secuencia, y todo el material que ya tenía y pensaba podría servirme para la construcción de sentido del cine ensayo. Las dos líneas del tiempo acumulaban horas de material y ponían lento el pc, así

---

⁴ Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca

que decidí organizar el material en categorías, como fueron, fiesta, deporte, tomas casco urbano, protesta, política entre otras, que a su vez se comenzaron a trabajar en secuencias, facilitando su visualización y trabajo.

Paso 11. Fueron muchos los momentos de frustración que me llevaron a desechar y volver a comenzar muchas veces por no poder encontrar la manera de organizar en un relato coherente que concordara con lo planteado en el trabajo investigativo y que efectivamente aludiera a una problemática. Desde sus imágenes, por donde comenzar, como hilar, ¿cómo hacer al mismo tiempo interesante para el espectador este producto?

Paso 12. Me enfoqué entonces en delimitar y observar el material una y otra vez hasta lograrlo reducir a una cantidad con la que pudiera pensar en que finalmente lo pudiera organizar en una sola secuencia y desde ahí iniciar otro nivel de depuración ya en cuanto a lo que funcionaba para el dialogo e hilo del cine ensayo.

Paso 13. Después de varios meses en este proceso finalmente estaba tomando forma el producto audiovisual y estaba cobrando sentido, momento para el que tuve que capturar algunas imágenes puntuales que necesitaba para complementar este relato audiovisual.

Paso 14. planeación del encuentro entre la comunidad y el cine ensayo.

Paso. 15 presentación del cine ensayo. Dentro de los propuesto en el anterior anexo metodológico. Que también se cuenta en detalle dentro de su relato correspondiente. Para esta presentación se tomó registro videográfico y fotográfico del evento.

Paso. 16 la escritura de 5 relatos donde se narra de manera crítica-reflexiva en detalle desde las razones y deseos que llevaron a la realización de este trabajo, mi vínculo con el lugar donde suceden estas experiencias pasando por las experiencias vividas en la academia entorno a la creación. Hasta llegar al proceso de realización y prestación de un cine ensayo, como trabajo de grado y síntesis de mi práctica artística y mi práctica pedagógica como fusión resultada de estos dos mundos que me afectan y me construyen.

Paso 17, realización de relatos interpretativos críticos, donde concluyo sobre el aprendizaje descrito en los relatos iniciales y las diferentes conclusiones alcances e impacto de la experiencia

Paso 18. Culminación y organización final de la construcción del documento final.

3.1.1.4 La interpretación crítica. Este ítem se desarrollará en capítulo cinco usando los teóricos, para la interpretación de momentos de inflexión frente a las expectativas y resultados

propuestos. se realizan relatos interpretativos sobre los relatos iniciales, donde se concluyen e identifican las diferentes preguntas caminos aciertos, desaciertos y reflexiones y aprendizajes que sucedieron alrededor de este trabajo de grado y principalmente de la experiencia de creación de un producto audiovisual con fines pedagógicos educativos etc. Donde se analiza además su alcance e impacto.

3.1.1.5 Comunicar y compartir los aprendizajes. Cuando se culmine este trabajo de grado y sea considerado como un aporte a los saberes y a futuras experiencias, se pretende además de su publicación en el repositorio de la universidad pedagógica, realizar una presentación pública del trabajo desarrollado y los logros obtenidos de este junto con la presentación nuevamente del cine-ensayo; también la difusión en plataformas académicas y redes sociales.

3.1.2 La sistematización de experiencias e investigación creación unidas en un solo diseño metodológico. Teniendo en cuenta el papel que la escritura jugo en esta metodología, Como lo menciona Arias “No se trata simplemente de elaboraciones teóricas sobre la obra”

sino que lo importante es el estilo que compone al artista que por medio de la escritura plasma el pathos (Empleo de recursos o temas destinados a emocionar fuertemente al lector o espectador.) Esto construye su quehacer como artista y expone la conciencia del artista para con su obra. “Esta posibilidad está dada por la escritura entendida como resonancia del hacer creativo del arte. No es mi intención con esto reducir la investigación en las artes a un ejercicio escritural, sino sostener que la base para la construcción de una relación entre arte e investigación es una nueva comprensión de la escritura en el arte.” (Arias, Juan Carlos (2010). p4

3.1.2.1 Según la sistematización de experiencias ¿para que sistematizar?

Para comprender críticamente “las transformaciones y saberes generados por la práctica. Que dentro de sus apartados “implica, re-conocer los saberes individuales y colectivos que se han producido desde la práctica y re-crearlos como conocimiento sistemático; para ello, se debe partir del reconocimiento de estos saberes gestados desde la experiencia, pasar por su análisis crítico, hasta alcanzar conocimientos más elaborados y reflexivos acerca de la práctica compartida. (Torres y Barragán, 2017, p 25)

Una de las características de los saberes producidos en las organizaciones es su intención transformadora y capacidad situada. Se consideran sustantivos porque son prácticos, es decir buscan resolver situaciones del mundo de la vida cotidiana de las personas y más estratégicas de los procesos organizativos y de la acción colectiva; se diferencian de los saberes teóricos cuya configuración es abstracta y con intención generalizadora. (Torres y Barragán, 2017, p 25)

Postulados que también se enlazan con la corriente cinematográfica brasilera, por ende, latinoamericana como lo fue el cine Novo y su máximo exponente Glauber Rocha quien, desde sus manifiestos audiovisuales crudos, como la estética del hambre y la estética del sueño entre otros hacen oposición a la industria comercial.

Pues en palabras de Glauber:

La vieja polémica entre el "film comercial" y el "film artístico" es falsa, hipócrita y además revela que quienes sostienen el "cine comercial" a cualquier precio no son otros que los comerciantes que desean arriesgarse sacando provecho de la ignorancia de un pueblo colonizado por el cine europeo y estadounidense e incluso por la televisión, que es el factor más monstruoso de destrucción mental de la sociedad contemporánea. (Rocha, 2004, p66)

Postulados que de alguna manera confirma Simón puerta, cuando enuncia lo siguiente:

En este punto entra a jugar un papel muy importante el espectador de cine, ya que es su disposición mediada por los condicionamientos que impone la industria cultural, la que reduce una obra cinematográfica y hace mínimas o nulas las potencialidades que Benjamín veía en dicha forma de arte. Así que cualquier obra cinematográfica que se pretenda negativa crítica con capacidad de conmoción no será visualizada desde una posición que propicia el distanciamiento o la apropiación profanar del arte si no como mera distracción. (Puerta. 2015, p53)

La sistematización no solo ha brindado sustento metodológico a mis prácticas tanto artística como docente, sino que también se ha convertido en un sustento teórico fuerte en la que tiene lugar mí que hacer como educador popular, pues lo considero así no solo por haber cursado todas mis prácticas en educación popular, sino que también, considerando mi origen descrito en los relatos tengo una necesidad heredada de ayudar y educar desde fuera de la educación formal. Que por supuesto finalmente son las ideas emancipadoras de Paulo Freire que siguen sobreviviendo en la historia de las prácticas educativas latinoamericanas.

3.1.2.2 La investigación-creación también es una experiencia.

Retomando a Cely, el cartografiado y prototipado exigen la realización de ejercicio documental estructurado donde se pueda evidenciar y presentar aquellos artículos, entrevistas, relatos, videos, diarios de campo, que permitan ver y entender el trabajo realizado para la recolección de aquellos datos que componen el trabajo de investigación-creación, relacionándose entonces con la sistematización de experiencias al darle importancia a los datos que surgen durante el desarrollo investigativo.

El segundo principio que Cely fundamenta en su guía es la:

práctica social, la Innovación Social no es más que un proceso colaborativo para nuevas combinaciones o creaciones de prácticas sociales (Howaldt et al., 2017; Howaldt & Schwarz, 2010). Es decir, el proceso creativo-reflexivo no se centra en el artefacto técnico sino en la práctica social detrás de dicho artefacto. Se entiende como práctica social a todo comportamiento rutinario que se despliega en el tiempo y el espacio donde se involucran elementos materiales, competencias y deseos que participan en la ejecución de cualquier tipo de práctica (Córdova, 2021 p7 citando a Ariztía; Shove).

Como lo explica Cely, y lo contrasto con mi proceso creativo investigativo, me doy cuenta que de manera intrínseca la práctica social que se está gestando asume un proceso creativo colaborativo:

La práctica social asume que el proceso creativo es un fenómeno colaborativo, que parte de la imitación social (Tarde, 2011). Es decir, la práctica social es un acto de repetición, cuyo mejor escenario de apropiación ocurre cuando se trabajan ejercicios de innovación emergente desde las bases sociales hacia las estructuras hegemónicas (bottom-up). A pesar de que la literatura sobre la investigación-creación hace poco énfasis sobre su dimensión colaborativa, lo cierto es que tiene una clara orientación transdisciplinar (Ballesteros & Beltrán, 2018), pues, ante todo, busca superar las restricciones de investigación del mundo académico tradicional por medio de la ruptura de las dicotomías amateur-experto y creador-consumidor (Córdova, 2021 p7 citando a Antonio Lafuente, 2018; H. Rittel, 1984).

Cuando se hace el ejercicio de presentar a una parte de la población el video-ensayo, existen unas expectativas, unas apuestas, unos propósitos que, se esperan sean mejorar el bienestar colectivo, Cely se refiere a esto como el prototipo social.

La mejor manera de analizar una posible experiencia de práctica social es por medio de un prototipo social, que en este documento se denomina Prototipado Diegético (Boserman, 2019; Harwood et al., 2020; Kirby, 2010). Se denomina diégesis al modo de narración de un mundo ficticio pero verosímil, en donde es posible conocer materialidades, competencias y deseos que pueden llegar a existir en un futuro posible. Así, el prototipo se convierte en una interfaz donde se unen las necesidades epistémicas de la investigación-creación y las necesidades de validación de posibles prácticas sociales en la innovación social. Se denomina un prototipo diegético al punto de encuentro (y desencuentro) entre actores de un sistema social en donde es necesario prototipar una posible experiencia de práctica social para mejorar su bienestar colectivo. (Córdova, 2021, p8)

Siguiendo la guía para investigación creación, y nuestra metodología de sistematización de experiencias, el *documentar* como ejercicio continuo, transversal y metódico para registrar los procesos de cartografiado y prototipado de un proyecto determinado (Córdova, 2021, p9).

Con esta estructura producto de la relación entre la metodología de la sistematización de experiencias y la investigación-creación podré explicar y materializar de manera teórica un producto audiovisual hecho y pensado para entender unas problemáticas y unos objetivos para el desarrollo de un trabajo de grado que reúna mis gustos y habilidades artísticas, y también ponga en práctica mi labor como docente-educador, que se piensa y actúa en pro de su comunidad.

Capítulo 4. Rebobinando la experiencia.

Este capítulo reúne los 5 relatos que componen las experiencias de mi abuela, mi madre y yo, como habitantes del territorio, Anolaima, y como actores de la cultura y las prácticas artísticas propias de la región, el legado de ser profesor y activista cultural, ambiental, político y artista por parte de mi abuelo, el padre de mi madre y esposo de mi abuela.

4.1 Relato 1. Mi abuela me contó.

Bueno, yo les quiero comentar sobre mi esposo Ricaurte Barrera, un educador de Anolaima. Él trabajó en el colegio departamental Carlos Giraldo, en el colegio de La Florida y en

Vianí, pero ya como rector. Cuando él empezó en Anolaima dictaba varias clases en los diferentes cursos, después lo nombraron profesor de educación física donde se entregó completamente a sacar muchachos adelante en el deporte como lo fue el voleibol, el basquetbol, el atletismo y todos los demás deportes de la región. Hizo también que muchos muchachos jugaran en ligas importantes después de haber salido de bachilleres aquí en Anolaima. Por ejemplo, los jóvenes “Magoga” que jugaban muy bien al voleibol creo que ellos estuvieron en unos nacionales y ganaron. Él era muy dedicado a su deporte, tanto que hizo un posgrado en administración educativa y después de eso se distinguió por sus gestiones hacia los colegios en Vianí, por ejemplo ese colegio estaba que se caía y él hizo que se reconstruye nuevamente con ayuda de la gente, inclusive, él también colaboraba cargando madera para ayudar en la construcción del colegio, que hasta se estaba cayendo el techo, bueno en fin, fueron tantas las cosas buenas que hizo que la gente lo quiso mucho por su gestión, porque no es por nada pero yo no creo que en Anolaima haya habido otro profesor que se haya preocupado tanto por el deporte y que fuera una persona tan honrada. Él era muy emprendedor, entonces hacía bazares, veladas culturales y veladas de boxeo, para recoger plata para ayudar en cosas del colegio, porque el departamento a veces no tenía plata suficiente y entonces a él toda la gente lo apoyaba en todo lo que él quisiera hacer. Otra de las cosas que hizo es que también se preocupó porque el rosario del colegio fuera uno de los mejores y aún, después de tantos años el colegio sigue llevando a cabo ese rosario tan renombrado acá en Anolaima, que eso sale cualquier cantidad de gente a ver ese rosario que es el último día de mayo y es el mejor desfile, la gente no cabe por las calles y en la plaza, y eso se lo deben a él, porque él siempre se preocupó por eso, a ver qué otra cosa le cuento... Él más que todo fue su deporte el voleibol, el basquetbol y el atletismo. Él así tuviera que dar de su bolsillo plata, pero permanecían sus canchas muy bien para que los muchachos pudieran jugar. Él salió de la normal de Zipaquirá y a él lo nombraron pronto en un colegio y él empezó enseñando en primaria y después lo nombraron en bachillerato y así hasta que se pensiona ya en su pueblo. Cuando él estuvo en Vianí luego se devolvió para acá porque lo volvieron a pedir acá en el pueblo.

Él también se preocupó por la cultura, creó grupos de danzas con muchachas del colegio, inclusive había alumnas que ya habían salido del departamental, como esta pelada Miriam Oliveros, que luego fue la profesora de su grupo de danzas, salieron por la televisión en ese programa Yuruparí.

4.2 Relato 2. Experiencia de mi madre

El grupo de danzas de Anolaima fundado hace como unos 28 o 30 años, fue creado por la licenciada en educación física Miriam Oliveros, estaba compuesto por ex alumnos del colegio departamental, eran personas que ya se habían ido de acá del municipio, pero pues venían todos los fines de semana y al ver que no había, así como cosas culturales qué hacer en el pueblo se dieron a la tarea de convocar personas jóvenes y adultas que quisieran conformar el grupo de danzas.

Aproximadamente se conformó con unas 27, 30 personas entre ellos había jóvenes que estaban estudiando en la actualidad en los colegios del municipio y personas que ya habían salido de estudiar, el grupo se creó con fines culturales, sin el apoyo de ninguna entidad municipal, ni de la alcaldía, nosotros mismos como grupo conseguimos los trajes, montábamos las coreografías y realizamos actividades para la compra de los trajes, como bazares, noches culturales o eventos en el parque, a veces se cobraba la entrada para recoger fondos y otras veces se hacían gratis como muestra.

Muchas veces no teníamos donde ensayar porque pues los espacios no nos los presta el municipio ya que era un grupo de danzas privado, entonces ensayábamos en el parque, en la casa campesina, en el parque de la Gloria o en cualquier sitio del municipio nos ubicábamos para poder ensayar y cuando teníamos salidas, les pedíamos apoyo a los municipios donde nos invitaran a participar y ellos nos daban para el hospedaje si había necesidad, e incluso nos mandaban bus.

Aproximadamente durante los 3 años que duró funcionando el grupo de danzas se participó en festivales, encuentros culturales en los municipios acá alrededor de Anolaima y más o menos teníamos el montaje de unos 15 bailes, y luego se formó el grupo de gimnasia, también con recursos que nosotros mismos recogimos y con colaboración de la misma gente de la comunidad y de políticos se recogieron los implementos. Ya después los sábados se ensayaban danzas y los domingos se entrenaba gimnasia y participamos como en 4 o 5 concursos de gimnasia a nivel nacional y departamental y en ese tiempo fue cuando estaba la banda sinfónica que fundó y que dirigió el maestro Carlos Rodríguez (importante maestro de música que dio la oportunidad a muchachos anolaimunos de disfrutar y formarse en la música, deleitó y educó por muchos años los oídos de los alumnos con sus composiciones y bellas melodías de música colombiana) que fue campeona departamental y nacional y cuando ellos iban a esos concursos nosotros los

acompañamos y teníamos el montaje de 3 o 4 bailes con el acompañamiento de la sinfónica. Casi siempre los invitaban a ellos y a nosotros a participar en las jornadas culturales.

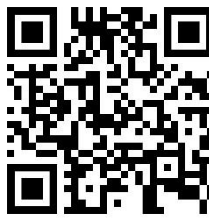
Los bailes eran representativos acá de la región de Cundinamarca y teníamos también bailes de la Costa y de Boyacá, por ejemplo, de Cundinamarca eran los bambucos, de Boyacá la guabina, del Tolima el bunde tolimense y de la Costa teníamos las cumbias ah y del llano el joropo y del Huila teníamos el sanjuanero.

Para el baile representativo de acá se montó una coreografía donde se bailaba con un bambuco y se representaba el Corpus Christi, era el baile más representativo de nosotros y que llevábamos a todo lado. En el transcurso de la canción mientras bailábamos el bambuco se armaba el arco y también se representaba la vaca loca (costumbre tradicional) que consistía en hacer un armazón imitando unos cachos y se le colocaba pólvora y una persona adentro la manipulaba e iba corriendo a la gente espantando y echando pólvora.

Fueron dos o tres años aproximadamente que duró el grupo de danzas hasta que se dispersó y pues nos cansamos de que el municipio y los entes municipales nos cerraran las puertas. Al terminar el grupo, los que lo fundaron se llevaron los trajes para los colegios donde ellos estaban laborando. La experiencia fue algo muy bonito porque todos los fines de semana ensayamos y hacíamos actividades con la comunidad. En el parque después de los ensayos entre 4 y 6 de la tarde hacíamos actividades con los niños y los adultos en el parque. De su abuelito me acuerdo que entrenaba por las mañanas a los equipos de basquetbol y voleibol desde las 4 o 5 de la mañana y yo lo acompañaba, y por las tardes entrenaba otros.

Estuviera en el colegio que estuviera, en la florida o acá siempre se hacía participe en la celebración del Corpus con las carrozas según el tema de ese año y ellos, junto con el señor Carlos Bautista elaboran las carrozas, los trajes con que iban a participar y organizaban con su grupo de amigos que eran los que tocaban en serenatas o en actividades culturales para desfilan, en el grupo musical dos tocaban bandola y uno tocaba guitarra ... otro, don Eduardo Rojas tocaba el violín, del grupo eran como seis o siete y siempre estaban partícipes en los eventos del corpus, pero no me acuerdo mucho de los rosarios que él hacía, pero siempre en los rosarios presentaban revistas deportivas en el centro del parque y durante el desfile hacían cosas en el trayecto del rosario

Véase:

4.3 Relato 3 Arte educador anolaimuno

El paso por la academia y el desarrollo de una práctica artística.

Cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional, y pude tener mi primera cámara semi-profesional de video y fotografía, comencé a explorar la imagen, me gustaba salir con ella a capturar atardeceres, escenas naturales, por lo general a lugares donde me gustaba mucho ir por la paz y la tranquilidad que me generaban, no había tenido nunca una cámara a mi disposición para cuando yo quisiera usarla de la manera que quisiera usarla, por lo tanto también debo resaltar la importancia de poder interactuar con el objeto y la incidencia de esta acción en el desarrollo de lo que de ahora en adelante llamaré como mi “práctica artística”.

Hasta ese momento solo editaba un par de fotos en diferentes lugares, pero cuando pude armar un pc con condiciones adecuadas para la edición (lo que no es fácil), allí inició un deseo distinto, un gusto por la edición, por sentarse a explorar las diferentes plataformas, que por supuesto conocía de pasada y por experiencias previas, pero tampoco había podido tener la intimidad de editar y trabajar con las imágenes de este modo en el que puedes cometer errores, probar o deshacer, es como un parque de diversiones para la creatividad.

Creo también que antes de todo estudio formal tuve también la oportunidad a temprana edad de interactuar con plataformas como Paint de Microsoft, aquella interfaz donde te enseñaban de manera interactiva a manejar todas las herramientas y en lo personal, creo que gracias a esa experiencia previa fue que cuando conocí plataformas como photoshop, movie maker y premier pro, me sentí en un espacio de trabajo familiar, sin miedo a explorarlas y con toda la fascinación de crear, fue entonces que comencé a hacer videos como este:

Que luego subí a este canal que también hace parte de esta historia pero que tendrá su lugar en el relato más adelante.

Continué haciendo fotos e intentando aplicar de alguna manera todos los conocimientos que había adquirido en la experiencia de estudiar un par de semestres de cine y tv y fue entonces que apareció este primer video experimental.

Véase:

En este video pude aplicar algunas experimentaciones previas que ya había realizado en fotografías, duplicación de imágenes, efecto espejo, entre otros.

Podría decir que fue la primera exploración visual en video que realice del territorio con base en unos gustos particulares por estos lugares y ahora creo que también tiene que ver con la necesidad de compartir estas sensaciones con los demás, por medio del audiovisual, así que note que efectivamente tenía una forma de ver y de sentir particular y que a través de este medio de expresión podía comunicarlo y compartirlo con los demás. Lo que me hace pensar en la necesidad que tiene el artista de plasmar su forma de ver el mundo y cómo esta acción y el resultado de la misma forman parte del proceso de construcción de identidad en su forma de crear y del proceso interior que lleva cada artista.

Así que mi segundo video para ese entonces, siendo yo de un pueblo colombiano y reconociendo una buena parte de nuestras formas de compartir y festejar que también por supuesto hacen parte de mis costumbres, tenía que retratar uno de los eventos más representativos de nuestro pueblo, la fiesta de los “Corpus Christi”, que traduce del latín “el cuerpo de cristo”, y es representado por los cristianos mediante la hostia, así mismo para estos campesinos productos del mestizaje entre colonos e indígenas nativos, es representado mediante la fruta y elaboran grandes

arcos con figuras alusivas a la fauna y flora de la zona y también algunas de tipo religioso como iglesias y otros tipos de figuras, esto en una época puntual del año donde se dan las cosechas, que por cierto hoy en día ha cambiado y debido a la falta de interés de las administraciones por las tradiciones y la preocupación por mantener la producción de fruta, ya no solo no se da como antes, sino que es difícil de conseguir y su precio alto.

Link video *corpus christi*:

Cabe decir que esta festividad también destaca principalmente por las grandes cantidades de alcohol que se consumen generando peleas, heridos y hasta muertos; y también la gran inversión y gestión de dinero que se tiene que hacer y que es herramienta de medición de un buen alcalde o no, por parte de la comunidad. Sin duda un evento importante para los Anolaimunos.

Más o menos por esta época ya estaba planteando preguntas problema con la profesora Julia Margarita Barco, en el primer espacio de anteproyecto de investigación, espacio donde tuve la oportunidad de pensar por primera vez el potencial pedagógico que tiene la creación audiovisual, inspirado por el aprendizaje intrínseco que tuve en la realización de este video, en aquel entonces me preguntaba cómo el audiovisual podría potenciar algunas cualidades y valores que hoy en día confirmo y sigo pensando, implican estos procesos de creación audiovisual.

Entonces seguí experimentando con mi cámara en mis sentimientos, esto, en ese momento, inconscientemente y qué por supuesto lo hacía, por qué el juego de crear y de explorar la imagen me produce un gusto particular, un espacio para poder ser.

Estaba atravesando un momento confuso debido a la pérdida de mi abuela y creo que de alguna manera quedaron retratados en los siguientes dos videos, que más allá de ayudarme a expresar lo que sentía, continuaron abriéndose al universo de la creación audiovisual.

En cada video que hacía trataba de utilizar algún elemento nuevo, creo que, en estos, me comencé a interesar por el color en particular y algunos elementos técnicos y artísticos que no tuvieron los anteriores, esto marcaría un reto para cada nuevo vídeo que hiciera y de alguna manera me proponía llevarlos a otro nivel. Ahora pienso que desde ese entonces ya había comenzado no

solo a expresar lo que sentía, sino también, de alguna manera, a realizar registros de los lugares que habito y las sensaciones que me producen.

En el video del atardecer en el pueblo por ejemplo se visibiliza una pequeña parte de la cotidianidad particular que vivimos los anolaimunos en nuestro pueblo, al igual que en el de la ciudad se logra captar un poco de la soledad y el afán con el que se vive o por lo menos la percepción de ese momento de mi vida. Link:

En este paso por la academia un día me encontré en el espacio seminario interdisciplinar 4 con el profesor Raúl Cuadros hoy director del semillero de cine de la Licenciatura de Artes Visuales (2022), allí, después de discutir a lo largo del seminario sobre Lipovetsky y su libro de la pequeña a la gran pantalla, donde aprendimos a cuestionar e identificar el lugar que tienen las pantallas y que día a día van tomando en nuestra vida cotidiana, también logramos entender sobre la disposición con la que se va al cine y por ende, algunas características que lo alejan del mero entretenimiento televisivo, en el que no estás en una sala en silencio dispuesto a contemplar, y que en lugar de esto, estamos en nuestras casas haciendo un montón de cosas al tiempo. También puedo recordar analizar algunas de las series y productos para públicos específicos que son desarrollados hoy en día en plataformas como Netflix y que nosotros mismos consumimos.

Series como *Black Mirror*, *Breaking Bad* o *Dark* fueron algunas series desde las cuales a través de algún capítulo en especial podríamos reflexionar sobre el papel del espectador y la cultura en la que estamos envueltos a través de los personajes y sus situaciones, confrontaciones morales y demás aspectos que describen partes de la sociedad y de la humanidad y que propiamente en este espacio pudimos reflexionar sobre estas cuestiones desde nuestro proceso como futuros educadores de la imagen y de esta cultura visual.

Allí como trabajo final entre las opciones estuvo realizar un producto audiovisual, sobre la importante coyuntura que estábamos viviendo si mal no recuerdo, en el marco del paro nacional de 2020, de allí salieron muchos productos importantes que ayudaron a visibilizar desde diferentes

perspectivas el paro. Este video es un punto importante en mi proceso de desarrollo de mi práctica artística, pues pienso es el primer video que más allá de los gustos, me obligó a realizar conscientemente un video con la intención de mostrar la otra cara de las protestas y de la UPN, en general, pues, todos conocemos la imagen que intentan los medios masivos de consolidar sobre las universidades públicas y las protestas en Colombia.

De manera que, este video, tuvo como objetivo reflexionar y visibilizar la lucha desde las maneras no violentas, que realmente caracterizan y son más en la UPN, que, desde su responsabilidad como educadora de educadores, fomenta y promueve a lo largo del territorio nacional, donde quiera que se encuentre un egresado.

Debo decir que siempre que lo veo, me hace llorar de felicidad por haber pasado por un lugar tan especial y de gente tan linda.

Link:

Más o menos por la misma época, el espacio de gestión cultural a cargo del docente Pedro Morales, que me llamó mucho la atención, y que sin duda, aún hoy en día, continúa direccionando mí que hacer en mi comunidad e ir conformando este perfil, desde donde pienso las artes y el papel docente, en los diferentes tipos de aula que se encuentra en los territorios, donde las calles, las plazuelas abandonadas, las canchas de los barrios y hasta el parque principal se convierten en el aula, lo que implica que los estudiantes en potencia son de todas las edades y con niveles distintos de educación.

Después de aprender cómo subsisten las empresas culturales en Colombia, y de entender la importancia de las mismas en los diferentes territorios, lo vi como una posibilidad, como un camino a seguir, ya que pienso que el docente de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Pedagógica debe tener un lugar importante en el desarrollo cultural del país desde las artes, ocupando cargos donde su conocimiento y su trabajo pueda tener una relevancia más acorde a su preparación. Entonces me vi atraído por la gestión cultural desde las artes, ya que suponía un

trabajo en comunidad y un campo en el que pensaba en ese entonces y lo confirmo ahora, es posible mi desarrollo como profesional de las artes como gestor en mi comunidad y pienso es el espacio más apropiado para hacer valiosos mis conocimientos y de alguna manera impactar más allá del salón de clases.

Pues hoy en día después de haber pasado por absolutamente todas las prácticas en educación popular donde pude ver de primera mano a compañeros trabajando en sus comunidades desde casas culturales y fundaciones echándole ganas, gestionando, moviéndose en procesos que terminan siendo en sus comunidades una luz para la esperanza de la educación y donde en uno de ellos aparece de nuevo el audiovisual que me permite hoy reflexionar sobre esta experiencia y la importancia de registrar en video este tipo de cosas, que no solo me sirvieron a mí, sino que ayudó a tener un impacto en las redes para la fundación misma, ya que pienso logre captar la esencia y el amor del trabajo que se vive allí en la Fundación los Alpes, donde tuve la oportunidad de conocer algunas de las problemáticas más complicadas. Allí trabajé con talleres de fotografía y una de mis primeras experiencias probando enseñar, pero aprendí que como profesor primero debo aprender a conocer a mis estudiantes y su contexto y a ser muy delicado de los tonos, las energías y demás aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar con los chicos que intentan divertirse, aprender y escapar muchas veces de situaciones violentas en todo sentido y es entonces donde estos espacios cobran relevancia. Este video es resultado de las visitas realizadas a la Fundación Los Alpes en el marco de la clase de Didácticas de las artes dirigida por el Docente Eduard Andrés Barrera. Universidad Pedagógica Nacional.

El amor y la voluntad de trabajar por la infancia desde las artes.

¡¡ARRIBA LA EDUCACIÓN POPULAR!!

Acá el link del video:

Teniendo en cuenta este tipo de experiencias a través del espacio de gestión cultural, propuse como entrega final un esbozo de lo que podría ser un laboratorio de gestión cultural

llamado Ayma, como el cacique Anolaima, con la idea de generar preguntas y algún tipo de sentido de pertenencia por el territorio y su historia, ahora este proyecto tiene objetivos como estos:

- Ser una apuesta experimental que pueda gestionar espacios de encuentro desde las artes.
- Generar espacios de diálogo para construir una comunidad en paz, más organizada y en constante comunicación a través de nuestro canal de YouTube, AYMA TV.
- Desarrollar proyectos que puedan aplicar a convocatorias nacionales o internacionales relacionadas con el deporte y las artes.
- Realizar festivales, talleres, conversatorios y productos artísticos

Algunos de estos objetivos se ejecutaron por corto tiempo un par de veces, debido a que vivir en la ciudad y la educación presencial demanda un tiempo considerable que después de la experiencia sé que necesitan estos proyectos para que puedan continuar en el tiempo y crecer, finalmente me ocupe en otras cosas propias de la academia, y el proyecto no continuó, pero sí dejó un gran aprendizaje en cuanto a gestionar recursos para ejecutar estos proyectos y parte del impacto del mismo pues se logró involucrar a gran parte de la comunidad, del comercio en general y particulares para un gran día de actos culturales donde siempre se enfatizó sobre la importancia de estos espacios y cómo hacer que sobrevivan a través del apoyo y la participación de toda la comunidad.

Este link pertenece nuevamente a un video que sirvió para convocar y a partir de la expectativa incitar a la asistencia y participación del evento. Aunque no pude hacer todas las presentaciones que quería hacer si logré convocar a parte de la banda sinfónica que por ese momento estaba funcionando, a un grupo de músicos alumnos que tocan música campesina, un grupo de danzas y a un grupo de adulto mayor del ancianato Jaime Hincapié que realizó una pequeña coreografía. Terminando la presentación con el grupo de teatro Pedaclown, y Kevin Rivero acróbata de telas, en ambas presentaciones se enviaron mensajes positivos a través del arte. La obra trató sobre el despojo de tierras desde una mirada clown pero que hizo cuestionarse y preguntarse cosas a la comunidad. En general el evento fue bien recibido, teniendo en cuenta

comentarios de la gente que se acercaba a decir: “eso es lo que debería hacer la administración”. Evento que el entonces candidato a la alcaldía Hernando Martínez Sabaleta apoyó con refrigerios, cosa que ya como alcalde electo jamás hizo, y por el contrario negaba permisos para la realización de eventos donde se quería involucrar a la comunidad. Tiempo después se eliminó la página de Facebook del canal, creo que del fracaso y la frustración también existe un gran aprendizaje a innovar y a saber por dónde sí y por donde no.

Por otra parte, y continuando este relato del paso por la academia, donde sin duda la creación audiovisual ha tenido un papel importante en mi formación docente. Los laboratorios de creación fueron parte importante del proceso ya que me permitieron cierta libertad y el espacio para crear propiamente, del cual derivaron los siguientes dos videos y varios más pero principalmente estos: el primero con la profesora Andrea Aguía, del cual salieron un par de productos que me permitieron explorar la imagen y la técnica del chroma key,

Luego con el profesor Fernando, en el espacio de Cultura Visual 1 después de estudiar algunas características y corrientes de la creación audiovisual escogí el concepto de contraponer, del cual derivo este:

Primer video, pienso yo cercano al término del cine ensayo que explicaré más adelante en detalle, a diferencia de los anteriores tuvo la realización de un paisaje sonoro importante acorde que ayudó a expresar las sensaciones que se querían mostrar a través de este video y la idea de la percepción del campo y la ciudad, dos lugares que habité en el transcurso de la carrera y que transitó a lo largo de mi vida.

Este video dio continuidad al trabajo que ya venía realizando junto con otro que curiosamente llamé en ese entonces sin saber mucho de ensayo, pero si intuyendo el proceso de ensayar, lo nombré “ensayo visual” y se realizó en el marco de unos interludios, que tenían como tema el reciclaje y la concientización del manejo y demás que les damos a las basuras y a los derivados del petróleo como el plástico. También fue por la misma línea del paisaje sonoro y su relación con las imágenes y el diálogo de las mismas, con el tema a exponer.

Para ese entonces ya estaba entrando al espacio de anteproyecto de 6 semestre con el profesor Miguel Rojas dónde pude acercarme a la investigación creación a través de la realización de “6 micrometrajés” como le llame en ese entonces, que componían una especie de cortometraje, que se llamó “los colores del alma” y es una serie de cortometrajés que transitan algunos lugares que habito y a través de ellos expresó las sensaciones que por medio de la creación logró configurar en estos cortometrajés que sin duda me permitieron un ejercicio de creatividad importante y del cual rescato los siguientes micro relatos que surgieron de la reflexión acerca de mi forma de crear.

Adjunto anexo: Apuntes sobre la creación Adjunto links de visualización de los micro metrajés que compusieron el cortometraje debido a que mi cuenta de youtube fue eliminada por subir un ejercicio de la imagen pornográfica que había sido diseñado para el espacio de semiótica:

En ese entonces debido a que en la facultad aún no se validaba la creación como investigación y en parte se exigía algún tipo de interacción como tradicionalmente lo ha venido haciendo la investigación acción y la IAP entonces esto direccionó y casi que me obligó a encontrar y enlazar la pedagogía con mi práctica artística y comencé a hacerme preguntas como esta:

¿Qué experiencias puedo encontrar en el proceso de creación audiovisual que puedan fortalecer mi práctica pedagógica?

Con objetivos como estos:

Objetivo principal, explorar las experiencias que brinda el proceso de creación audiovisual, el impacto que este tiene en mi práctica pedagógica y en las poblaciones que habitan el territorio donde se realiza y se difunde.

Objetivos Específicos:

- revisar el proceso de creación audiovisual.
- Identificar cómo sucede el proceso creativo dentro de la creación audiovisual y que lo posibilita.
- Explorar la relación entre las emociones, los lugares y la creación audiovisual.
- Reflexionar sobre mi experiencia en el proceso de creación audiovisual.

Que en los ires y venires de la investigación y la influencia de los profesores sobre el estudiante que está apenas tratando de buscar el camino para encontrar su objeto de estudio y sus problemáticas se cambiaron a estos, inclinados más hacia la creación audiovisual y dejando un poco de lado el componente pedagógico o por lo menos no lo tenía claro en ese momento.

- Realizar un documental que permita retratar la riqueza natural y cultural de Anolaima Cundinamarca a través de una exploración por los lugares más hermosos y emblemáticos de Anolaima Cundinamarca.
- Registrar el proceso de creación audiovisual.
- Contribuir desde la imagen a formar las maneras en que vemos nuestro territorio, en que nos vemos a nosotros mismos y en que nos ven los demás.
- Generar un espacio de encuentro entre la comunidad y el territorio a través del audiovisual por medio de una propuesta que permita la presentación del documental en diferentes partes del municipio y por las diferentes redes sociales.

A continuación, con el espacio de semiótica, las prácticas populares, Cinjudesco⁵, la unidad didáctica digital, los padlet, espacio de lenguaje cinematográfico, y finalmente el cambio de tutor y dar inicio a la creación del cine ensayo.

Más o menos por esta época tuve la oportunidad de cursar el espacio de semiótica de la imagen con el profesor Diego Romero, allí pude aprender sobre los símbolos semióticos, y lingüísticos, sobre la imagen de poder, la imagen religiosa y la imagen pornográfica, más allá de lo aprendido y de lo representado en esta clase que por supuesto fue un video nuevamente que

---

⁵ Organización comunitaria que trabaja con población vulnerable a través del arte y la cultura

tenía como tema la imagen pornográfica, donde a través de la imagen se puso en diálogo el símbolo semiótico y el símbolo lingüístico.

Aquí el link del video,(fue vetado): <https://youtu.be/Z-LzeZRLdFw> y en consecuencia fue cerrada la cuenta de YouTube Ayma TV

El paso por el curso de semiótica y sus aprendizajes trascendieron a mi práctica artística al igual que a mi práctica pedagógica, no puedo desde entonces analizar las imágenes igual que antes y por lo tanto crearlas de la misma manera que lo hacía antes, que, aunque pienso por supuesto si era consciente de algunas cosas, ahora es uno de los ejes principales de los que parto para crear y que me invita a llevar mi práctica artística a otros niveles de comprensión.

Hasta el momento la creación audiovisual que he venido llamando “videos”, han ido de la mano con mi formación académica y mi experiencial de vida, pues a través de ella he logrado incluso materializar y sistematizar en parte los diferentes aprendizajes que me han brindado en general todos los espacios de la malla curricular, pero resaltó algunos de los más relevantes para contextualizar sobre mis experiencias y el porqué del punto en el que se decide realizar esta investigación de esta manera y utilizando elementos particulares que suponen una consecuencia natural para el desarrollo de la misma.

Como se puede leer a través de estos relatos la práctica artística ha venido evolucionando con la academia y convirtiéndose a su vez en una herramienta importante para el desarrollo de mi práctica docente.

El reflexionar sobre mi proceso de creación audiovisual, ha permitido que mi perspectiva docente se amplíe conscientemente sobre las fortalezas y debilidades que suponen los mismos, cosa que para la enseñanza en artes es un punto importante, de manera que un docente en artes no necesariamente, pero debería poder tener una buena suma de experiencias alrededor de su práctica artística y de los procesos de creación que la misma conlleva. Por supuesto esto brinda al docente en formación junto con las herramientas investigativas y pedagógicas la capacidad de conocer por experiencia el medio en el cual piensa realizar su práctica docente.

Este camino pasaba necesariamente por el espacio optativo de lenguaje cinematográfico, que por supuesto para mí se complementa con el espacio de semiótica y era un paso obligatorio teniendo en cuenta mi pasión por el cine y mi proceso de creación audiovisual además lo dictaba el profesor Fernando con el que ya había tenido una buena experiencia en cultura visual 1. En este

espacio pude realizar un cortometraje donde debía utilizar necesariamente varios elementos propios del lenguaje cinematográfico, que podemos juzgar en el siguiente link:

En este video siento que pude materializar muchos de los elementos propios de las experiencias previas y del espacio de lenguaje cinematográfico.

Como muchos estudiantes de artes y artistas quise crear una página de artista para compartir este tipo de contenidos y que no se quedaran solo en la presentación de un trabajo para la electiva, sino que de alguna manera pudiera trascender el aula, pues sucedió que este video como pueden ver en el link alcanzó a más de 23.000 personas que conforman las redes de amigos y principalmente grupos de ciclismo, con aproximadamente 3.000 reacciones cosa que nombro porque nunca jamás un video mío lo había visto tanta gente, ni mucho menos reaccionado así. Entonces sucedió que este video le gustó mucho a todo el mundo pero principalmente a la gente del pueblo que ha venido disfrutando de mi trabajo audiovisual y me agradecen de alguna manera retratar parte de la vida en el pueblo, mucha gente no podía creer que los lugares que se mostraban allí fueran de su propio pueblo.

Ayudó a incentivar mucho el uso de la bicicleta como elemento para redescubrir nuestro pueblo, también generó en varios sectores una preocupación por cuidar de nuestro territorio y sus lugares naturales principalmente. No en vano el cortometraje se llamó “Entre montañas”

Y se hizo inspirado en todas las rutas que recorren las veredas y que por ese momento estábamos recorriendo seguido, pues la bicicleta también es una de mis pasiones, tanto así que hemos realizado con mi hermano y un grupo de amigos (profes, por cierto) todos aficionados a la bicicleta, hemos logrado recorrer una buena parte del territorio colombiano. La primera travesía fue Anolaima-Taganga. casi mil kilómetros recorridos a lo largo de 10 días aproximadamente donde me volvió a acompañar esa necesidad de documentar, de grabar parte del recorrido y por supuesto tener registro de semejante experiencia.

En esta experiencia me pude dar cuenta del potencial que tenía documentar este tipo de travesías, además que me encontré con un montón de obstáculos para grabar para los cuales

obviamente no iba preparado, cosas como soportes, accesibilidad a los equipos, herramientas, en fin y tener en cuenta que hay momentos en que lo único que quieres es descansar y no ponerte a grabar.

En esta travesía se pensó en muchas cosas que hacer con la bici y el audiovisual, tanto así que llegamos a imaginarnos una carrera del sol, un reality tipo desafío por equipos de los diferentes colectivos de bicis en fin... registrar las diferentes experiencias que se viven en este tipo de travesías que para el caso sería Bogotá - Santa Marta o La Guajira.

Por supuesto pienso que el audiovisual teniendo en cuenta todo lo que implica recorrer el territorio en bici, en cuanto a lo simbólico que es el solo uso de la bicicleta, recorriendo un país en pleno postconflicto, llevando un mensaje de unión entre los pueblos, el audiovisual juega un papel importante, ya que como lo menciona el profesor Simón Puerta en su libro “cine y nación”, el solo registro paisajístico del territorio ya tiene un valor y un papel en la construcción de nación, visibilizando un lugar, un momento, de esas diversas “realidades” que no corresponden a la imagen de nación que nos quiere mostrar la industria cultural y que también hacen parte del territorio.

Para la segunda travesía se logró gestionar gran parte de los gastos a través de la página de facebook, “El panche rodante”, página que sirvió para transmitir de primera mano a través de videos en vivo las diferentes experiencias que se viven día a día, las diferentes situaciones e interacciones que teníamos con la gente de los pueblos que visitamos y que a medida que avanzábamos como íbamos con el profesor Jefferson Rueda de la licenciatura en sociales, íbamos aprendiendo un poco de historia de los diferentes lugares, que por supuesto hace parte de la historia colombiana. Los largos trayectos, las llegadas a los pueblos, visitas a lugares históricos, ríos, montañas, cañones y todo tipo de atractivos que nos ofreció en esta ocasión la visita al departamento del Huila, donde tuvimos la oportunidad de cruzar en ferry por el Magdalena, conocer el cañón del Pipilacha, el desierto de la Tatacoa, Gigante Huila, Garzón, Natagaima, Rivera y otros tantos pueblos hermosos y parecidos al mío, con destino final de San Agustín.

Fueron casi 20 días en donde a diferencia de la travesía anterior nos dedicamos a recorrer en detalle los pueblos y sus lugares históricos y naturales más sobresalientes o conocidos, causándonos curiosidad que en la mayoría de pueblos que llegábamos, casi nadie sabía de los lugares de los que íbamos en busca por publicaciones de viajeros en facebook, por fotos principalmente.

En todo caso, el punto es que logramos hacer sentir a la gente del pueblo (principalmente) como no lo manifestaban en los diferentes en vivos, una manera de vivir la vida, de llevar un poquito de Anolaima a todos los lugares y de alguna manera conectar el pensamiento con estos territorios. Tuvimos una audiencia de entre 50 y más de 100 personas en algunos momentos, que nos hicieron sentir que iban viajando ahí con nosotros, muy pendientes todo el tiempo, principalmente amigos y familia de los que íbamos en el viaje. Además de mucha gente de todos los lugares que visitamos que nos continuaban siguiendo y enviando saludos. Fue un buen piloto de proyecto donde se logró recolectar con patrocinios de bicicleterías particulares y comercio, alrededor de 2 millones de pesos que sirvieron para amortiguar el gasto económico que por supuesto tienen este tipo de viajes.

Este fue un proyecto que causó mucho impacto y que nos invitó aún más a intentar llevarlo a otros niveles más grandes y más impactantes, ya con esta experiencia previa se pudo medir la capacidad de transmisión en vivo que podríamos tener en caso de un eventual reality, entre muchas cosas que a la hora de ejecutar y de registrar en video además de transmitir en vivo por 20 días puede dejar en los organizadores y encargados, en este caso yo a cargo de la gestión del proyecto casi que a través del audiovisual, ya que no es lo mismo presentar un proyecto por muy buen escrito o planteado que esté, hay cosas que solo se pueden explicar y transmitir con imágenes y es allí donde radica el poder de la misma y el papel determinante en la construcción de sociedad de imaginarios y de sujetos.

Por supuesto el cortometraje de lenguaje cinematográfico fue una de las cosas que propició esta combinación de pasiones entre la creación audiovisual y la pasión por las bicis como ya ha sucedido con la pasión por el deporte en especial el fútbol y por supuesto con la docencia.

El audiovisual entonces ha comenzado a jugar un papel importante no solo para mi formación académica, para mi vida y la manera en que interactúo con la sociedad en general, sino que también me hace pensar en los lugares que podríamos y deberíamos ocupar en nuestra sociedad, como gestor-cultural-arte-docentes, deberíamos entonces poder tomar las riendas del desarrollo cultural de nuestras regiones.

Estas experiencias están registradas en la página principal en Facebook del Panche Rodante. <https://www.facebook.com/Elpancherodante>

Al iniciar mi trabajo de grado tenía muchas expectativas y después de todas estas experiencias quería de alguna manera que la culminación de mi carrera por supuesto

correspondiera a este proceso tan importante y así dar continuidad a este camino, quería llevar a otro nivel mi producción y aplicar todo esto que había aprendido hasta entonces, pero en ese momento aún no se había aprobado la investigación creación en la facultad, y yo no tenía claro prácticamente nada, solo que quería hacer una creación audiovisual debido a que prácticamente es lo que he venido haciendo en mi paso por la academia y práctica de la cual he venido reflexionando.

En principio quería hacer simplemente un producto audiovisual sobre Anolaima y reflexionar sobre el proceso y la obra misma, pues ya sé de antemano que estos procesos traen aprendizajes significativos como lo he podido evidenciar a lo largo del relato, que por supuesto no son nuestro objeto de estudio pero que tienen que ver con él, pero de alguna manera como no estaba aprobado se me pedía en los seminarios y en las tutorías poder aplicar esta creación con una población, algo que según los pensamientos de ese momento en la LAV era el camino que se debía seguir respecto a la investigación, cosas como IA e IAP que involucran unas prácticas pedagógicas y más investigativas, por supuesto desconociendo en ese entonces que en los procesos de creación hay un potencial pedagógico y que las mismas experiencias artísticas miradas desde una perspectiva educativa no como algo ajeno, sino como algo que va de la mano con el arte docente de hoy en día, aunque debo aclarar que entiendo el lugar desde donde nos ubicamos como facultad respecto a la investigación y a la preocupación por supuesto de educar desde las artes y el rigor que esto demanda para su validez como conocimiento investigativo.

Aunque hoy en día ya se puede presentar una investigación creación como trabajo de grado, debido a que la cantidad de docentes en formación con trabajos de tipo investigación también fue amplia.

Esta transición me ha llevado no solo a realizar una investigación alrededor de una creación, sino que también me ha llevado a reflexionar y entender los procesos mismos por los cuales pasamos los estudiantes para llegar a plantear un trabajo de grado en búsqueda para este caso, de la relación entre práctica artística y práctica docente y al mismo tiempo entender el porqué del territorio escogido y las razones de mi trabajo en el mismo.

Así que ahora estaba investigando el proceso creativo y todo lo que pueda desde el aprender y beneficio para mi desarrollo docente, sino también el ejercicio docente mismo desde la práctica artística y el porqué de este proceso que se lleva a cabo en Anolaima, Cundinamarca. Así que, como qué tipo de producto audiovisual, un documental, entonces porque un documental y no otra cosa, con qué población iba a trabajar, cuál era la problemática.

Claro que uno queda congelado, no sabe, no responde, yo solo quería hacer un documental, video arte, video clip y ver qué pasaba en el proceso de creación y qué impacto tenía en la gente. Sinceramente quería hacer algo así como Baraka, el famoso documental, con un estilo muy particular, quería hacer algo así pero con costumbres, lugares naturales, lugares históricos y cotidianidad Anolaima y sus personajes, pero cuando me preguntaban por una problemática o por qué el audiovisual, no sabía responder, pero en el fondo sabía que era por supuesto porque claramente tenía una trayectoria de creación e interacción de estas creaciones con la comunidad, pero no encontraba la manera de articularlo o no pensaba que tuviera que irse tan atrás y sistematizar el proceso en relatos para que el lector pueda saber mis razones o mis justificaciones en cuanto a la problemática, pienso hoy en día después de lo que ha ido implicando la construcción de un marco teórico entorno a mi trabajo y una juiciosa reflexión de mi experiencia de vida en mi lugar de nacimiento y crecimiento, Anolaima. Entiendo que este tipo de investigaciones muchas veces necesitan el espacio para realizarse y encontrar así la problemática y no antes. Hay que salir al campo a probar, a ejecutar y a recoger datos, pues es allí donde encontramos las reales problemáticas y las más sinceras justificaciones a nuestro quehacer y a esa pregunta de por qué este objeto de estudio y no otro.

A veces también sucede que en el afán de responder estas incógnitas (aunque en el fondo por experiencia sepamos qué es lo que pasa realmente), nos saltamos el proceso investigativo y es este el que nos lleva a utilizar teorías y autores que muchas veces no entendemos del todo bien porque van en nuestra investigación y como que sí hay algo que nos sirve, pero no estamos del todo cómodos con estas ideas, confrontaciones naturales por supuesto en el proceso investigativo que de todos modos nos van ayudando por comodidad o por incomodidad con ellas.

Siento que por tratar de cumplir con los tiempos y demás de los espacios de tutoría, trabajo de grado y seminario sin haber realizado una recolección de la ejecución de algún planteamiento del problema, supone muchas veces la demora de los estudiantes que a veces aún en el espacio de recolección no tenemos claro las categorías, ni la metodología que debemos usar, porque pienso yo deberíamos confiar más en nuestros estudiantes y en la manera en que se ejecuta la malla curricular y permitirnos lanzarnos a probar lo aprendido en las comunidades aunque a veces no lo tengamos muy claro, pero en esa libertad de poder hacer, encontramos un espacio valioso para nuestro proceso de formación y es que cuando vamos y ejecutamos algo que nos motive hacer pero que no entendamos bien porque, allí en el hacer es donde vamos a encontrar respuesta a estas

preguntas y no antes, de manera que solo allí sabremos qué metodología realmente pudimos usar y se acopló a nuestra investigación y perspectiva, sabemos que marco teórico realmente queda en nuestras investigaciones. Aclaro que no me parece para nada malo plantear y entender por supuesto lo necesario respecto a los campos de estudio y maneras de investigar, a plantear una pregunta problema, es solo que a veces estas situaciones nos bloquean y no nos permiten hacer lo que realmente queremos y puede que por momentos muchos no nos sintamos cómodos con nuestros trabajos o con la forma en que se tienen que realizar, pues he aprendido a lo largo de esta investigación que las formas en que se desarrolla una investigación son amplias y diversas en sus tiempos y maneras.

Para finalizar este relato quisiera referir que el hecho de haber tenido todas las prácticas en espacios de educación popular me ha llevado a cuestionarme positivamente sobre el rol del docente en artes en Colombia y los diferentes escenarios en que su trabajo puede visibilizarse e impactar más en la educación de su comunidad desde las artes. Además estos espacios de la práctica popular fueron abordados siempre desde dispositivos de acercamiento a la creación audiovisual, que se verían fortalecidos por la reflexión de mi experiencia de creación misma y todo el proceso de formación y experiencias docentes, cosa que me ha permitido desde el entendimiento de mi práctica sobre cómo tratar de acercar de la mejor manera y entender la importancia del entendimiento de la creación audiovisual y así desde allí poder educar sobre las maneras en que se crea el mundo que nos rodea, que hoy en día es una interfaz medida por la imagen y las pantallas. He entendido a lo largo de mis prácticas y veo que desde el primer anteproyecto quería enseñar a crear audiovisual, cosa que yo mismo aún estoy en proceso y aprendiendo. Entonces me di cuenta que los tiempos y las sesiones con las comunidades son muy cortos y eso me llevó a replantear la forma en que quería enseñar sobre la creación audiovisual, así que de querer enseñar audiovisual luego no recuerdo bien en qué espacio, pero decidí entonces comenzar por el fortalecimiento de conceptos e historia de la fotografía, pues como iba a enseñar audiovisual si los estudiantes no entendían la fotografía, así que probé con talleres de fotografía, pero una constante fue el poco tiempo y las ganas con las que quedaban los chicos de más clases y tiempo para desarrollar los proyectos y así tener un mayor impacto. Bueno pues continuaron las prácticas y bajé aún más mis pretensiones, ya no quería acelerar a creer que puedo enseñar fotografía o creación audiovisual en un par de sesiones y me di cuenta que para que puedan perdurar y trascender este tipo de aprendizajes definitivamente primero hay que emocionar y cautivar el estudiante. Así que en mi

última práctica con la profesora Zulma tuve la oportunidad de desarrollar una unidad didáctica digital, que básicamente era una serie de video tutoriales, organizados en un Padlet en que se le mostraba a través del video clip tutorial cómo usar todas las herramientas de tres apps para editar imagen y cómo combinar sus herramientas para lograr otro tipo de efectos y llamémoslo, tratamientos de la imagen. Me parece pertinente acotar todo esto pues confirma el potencial pedagógico que guarda la creación para los docentes en formación.

La unidad didáctica fue polémica y tildada de simple, pero argumenté por la experiencia ya contada que los tiempos y el afán de instruir en los estudiantes no permite que el trabajo tenga mayor trascendencia y se entiende que para lo opuesto se deben realizar procesos que toman tiempo y de ir reevaluando constantemente con la población las maneras en que se aprende y se motiva a aprender.

4.4 Relato 4 Iluminando escenarios

¿Cómo se ha realizado este intento de cine de ensayo?

Finalmente, en el espacio de tutoría de grado 2 con el profesor Santiago Valderrama pude comenzar a encontrar cierto sentido y un camino el cual quería recorrer. Creo que su experiencia y formación como realizador ayudó a direccionar este trabajo que hasta este momento tenía la investigación creación como método principal, fue entonces cómo se abrió una puerta con un género que yo no conocía y que el profe sugirió podría ser apropiado para el trabajo con el audiovisual que yo venía realizando y sobre el cual quería reflexionar, este es el género del cine de ensayo, que al leer un apartado de la lectura de “Desvíos de lo real: el cine de no ficción” del autor Antonio Weinrichter, donde nombra dentro de la historia del cine a algunos personajes importantes que comenzaron a hablar de esta manera de hacer cine y de cómo el cine de las imágenes en movimiento podrían llegar a ser un lenguaje inclusive más complejo que la escritura, se pretendía que el realizador escribiera con imágenes, en una estructura abierta, donde el autor ensaya, contrapone y pone en diálogo y en cuestión su idea en particular. Lo que de alguna manera me permitiría entonces cierta libertad para crear como yo quería y no regirse a un género documental estructurado que yo no quería hacer, porque me he dado cuenta en mi proceso y como está registrado en los relatos de creación de anteproyecto que mi forma de crear no sigue la estructura común para crear que enseñarán en una escuela de cine. Por ejemplo, cómo tener una idea, escribir un boceto de guion literario, hacer un guion técnico y demás... Noooo, yo no creo

así, yo creo de maneras distintas, movido por el impulso, la intuición, la serendipia que produce el deseo de retratar algo o lanzándome al hacer sin saber qué hacer y aprender allí, explorar allí y encontrar allí... con qué trabajar después de la intimidad de la edición. Lo que me hizo confirmar que el género del cine ensayo podría ser lo que estaba buscando.

A grandes rasgos descrito en este apartado sobre el cine ensayo, me gustó la idea de poder hacer cine ensayo y ya alguna vez inconscientemente había usado el título de ensayo visual en un audiovisual, nombrado anteriormente en este relato. Me gustó la idea de poder poner a prueba todas mis capacidades y mis experiencias previas en la realización de este cine-ensayo.

listo se iban resolviendo cosas y eso motiva... además, ¿no les ha pasado? que este tipo de etapas en la vida de las personas de finalización de ciclos, también precisamente están llenos de otros tantos factores, que hacen que uno pueda frustrarse en segundos, pero que a través de este relato también quiero invitarlos a que sigan sus investigaciones con pasión, a que no desistan hasta que encuentren la comodidad y el sentido de la investigación misma, pues es de esta manera donde se realiza el aprendizaje de los diferentes procesos adquiridos por el paso por la academia y cómo los ponemos en práctica para ejecutar nuestro trabajo y organizar nuestras ideas.

Ya sabía responder más o menos porque el cine de ensayo y no otro género...para este momento ya había una problemática esbozada, que más o menos se enfocaba en la falta de puntos de encuentro en la comunidad y que a través de un rastreo en redes sobre algunos tipos de miradas, como la mirada turística, la mirada productiva.

Junto con un proceso de la investigación misma, allí se pueden encontrar artículos y autores que hacen parte de la investigación en general, aspectos sobre la cultura visual, el cine de ensayo y varias búsquedas y consultas que se realizaron en el marco de esta investigación y que por supuesto han permitido el desarrollo de la misma. En esta búsqueda y rastreo de imágenes y de miradas, se evidenció que la imagen de las redes tiende a mostrar un municipio diferente al que vivimos los habitantes, parece ser un pueblo muy próspero en varios aspectos, pero la verdad es que la imagen cumple con su deber. Este tipo de imágenes, de miradas del pueblo nos pudimos dar cuenta que son generadas principalmente por las administraciones municipales en razón de resaltar lo poco que hacen para crear una sensación de progreso, de trabajo a través de la imagen en redes, que definitivamente no corresponde y que por ejemplo para este momento en el pueblo está siendo revocado el alcalde, principalmente por el descontento de la gente por su poca gestión en diferentes aspectos.

En esta etapa debido al rastreo y la búsqueda de la problemática por supuesto desde mi experiencia en el territorio, se identificó algunos puntos de encuentro comunes que tenemos los Anolaima, en parte gracias a una encuesta que se realizó por Facebook en el grupo principal del pueblo y a través de historias (véase anexo caracterización buscando problemática) que podemos encontrar en el siguiente anexo y otra parte por experiencias propias y por lectura propia de mi contexto.

Después de preguntar por algún tipo de anécdota que recordara de su pueblo debo decir que las redes sociales permitieron que participara mucha de la gente que ya no vive en el pueblo, por razones que también vamos a conocer más adelante.

Entonces en esta encuesta, los dos tipos de anécdotas que más se encontraron fueron con temas relacionados con el consumo de alcohol y en contraste, recuerdos de hazañas deportivas. Con esto se iban configurando algunos aspectos a tratar directamente en el cine ensayo y así mismo obligado por las situaciones mismas del proceso de post producción, de pensarse que hacer, que poner en la imagen, cómo hilar un relato audiovisual, cómo hacer que las imágenes allí mostradas pudieran generar alguna reflexión en quien la ve.

Ahí la investigación misma se fue desarrollando, pues implicaba por supuesto ser cuidadoso de las imágenes, los símbolos y diálogos que allí se intentarían poner, esto apenas después de un primer rastreo a través de la encuesta. Donde ya sabía y estaba yo también en dirección de tratar el tema deportivo y el tema del consumo de alcohol que también en los diferentes diálogos en los seminarios y tutorías logre ir identificando que como alumnos tenemos muy pocos puntos de encuentro como comunidad y que entre estos están estos dos principales y opuestos en sus impactos en la comunidad misma, el deporte y la fiesta, el alcohol, como también la iglesia y las elecciones políticas. Por lo demás, las administraciones no generan y por el contrario limitan los espacios para que se organicen puntos de encuentro donde la comunidad pueda tener el espacio para dialogar y reflexionar sobre la misma a través de la presentación del cine ensayo.

Dentro de esta búsqueda también se asoció que las administraciones corresponden a pensamientos tradicionalmente dominantes, en concordancia por lo propuesto por Arturo Escobar, en la invención del tercer mundo. pues en nuestra comunidad donde las alternativas de desarrollo comunitario van más allá de una promesa de campaña que venden como la oportunidad de progresar y que a la hora de actuar y hacer el papel de trabajar por la comunidad no aparecen, de la misma manera que no aparecen estas promesas de cambio y de trabajo por el pueblo. La

comunidad misma tampoco se involucra ni participa del desarrollo que debe ser construido por todos, pues con estos pensamientos tradicionalmente dominantes no tienen la educación para ver más allá y entender la importancia de la educación para la comunidad y el desarrollo de la misma, ni mucho menos les interesa educarla y así poder perpetuar en el tiempo estas maneras de pensar sobre una comunidad que sigue y ve como modelos a seguir estas nefastas representaciones o intentos de líderes que se venden al mejor postor y después de que están en el poder se hacen de la vista gorda y ni siquiera conocen o les interesa conocer las problemáticas del pueblo que los eligió. Esto con los alcaldes, ahora con los demás diputados, senadores, que en época de elecciones los partidos tradicionalmente poderosos contaminan visualmente el territorio nacional con pancartas en lugares donde ni siquiera los conocen, donde la presencia de los elegidos brilla por su ausencia.

Todos estos datos iban a su vez orientando la investigación y algunos puntos a tratar directamente en el cine ensayo. Con todas estas cosas rondando en la cabeza y la dirección tomando su curso naturalmente, llega la pregunta de ¿ahora cómo llevó estas ideas a la pantalla?, ¿Cómo convierto mis ideas en este cine ensayo? para que la gente pueda cuestionarse sobre nuestro territorio y las maneras en que participamos de él.

Yo quería en principio hacer un mediometraje, una ópera prima, donde pudiera al estilo Baraka mostrar y poner en diálogo los lugares naturales más conocidos y de cierto modo lo bueno y lo bonito del pueblo, en contraposición con algunos lugares abandonados donde no hay presencia de la comunidad ni de las administraciones y en los cuales se han invertido muchos recursos y que simplemente se dejan perder. Comencé a hacer cuentas y uso de mi experiencia y me di cuenta de que algo así me implicaba demasiado tiempo y una producción considerable que no tenía cómo financiar ni el tiempo para producir, así que baje mis expectativas intentando acomodarlas a los tiempos y recursos que tenía a la mano, con mi cámara Sony, un Osmo Pocket, mi celular y un pc para editar, por supuesto en verdad quería hacer un contenido audiovisual muy profesional, que tuviera un paisaje sonoro propio y que correspondiera a todos mis deseos de creación, pero como en todos los proyectos debemos aterrizar un poco y tratar de que todas esas ideas no se queden en pensamientos por no tener el tiempo o los recursos para ejecutarlas como queremos y por el contrario siempre intentar de suplir estas necesidades con mucha creatividad y pasión, como dijo Quentin Tarantino “si en verdad te gusta el cine y quieres hacer una película, solo si en verdad amas lo que haces, vas a encontrar la manera de hacerlo”.

Entonces comencé a pensar qué hacer, empecé a revisar desde el primer video que hice, hasta el último y vi un proceso muy bonito lleno de muchos sentimientos y pensamientos valiosos, así que pensé que este trabajo podría darle más trascendencia si utilizara parte de esa considerable compilación de videos, la mayoría de Anolaima por supuesto y de mis pasiones y maneras de vivir y ver el territorio, entonces decidí después de un tiempo de observar ese montón de material, organizarlo por categorías.

Desde el comienzo de la investigación yo de todos modos ya venía recolectando algunas imágenes y trabajando en el proceso de búsqueda del material original, material que iba a ser complemento de la compilación con lo que ya tenía y que iba a propiciar el diálogo y los temas que se querían aludir sobre algunos asuntos problemáticos para la comunidad.

Se dividieron en secuencias como las que podemos ver en el siguiente QR de padlet.

Y que de alguna manera dejan entre ver el trabajo que supuso la creación de este cine ensayo, pues fueron varias horas de material que se tuvo que ir depurando y desechando al mismo tiempo que se necesitó seguir recolectando aún en el armado de la estructura principal. Fueron varios meses que se estuvo pensando la producción de este cine ensayo, por supuesto pasando por las diferentes etapas que se vivieron, dos que fueron de algún modo conjuntas, que fue la descripción del género y que el video tenía que generar una confrontación positiva con el espectador, que prácticamente fue la etapa de preproducción que realmente inició al mismo tiempo con la investigación, debido a que la concepción de las ideas principales para la realización tuvieron que pasar por un proceso duro de búsqueda de sentido en relación con mi práctica, con el contexto y con los lineamientos de la facultad para con la investigación, proceso que está descrito en estos relatos y que es la razón de realizarlos para evidenciar la experiencia que estoy atravesando como docente de artes y realizador audiovisual, experiencias que han tenido una espiral de desarrollo juntas, donde una se alimenta de la otra recíprocamente, ampliando mi campo de acción docente.

Después de todo este proceso que me llevó a la concepción de estas ideas, las experiencias previas habían fortalecido mi creatividad, así que, para la etapa de producción, aunque se usaron

algunas tomas de videos ya hechos, principalmente se hicieron tomas nuevas, la mayoría realizadas con un Osmo pocket que funciona como estabilizador electrónico, algunas veces desde una motocicleta en movimiento.

También se logró que Daniel Bautista un conocido de acá del pueblo, me colabora con las tomas del dron, por supuesto orientado por lo que yo le iba diciendo durante la sesión, de la que pude aprovechar algunos fragmentos. La decisión de utilizar el dron, de hacer un plano cenital, es porque a través de este tipo de planos generales sirven se puede contemplar el territorio, ya que son planos que se usan para la descripción principalmente a los inicios de las películas para dar al espectador información acerca del lugar donde se desarrolla la historia. También es una perspectiva poco común que no podemos ver sino a través de este tipo de herramientas y que sin duda pone en un lugar privilegiado para la observación a quien lo vea.

Me hubiera gustado poder tener un dron y explorar su perspectiva desde un espacio más íntimo, pienso hubiera podido lograr una exploración profunda del territorio a través de la imagen. También se utilizaron imágenes grabadas con un celular Xiaomi redmi 9.

De los vídeos ya hechos, la mayoría fueron grabados con una cámara sin espejos Sony a5100. Los videos fueron grabados en distintos momentos, se intentaron varias veces y se desechó por lo menos el doble de material con el que se comenzó a trabajar, pues no siempre que se dispone uno a grabar o a buscar una toma se encuentra y hay que buscarla en varias ocasiones, en pocas palabras hay que ensayar y ensayar. Ya tenía una gran cantidad de tomas, que por cierto las puse allí, porque uno siempre piensa que algo le puede servir y en la edición, es mejor tener de dónde coger, a que te falte el material.

Comencé a ver los videos una y otra vez, revisando las secuencias por un par de meses, depurando contenido, fueron varias horas de material que quedaron convertidos en 13 minutos. Fueron varias noches dialogando con las imágenes, frustrándome porque en momentos se me perdía el sentido y pensaba que no iba a poder configurar el cine ensayo como quería, porque eso sí, uno se imagina mejor dicho que va a hacer una película para Cannes, pero cuando se enfrenta al proceso de creación se da cuenta que no es tan fácil, que es un proceso que no se puede acelerar y que solo continuando, teniendo el carácter de decir esto si esto no, porque o sino iba a quedar un video bien aburrido, largo, que nadie se iba a aguantar, ni a querer ver después de unos minutos. Como pueden ver mi trabajo va de la mano con las pistas musicales, estaba dudando porque no podía encontrar un ritmo de montaje, la presión de hacer un cine ensayo también me obligó a

realmente tratar de que no solo en el papel pareciera una buena idea, una buena creación, sino que en la materialización también lo fuera, un video con el que me sintiera cómodo. Intenté armarlo de muchas formas y volvía y comenzaba porque decía, “juepucha esto no va para ningún lado”, no quiero hacer un video más, quiero que esto tenga sentido realmente y no podía, recuerdo que compartimos con el compañero Antuan quien también estaba haciendo investigación creación y una creación audiovisual y hablábamos de eso, de que teníamos un mundo de material y no podíamos encontrar una forma de hilar.

Pienso que este es uno de los procesos más complicados por los que pasa el artista, que se tiene que frustrar, que tiene muchas veces que decir, “no esto es una mierda y no va para ningún lado” y volver a comenzar. Pero ahí, en esa imposibilidad, en esa incomodidad es que uno dice “juepucha venga a ver esta vaina” o por qué no después del ejercicio de comentar con sus pares dichas situaciones que supone el proceso de creación, esto en pro de elogiar la educación presencial, es una de las cosas que nos permiten desde un espacio más informal fuera del salón de clases seguir construyendo nuestras investigaciones y avanzar en los procesos, escuchar experiencias cercanas y ver desde otras perspectivas los temas y las situaciones. Cuando esto me pasa, me gusta cerrar los ojos e intentar imaginarme cómo comenzaría esta película, es un ejercicio que me ayuda a visualizar, a intuir desde la imaginación, cómo podría ser.

Fui sacando las secuencias que antes de las tomas ya más o menos estaban pensadas y de cada una, saqué las mejores tomas, las que me parecían iban a funcionar o podrían servir. Esto fue un proceso de varias semanas en el que tuve un profundo sentimiento, pues al repasar este proceso me di cuenta de lo apasionante que me parece la creación audiovisual, de poder tener la posibilidad de hacerlo, de seguir hasta lograr un largometraje y por qué no, algún día soñar con Cannes, un licenciado cineasta. Debo decir que fue un proceso muy bonito poder darme cuenta de todo lo que a lo largo de los años he retratado en mis videos y como estas obras se enlazan con momentos específicos de la academia y de mi vida.

Cuando por fin tuve las secuencias listas para ensamblar, debido a que tuve que trabajar en proyectos apartados del espacio premiere pro, pues al tener tanta información tan pesada el equipo se bloqueaba y no permitía seguir trabajando, cuando ya tuve de alguna manera las secuencias terminadas, creé un nuevo proyecto 1920 x 1080p como una medida estándar entre los diferentes formatos que se utilizaron en la realización y teniendo en cuenta que la mayoría de plataformas funcionan con estas medidas respecto a la cantidad de píxeles de origen y que por lo general están

en formato mp4 en este caso H.264, cuando se comenzó a revisar las secuencias todavía era un video de aproximadamente media hora y con un ritmo un poco tedioso, así que era el momento de incluir la propuesta sonora, cosa importante para establecer los ritmos de montaje.

En algunos seminarios y en una práctica en la emisora de Fúquene tuve la oportunidad de realizar paisajes sonoros, así que pensé en hacer un paisaje sonoro acorde al contexto y hacer una exploración que en parte se había realizado

Donde se encontraron algunas músicas campesinas y sonidos propios del pueblo, pero por supuesto esto suponía teniendo en cuenta mi experiencia en la creación de paisajes sonoros, un trabajo casi igual de largo al que ya se había realizado con el audiovisual, debido a los tiempos formales de la academia y tiempos propios de la vida personal y demás responsabilidades académicas, así que decidí no irme por ese camino en cuanto a la propuesta sonora y opté como en la mayoría de veces buscar algunas pistas que de alguna manera suscitaban las emociones que yo quería resaltar de las diferentes secuencias. Y también darle un ritmo más dinámico teniendo en cuenta que, aunque el cine ensayo está dirigido a un público general, la mayoría de los que posiblemente asistieron fueran jóvenes.

Creo que este tipo de pistas, aunque no son propias del contexto, si suponen unas emociones específicas y así mismo este tipo de música es donde encuentro esas diferentes tonalidades emocionales en sus melodías. Fue entonces que descargue algunas pistas royalty free o no copyright que son para uso no profesional, sin derechos de autor y algunas otras que no eran royalty free pero que son pistas remezcladas de la original, sin embargo, en principio la intención no es mostrarlo en redes si no en vivo en los barrios, con fines puramente educativos.

Se ensayaron las diferentes pistas en las secuencias y allí se abrió un camino para encontrar por supuesto el ritmo de cada una y del video en general, sin embargo quedaba mucho trabajo por delante, comenzar a hacer el montaje, a cortar en detalle milimétrico cada fotograma en el momento exacto para que pegue con la pista, cuánto tiempo debe durar cada pista, ir develando de a poco la esencia del video, devolverlo innumerables veces y darse cuenta de detalles que no te habías fijado, se hace una primer revisión de cortes y así sucesivamente hasta que se tiene una concepción de los tiempos, cuánto realmente necesita aparecer cada imagen y en qué momento deja decir algo y desconecta al espectador. Es un proceso muy valioso el de buscar que no se pierda la atención o que se vaya hacia otros lugares de interpretación, a un lugar que no se desea, hay que ser muy cuidadoso y consciente de todo lo que compone y significa cada imagen en este contexto

en particular. En este momento en que uno está tan metido en la creación del video y en la cantidad de horas que uno ha pasado al frente de la pantalla creando ese universo, viviendo las imágenes una y otra vez, solo ahí es donde las imágenes van develando sus símbolos y se comienzan a hacer visibles los diálogos y significados de las mismas.

La secuencia número 1 tiene por objetivo poner en perspectiva la forma de ver el pueblo, de poder ver su tamaño y su increíble paisaje, rico en recursos y tierras fértiles para la siembra de comida sana, oxígeno puro y una cantidad considerable de ríos y quebradas. Se puede apreciar que estamos entre las montañas, como también buena parte de los techos de las casas, aparecen lugares como las esquina “donde Marina”, allí está pintada la pared con el logo de cerveza águila y es en esta esquina en particular que se amanece tomando, todo el mundo sabe que allá es donde hay que ir después de la fiesta para acabar de tomar y charlar otro rato. Seguido de esto vemos un carro de la misma empresa, pero vacío, pues en Anolaima se toma mucha cerveza. Dentro de las tomas que se quería hacer para intentar reflexionar sobre el consumo de cerveza se pretendía grabar a un menor de edad que se suponía estaba tomando una cerveza, pues es algo común en la región, que desde pequeños se nos da cerveza en las reuniones familiares y existen anécdotas comunes en donde en las fiestas de los padres y los abuelos, los niños aprovechamos para tomar una cerveza, cosa que por supuesto se convierte en un problema cuando resulta que el pueblo entero tiene un alto índice de consumo de alcohol y es uno de los puntos de encuentro principales de los anolaimunos.

Pero no se pudo conseguir el niño con los respectivos permisos de los padres y otros temas legales que se deben tener en cuenta, entonces no se grabó esa escena. Cuando se entra al parque principal hay unas estatuas de Bolívar, Santander y otro más que posan en sus pedestales por encima de los niños que juegan en esa plazoleta que es conocida por todos y que le llamábamos “lo rojo”, que con el tiempo cambiaron su baldosa y ahora es “lo blanco”, seguido de esto se encuentran en la plaza de mercado preparándose para salir a una caravana política de partidos tradicionales, (las miradas dominantes) escena que arranca con un volador despegando, carabaña que en su mayoría como podemos apreciar son camionetas lujosas y un par de carros viejos apenas que acompañan este desfile político, que es otro de los lugares favoritos de los alumnos para interactuar y encontrar, lugar que casi siempre termina en peleas y conflictos por ser de un partido o de otro.

Seguido de esto aparecen unas manos con una pelota de Contac y que dentro de ella se ve la imagen de un pozo muy conocido llamado Agualauta, y para este caso la escena suponía o mi intención era dejar entre ver como la política manipula el territorio, secuencia que termina con una imagen de varios carteles políticos de partidos tradicionales, de gente que la mayoría de la población no conoce de ninguna manera, con un detalle en la parte baja de un tramo en rehabilitación que ha existido toda la vida en Anolaima y que contrasta con los lemas de los carteles, como el del centro democrático que dice “el progreso continúa”, cosa que me causó curiosidad, puesto que la propaganda política estaba justo encima de este aviso, imagen que corresponde a los absurdos de la política que ni siquiera se fijan en dónde ponen los carteles, porque ni les importa que no los conozcan y la realidad está tan tergiversada por los medios que la misma gente no se fija que tramos como este en rehabilitación han sido la promesa de trabajo de todos los aspirantes a algún cargo político y que ninguno nunca rehabilita el tramo y aun así la gente siga creyendo en sus promesas de desarrollo, si ni siquiera conocen el territorio que inundan con pancartas.

La segunda secuencia arranca también con estos carteles de varias administraciones situados en lo alto de una calle en deterioro, calle que es la entrada principal al casco urbano, estos contrastan de la misma manera que el final de la secuencia anterior, con los eslóganes de las campañas, cosas como “transformando Cundinamarca” y “unidos por Anolaima” o “esta es la fórmula anticorrupción”.

Seguido de esto nos vamos a un campo de fútbol, ¿recuerdan que les conté de la pasión que se vive en Anolaima por el fútbol?, bueno pues este es nuestro escenario deportivo, lugar que se abandonó a su suerte por parte de todas las administraciones y que no sé cómo puede invertirse tanto dinero en un proyecto como estos y simplemente cerrarlo al público y dejar que se descompongan este escenario donde está la presencia y las promesas de trabajo de estas miradas dominantes, dónde estuvo alguna administración después de más de 15 años de construido, cerrado con candados y donde la comunidad sin importar su pasión por el deporte les interesa involucrarse en estas problemáticas que terminan haciéndose de la vista gorda y se convierte en algo que no se mira, que no se le pone cuidado y lo invisibilizan al punto que sucede lo que se puede ver en las imágenes.

Esta para mi es la cara del abandono por parte de la comunidad en general, acá se visibiliza la desconexión y el poco amor que siente al gente por su territorio, ni las administraciones, ni la

comunidad hacen presencia y así sucede con varios lugares e inversiones del pueblo, que también se querían agregar al cine ensayo pero que finalmente se tuvo que escoger un escenario para desde ahí abordar el tema de los demás, como una planta de reciclaje abandonada, los parques y las plazoletas donde la vegetación gana terreno y se apropia de estos espacios que puede que estén ahí pero son invisibles a la población por su estado de descuido donde se refleja la desconexión y la pereza de involucrarse en las dinámicas del territorio, de construir comunidad.

Finalmente salen unas escaleras de una estructura en concreto y acero que se iba a utilizar para deslizarse de una torre a otra tipo canopy, que se encuentra a unos 400 metros de la otra y que podrán imaginarse los costos elevados que se usaron para su construcción, bueno pues esto nunca se puso a funcionar, en esa construcción que se ve al fondo y que hace parte del proyecto de piscina municipal, se encuentra también en estado de abandono y que en su momento de inversión suponía iba a ser un centro vacacional de referencia del Tequendama, es un “elefante” en alusión al dicho popular colombiano de los “elefantes blancos” para referirse a proyectos gigantes que no se llevan a cabo o que nunca se ejecutan, dicho que por supuesto en nuestro país es demasiado popular debido a la cantidad inimaginable de corrupción que rodean por supuestos la política colombiana y que se refleja desde pequeña escala en los pueblos como muestra de la manera en que se desarrolla la política en el país en general.

Seguido de esto hay una voz que dice “esto es Anolaima” y este es el “toro mecánico”, conocido presentador de feria y eventos que se ganó su apodo porque en una época tumbaba a todo el mundo, así termina la primera secuencia que pone en panorama sin duda una situación que todos sabemos que sucede y que comúnmente no existe el espacio para hablar de ello.

Ya sabemos que en este territorio pasa esta situación y es entonces donde nos preguntaremos, ¿dónde está la gente? si estos escenarios parecen casi fantasmales, bueno pues ahí viene la segunda secuencia, que es lo que hacemos los alumnos mientras las miradas dominantes ejercen el poder, ósea, tomando cervecita, en la fiesta en el billar, jugando parqués y cartas.

Y cada fin de semana o festivo brindado hasta más no poder y así cada fin de semana después de trabajar al sol y al agua como la mayoría de anolaimunos y a sacarle fiado al tendero para intentar compensar algo de todo lo que se gastó tomando, es la realidad de la mayoría, pues acá en Anolaima como se dice en cada tienda y cada esquina, “acá no hay nada más que hacer sino tomar”. Definitivamente es la forma en que más nos relacionamos los anolaimunos, hasta arreglamos el pueblo cuando estamos borrachos.

Ahora, el alcoholismo no es el único problema de este consumo desmedido, esto por supuesto pone a flor de piel los sentimientos y lo que nunca se habla se termina diciendo de la peor manera y oh sorpresa el sonido del botellazo que quita la música y anunció el problema que se armó, pues debo admitir y no me enorgullece, que los anolaimunos somos violentos y tendemos a resolver nuestros conflictos peleando, de ahí que de manera simple pero contundente, esta secuencia termine con un botellazo en cámara lenta, que todos asociamos inmediatamente con que se armó un problema.

Entonces si bien a partir de esta secuencia no espero que dejen de tomar, si por lo menos abrir un espacio para hacer conciencia de que esto no nos está llevando a nada bueno y que por el contrario nos aleja de la realidad que vive el municipio y principalmente nos entretiene y no permite que los hogares tengan economías estables y vidas un poco más saludables. No en vano, en Anolaima los casos de cáncer en el estómago, cirrosis y demás enfermedades asociadas al consumo de alcohol son comunes y van en aumento.

Esta tercera secuencia, fue una de las que más disfruté, quería mostrar esa pasión barrial por el microfútbol, ese espacio para sonreír, para interactuar positivamente con los otros, los diferentes personajes que aparecen allí. En la generación pasada, por ejemplo, los de Cachipay no podían venir a jugar al pueblo, ni los de Anolaima ir a jugar allá pues siempre ha existido una rivalidad y peleas entre nosotros, pero a través de la práctica del microfútbol, eso ha cambiado y ahora hay amistades que ayudan a unir los pueblos a través del deporte. Allí aparece mi hermano de árbitro, él organizó este torneo y lo hace constantemente, también a través de sus prácticas en algunas ocasiones ha acercado la universidad a la comunidad.

En estas escenas hay desde venezolanos que han llegado al pueblo y que han encontrado en el microfútbol una forma de interactuar con la comunidad, muchas veces con tal de jugar un partido las enemistades se hacen de lado, teniendo en cuenta el lugar que ha ocupado el tema deportivo de una u otra forma en el relato y que a través del audiovisual se puede visibilizar y sistematizar.

Quería mostrar el disfrute y una escena muy particular, que es cuando sucede el medio tiempo siempre los niños entran al campo a jugar y conté con la suerte de que me regalaran ese momento tan especial en el que entran al campo a disfrutar por un momento sin ninguna pretensión, que como decía Eduardo Galeano en su famoso libro fútbol a sol y sombra, “A medida que el

deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí”.

Varios de los jóvenes hoy en día que salieron en este video hicieron parte de un proyecto que intentamos con mi hermano por alrededor de 3 años aproximadamente que se llamó “Panches fútbol Club” y que tuvo un gran impacto en la comunidad, donde el audiovisual jugó un papel fundamental. Podemos visitar la página en Facebook como “panches fútbol club”, donde varios de estos chicos tuvieron la oportunidad de tener este espacio para compartir y disfrutar de los beneficios que supone la práctica deportiva en su desarrollo personal e interpersonal, que vale la pena mencionar y que de alguna manera también son el futuro de nuestra comunidad, así que quise darles un lugar importante dentro de la secuencia, creo que es una de las cosas positivas que tenemos en nuestra comunidad y por experiencia sé que visibilizar estos procesos permite que cada vez más gente participe y apoye este tipo de escenarios barriales.

También la secuencia se desarrolla en las canchas de los barrios que por lo general están inconclusas o abandonadas, claro ejemplo de la cancha del torneo femenino, que fue un claro caso de corrupción donde se gastaron casi tres veces el presupuesto para terminar y eso porque mi hermano, entre otras personas, lideraron una veeduría para que la terminaran y de hecho no la terminaron con los estándares que tenía el proyecto escrito.

Hace poco mi hermano organizó un campeonato para iluminar esta cancha que queda justo al lado de nuestra casa, se recaudaron alrededor de tres millones que costaron más o menos 10 -12 leds de 200 watts, que se prenden a las 6 de la tarde y se apagan a las 10 excepto el día domingo.

Desde entonces el barrio es más iluminado en las noches y la cancha no solo se aprovecha para jugar microfútbol y baloncesto para todas las edades, sino que también diferentes grupos de personas la utilizan como un lugar para ensayar bailes o reunirse, lo que ha permitido que la comunidad de a poco vaya entendiendo el poder de la unión, ya que esto duró desde su inicio hace varios años sin luz y era otro espacio más que se estaba invisibilizado y que se recuperó, se iluminó en todo el sentido de la palabra.

Así que la presentación de estas imágenes en estos barrios corresponde por supuesto a las luchas invisibles que se dan desde la organización en los barrios. Pues en Anolaima, aunque tenemos uno de los coliseos más grandes y bellos de Cundinamarca, es otro espacio que en esa misma lógica de mantenerlos cerrados y ahora alquilarlos para fiestas, le niegan a la comunidad su uso.

Cosa que hace tomar más relevancia a la resistencia que representa el uso de estos escenarios abandonados que cobran vida cuando se utilizan en oposición a la negación de los espacios por parte de las administraciones. Esto por supuesto lo nota la gente que tampoco entiende el actuar de este tipo de pensamientos tradicionales y que de alguna manera mantienen al pueblo en un estado de impedimento para absolutamente todo.

A través de la secuencia se quiso reflejar y visibilizar esa voz del barrio que no es escuchada por las administraciones, que se hacen de vista gorda con los eventos, pero que casi inmediatamente después de que realizamos algún tipo de evento ellos intentan de alguna manera sacar su versión, con tan mala suerte que en la mayoría de los casos la gente no les participa.

Quería mostrar con más calma y de nuevo con esta secuencia en particular, la belleza de las montañas y poder apreciar el lugar donde vivimos y cómo a través del deporte disfrutamos de nuestro territorio y lo hacemos visible, con ánimo de incentivar este tipo de prácticas ya que pensamos son generadoras de conciencia sobre el territorio de estilos de vida saludable, de otra forma más de unirnos, de encontrarnos. Como decía George Washington, “el tesoro máspreciado se encuentra en el aire que respiramos, en nuestras montañas, en nuestros ríos y en nuestras gentes”.

La quinta secuencia, creo que es una de las cosas más hermosas que hemos logrado hacer con nuestra comunidad en plena pandemia viendo como mataban y desaparecen a la gente que salía a protestar y el dolor y la tristeza que esto le produce a uno como educador, como estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, como colombiano eso mismo nos motivó a de alguna manera hacer algo, solidarizarse con las muertes, hacer entender que Anolaima hace parte de Colombia y que eso no está bien.

Un día no pude más y aprovechando que por la pandemia muchos universitarios y universitarias se encontraban acá en Anolaima (lo que también influyó mucho en la participación), esta secuencia es la sistematización de experiencias vividas en el paro.

Un día decidimos hacer algo no aguantábamos más así que junto con mi hermano y un par de amigos convocamos a una bici rodada para apoyar de manera pacífica y gritarle al pueblo que no estábamos de acuerdo con muchas cosas por medio de carteles y en caravana de bicis, ese fue el primer ejercicio.

Luego de la bici rodada por todo el pueblo, nos reunimos en el parque principal para realizar unas actividades en integración, para conversar sobre la situación y fue allí que se nos unió más

gente, que se acercaban a comentar y a preguntar, entre personas del común y algunos profes de ADEC sindicato docente de Cundinamarca, quienes manifestaron su apoyo a este tipo de iniciativas y así comenzamos a planear más encuentros y marchas, que cada vez más gente de diferentes edades nos acompañaba.

Comenzamos a ver a muchas de las familias, de las madres de los jóvenes que se habían unido, de las madres de amigos levantando el puño y coreando arengas, ver la cara de los desconcertados, de los que se burlaban, de los que les molestaba, creo que ese día varios alzamos la voz en protesta y esto permitió que los jóvenes rompieran con esas miradas y energías que intentaban ridiculizar y minimizar el acto de protesta y así logramos convocar y articular muchos sectores que sintieron empatía y que aunque no salían a las actividades, nos apoyaban mandándonos refrigerio o nos escriben por las redes mensajes de apoyo.

Esto permitió por ese momento una apertura para de alguna manera establecer un consejo de juventudes que no había en el pueblo aún, también de allí derivó la creación de la colectiva [parche Panche](https://ne-np.facebook.com/colectiva.juvenilparchepanche.3/), (<https://ne-np.facebook.com/colectiva.juvenilparchepanche.3/>) de la que pienso de alguna manera influenciar y ayudé a crear, desde donde se realizaron varias intervenciones importantes en el territorio y que hoy no está activa, pero que fue un buen ejemplo de organización y acción comunitaria desde el arte principalmente.

Allí, una vez más la difusión de este tipo de experiencias a través de las redes fue una de las causas principales de que logramos reunirnos y organizarnos tantas personas como en este momento, como nunca había sucedido y mucho menos en torno a una protesta.

El registro de las diferentes acciones permitió no solo en su momento reflexionar sobre lo que se estaba haciendo sino también ahora mismo, donde por medio de la sistematización de experiencias estas prácticas previas al trabajo de grado que tiene que ver en parte con el acercamiento de las prácticas universitarias a la comunidad y la importancia misma que tiene la sistematización de estas experiencias, que fueron importantes para el contexto de la presente investigación, permitiendo ahondar y analizando en perspectiva tiempo después los diferentes aprendizajes y reflexiones valiosas que ayudan a identificar la cadena de sucesos que han llevado esta investigación por este camino en particular. En afán de reflexionar sobre el porqué de estas imágenes y sus significados para el contexto. Y a quien interese entender las razones y motivos que llevaron a querer realizar esta investigación y del proceso que implicó la creación del cine ensayo propiamente.

4.5 Relato 5 Encuentro del cine ensayo con la comunidad

Con ánimo de poner a prueba el cine ensayo en su propio contexto frente a la comunidad a la que alude e intentando probar que efectivamente esta creación audiovisual en particular podría servir como dispositivo pedagógico y así enriquecer mi práctica docente y que no fuera solo una creación apartada a mi ejercicio docente, y que al menos por un momento funcionara como un punto de encuentro entre la comunidad y las cuestiones allí expuestas.

Se convocó por redes y personalmente a buena cantidad de conocidos con invitaciones formales a participar y por supuesto esto tuvo una metodología que se puede encontrar en el siguiente anexo (anexo) La exposición del cine ensayo que además tenía como lugar una plazoleta abandonada y que en motivo de presentar el cine ensayo decidí convocar para recuperarla y limpiarla en una jornada desde temprano (pues también con base en mi experiencia he entendido que los tiempos en las comunidades son distintos) así que estuvimos desde temprano metiéndole trabajo en la recuperación de la misma y esto me permitió alrededor de todo el día estar hablando con la gente que pasaba por allí y que por supuesto le llamaba la atención lo que estábamos haciendo y se acercaban a preguntarnos, entonces les contábamos y los invitábamos a que asistieran.

De igual manera se invitó al consejo de juventudes y a algunos líderes a participar y efectivamente en el transcurso del día fueron por momentos a manifestar su apoyo.

Ese día en las horas de la tarde la lluvia nos obligó a aplazar la presentación del cine ensayo para el próximo fin de semana. Cuando llegó el momento y ya teníamos avanzada la limpieza por lo menos de la plazoleta, estuvimos terminando de recoger escombros y basura que se encontraba allí, pues llevaba mucho sin la acción de alguien que la limpiara.

Pusimos música toda la tarde y cuando comenzó a bajar el sol comenzamos a instalar el sonido, la mesa donde iba a ir el proyector y el computador. Una vecina que se había interesado en el evento fue tan amable de prestarnos una cantidad considerable de sillas que sirvieron para que los asistentes pudieran estar más cómodos y no tuviéramos que alquilarlas y traerlas de un lugar más lejano.

Se hicieron un par de pruebas con el proyector y hasta el último momento a través de las redes se invitó a la gente que poco a poco comenzó a llegar, finalmente decidí comenzar con las

personas que ya estaban allí presentes, que eran entre 15 y 20, contando niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Tenía un micrófono que usé para presentarme y preparar al público sobre la manera en que se iba a desarrollar la presentación y cómo iban a ser los momentos, entre los que estaban después de cada secuencia el espacio para la participación. Antes de comenzar por supuesto los puse en contexto sobre los temas a tratar y el objetivo que tenía el espacio para con el dialogo y la escucha.

Debo decir que el proyector causa un impacto particular en el espectador y que sin duda remite a esos inicios del cine, también fue un momento especial que se dio durante la luna llena y que se sintió una magia un espacio anacrónico para el territorio.

Al iniciar la reproducción del cine ensayo no se hicieron esperar los susurros y comentarios a cada segundo que avanzaba la primera secuencia que fue avanzando y una vez pasado ese primer momento de presentación del territorio y que logró envolverlos y meterlos en la película, justo en ese momento ya se comenzaban a preguntar de que iba este video y que relación tenía con lo que yo les había dicho. Terminada la primera secuencia con las pancartas políticas ya se auguraba lo que venía, fue entonces que aparece la secuencia en la que se contrastaban las campañas políticas en relación a la promesa de desarrollo con la que hacen campaña con imágenes que más bien mostraban un abandono y la ausencia de estas miradas de progreso.

Creo que por la reacción y el silencio que se vivió por unos segundos debido al impacto de las imágenes, allí algo sucedió, se tocó una fibra, se expuso una situación que no tiene lugar y que invisibilizamos. Creo que allí en ese momento hubo un ejercicio pedagógico que permitió a la población voltear a mirar hacia este lado en particular, hacia este tema que les estaba planteando el cine ensayo y que, por supuesto terminada la primera secuencia sabían exactamente que íbamos a discutir, y que por lo mismo se comenzaron a murmurar cosas y a comentar al respecto.

Allí en la participación que se dio sobre las percepciones acerca de este primer momento, las personas que allí estaban pudieron expresar cosas como estas: Audio Sra. Consuelo: “Me parece super lindo lo que está mostrando, pero yo pienso que nosotros ya es hora que cambiemos el chip y lo que tú decías, no depender tanto de las administraciones. Yo estoy completamente segura que los privados se unen y podemos hacer grandes cosas.

Yo he hecho cosas mínimas y he demostrado que se pueden hacer cuando la gente se une, porque si vamos a estar toda la vida dependiendo de las administraciones no va a surgir nada, si miramos por ejemplo la parte del eje cafetero esa gente de los privados se une y mantienen hermosa

la ciudad, mantienen pintadas las casas, todo, pero porque se unen los privados sin estar dependiendo si usted no hace, si el alcalde no hace.” Audio Jefferson:

“La muestra audiovisual lo único que nos está dando a entender es eso, que nosotros vivimos cotidianamente, qué es ese boom mediático, toda esa cantidad de propaganda que nos meten por los ojos, por los oídos, sobre unos personajes que como decía Juan no conocemos, no sabemos su proceder, quién ha sido, cómo ha sido su vida política. Muchas veces votamos porque nos dijeron que “marque el 19, marque el 30” y realmente eso no cambia la realidad nuestra, que votemos por el que votemos oelijamos al que elijamos el lugar que habitamos siempre termina en las peores condiciones, esto es lo que nos demuestra es lo que también nos decía la señora Consuelo que cómo es que nosotros nos hacemos responsables también de cómo funciona la sociedad en la que vivimos. Porque muchas veces decimos, no es que el político, no es que el alcalde, no es que el concejal no sirve para nada, ¿pero usted está sirviendo para algo?, ¿usted está aportándole a la sociedad algo? Y sin recibir algo a cambio. Y si no lo está haciendo, ¿por qué critica el alcalde?, ¿por qué critica el concejal? si él llegó allá es con una finalidad, ¿porque se vuelven alcaldes? ¿Por qué se vuelven congresistas? ¿Cuál es su finalidad? Eso es lo que aún no lo lleva a cuestionarse si es realmente servirle a los demás como dicen todos los políticos o es servirse de los demás.”

El inicio de la segunda secuencia al preguntar qué opinan irrumpió mi abuela diciendo “la misma rutina de todos los días”. Finalmente, el cine ensayo sirvió para poner un contexto y generar un lugar de discusión y cuestionamiento que permitió el poder aprovechar para profundizar en temas relacionados y profundizar en los cuestionamientos y los temas a tratar, permitiendo así en apenas una sesión generar este tipo de diálogos en comunidad que de momento no tengo registro se hayan dado antes, por lo menos así de esta manera, con estas herramientas y desde estas perspectivas educativas.

Esta presentación, aunque con unas intuiciones y un par de certezas, denota también el momento en que se encontraba la investigación. Algunos conceptos y palabras que en ese momento no tenía claro de donde habían salido, hoy, después de haber encontrado el libro del “cine ensayo” y de haber escuchado al profe Simón Puerta, puedo entender cómo se dio la investigación misma y en esas reflexiones y conceptos de los que hablo refiriéndome a las miradas dominantes y los puntos de encuentro, conceptos que fueron producto del proceso investigativo y que yo no tenía antes. Secuencia tras secuencia, en las intervenciones intermedias se iban hilando las relaciones

que tienen cada una de ellas con las diferentes realidades que vivimos en nuestra comunidad y se iba preparando el terreno para la secuencia siguiente.

Debo decir que en cuanto a la manera en que se desarrolló y a la forma en que me expresé a lo largo del cine ensayo, esta experiencia también me hizo dar cuenta que desde antes de la pandemia no tenía la oportunidad de hablar en público y que al momento de volver a hacerlo en un escenario por así decir “de clase”, me puse más nervioso de lo normal y por momentos me desviaba del tema o utilizaba palabras rimbombantes.

También se pudo evidenciar que la gente tiene muchas ideas de cómo se podría trabajar y muy buenas sugerencias, lo que no se dan cuenta es que son cosas que deberían estar haciendo personas como el encargado de cultura y deporte del municipio o alguna representación de la administración, ya que aunque parecieran valorar este trabajo, no se dan cuenta de que el profesional en artes también necesita comer y que los diferentes trabajos que se pueden hacer con la comunidad demandan tiempo y conocimiento que nos ha costado adquirir a lo largo de nuestras carreras.

Y esto lo digo por el tono particular de un par de intervenciones que sugieren hacer como si no nos hubiéramos dado cuenta de todo lo que se puede hacer, pero que no contamos con los recursos y en esa medida mucho menos con el tiempo para dedicarnos a la caridad con la comunidad.

Cosa que me ha llevado a reflexionar y agrupar viejas ideas con estas nuevas experiencias y perspectivas que solo se amplían a través del tiempo, y que a través de la sistematización he podido encontrar un lugar de partida para desarrollar y profundizar las diferentes experiencias, llevándome a pensar en qué lugar puedo hacer más valiosos mis conocimientos y no morir de hambre en el intento.

De igual manera me ha llevado a retomar en parte ideas del laboratorio de gestión cultural y las diferentes experiencias que tuve en acercamiento a proyectos de educación popular como Cinjudesco, la fundación los Alpes y demás. De igual manera también me pude dar cuenta que el cine tiene una magia especial a la hora de convocar a la gente a su alrededor, fue entonces que se me ocurrió que algún día podría hacer un programa de “cine al pueblo”, donde pueda proyectar y seguir teniendo contacto con la comunidad, pero entonces por este mismo año estuve leyendo una convocatoria del IDECUT (instituto de cultura y deporte de Cundinamarca) en el cuál he podido

enviar un par de propuestas que no me han salido pero que he aprendido más de como pasar estos proyectos.

Este año no participé debido al tiempo que demanda el trabajo de grado y demás, pero si estuve ojeando los formatos de la convocatoria donde entre varias cosas que aprendí, destaco que me di cuenta de que la trayectoria de estos proyectos por lo general equivale al 30% de evaluación para aprobarlos, esta trayectoria se consigue cuando registramos algún tipo de festival, taller y cosas por el estilo ante MIN cultura.

Cosa que me quedó sonando y que desde ese momento pienso en cómo desde un proyecto como persona jurídica y como empresa comienzo a certificar esa trayectoria. Así que nace un día la idea de “Casa Cultural Anolaima”, un lugar donde pueda hacer valioso mi quehacer dentro de todo el desorden de pensamientos que me suscitó el entusiasmo del proyecto, y entonces comencé a organizar formas de subsistir y de trabajar a su vez con la comunidad, esto me ha llevado a plantearme algunos programas gratuitos que permitan y mantengan mi cercanía con la comunidad y de esta manera contarles de primera mano y con calma de que trata un proyecto como estos y cómo lo pueden apoyar.

También se pensó que se podrían ofrecer cursos en artes de diferente índole y se está pensando en invertir en un estudio de fotografía y un cuarto oscuro, este proyecto a detonado diferentes perspectivas que a su vez han abierto nuevos caminos para el desarrollo de mi práctica profesional. Así mismo se planea hacer un programa semana y dentro del programa de “Cine al pueblo” se podría comenzar con un aporte voluntario que permita la continuidad del proyecto y así mismo también la gente se educa en estas cosas, por lo que tiene un valor agregado, aunque sea simbólico. También se pensó en una cooperativa durante la proyección, lo que serviría como fuente de ingreso.

Capítulo 5 Análisis de las experiencias relatadas.

Para entender esta investigación, es de vital importancia la visualización de todo el material audiovisual que allí se encuentra y que sintetiza y evidencia las diferentes etapas por las que ha pasado mi practica audiovisual sujeta a mi desarrollo personal.

5.1 Relato analítico #1 Topofilia. La poética en el espacio

Para comprender las preferencias de un individuo con respecto al entorno, deberíamos examinar su herencia biológica, la forma en que ha sido criado, su educación, su trabajo y su medio material. Y en lo que se refiere a las actitudes y preferencias de un grupo, se hará necesario conocer la historia cultural de ese grupo y su experiencia en el contexto de su ambiente material. En ninguno de los dos casos es posible diferenciar cabalmente la influencia de los Factores culturales de la del medio físico en el que se vive. Los conceptos “cultura” y “entorno” se superponen en la misma forma en que lo hacen los conceptos “hombre” y “naturaleza”. (Yi-Fu Tuan 1974, p87)

Hacer este trabajo y, puntualmente estos relatos, me han permitido reflexionar sobre la familia de la cual provengo, es en este preciso momento donde puedo apreciar y valorar el lugar privilegiado que me ha dado la vida en este mundo, hacerme consciente de cosas que uno lleva adentro inconscientemente y lo sabe de alguna manera porque lo lleva en la sangre, pero que uno no se hace consciente, las experiencias, las personas, los lugares nos definen como personas nos construyen nos afectan nos enseñan y aprendemos a veces tarde para algunas cosas, pero siempre a su debido tiempo para poder enseñarlas a todas las personas que nos cruzamos en este corto camino que parece largo llamado la vida.

También pude descubrir que tenía un vínculo topofilico con mi pueblo, y hoy puedo decir que es de las razones principales que me llevan a retratar mi pueblo a través de la fotografía o el audiovisual, escribiendo este capítulo e intentando reflexionar sobre el vínculo topofilico que tengo con mi pueblo, recordé que en un momento realice un *timelapse* con fotografías, que podrán apreciar en los siguientes enlaces:

5.1.1 Soy un topofilico con Anolaima.

“Me centraré en la topofilia, es decir, en las manifestaciones específicas del amor humano por el lugar.” (Tuan 1974, p129)

Aquí, donde afirmo amar a mi pueblo, y no solo eso, lo reconozco como un amor toxico, y es que vivir en un pueblo también es complicado, situación que describe en gran medida este adagio popular de, “pueblo pequeño infierno grande” y es que así como lo amo también he tenido momentos en que lo he odiado y a la final son los ires y venires del amor, es difícil a veces trabajar por la comunidad y entender su posición que intenta por idiosincrasia propia ridiculizar algunas de las maneras y perspectivas desde las que trabajamos algunos profes en el territorio.

5.1.2 El legado y la necesidad de continuarlo.

En la generación de mi mamá, la reinterpretación de costumbres y tradiciones típicas del pueblo colombiano, se dieron a través de la práctica de la danza, esta a su vez ayudo al traspaso de memorias del pueblo colombiano, que fueron reinterpretadas en sus bailes, que como lo mencionan mi mamá, a través del baile le mostraban a los demás lugares que iban, un pedacito, de tal vez, la costumbre y fiesta popular más representativa, como lo es el *corpus cristi*, y el acto principal del armado de arcos, que es casi como un ritual previo a la fiesta, y de la cual se compone y es su epicentro; me surge una pregunta, de las generaciones de mi mamá hacia este momento, ¿cómo se transmiten las costumbres y tradiciones del pueblo actualmente?

Pregunta que dejare abierta como resultados e inquietudes que se producen dentro de la investigación y qué de alguna manera, también hacen parte de ella.

5.1.3 Pero entonces ¿qué definimos como pueblo?

Podría decirse que las personas llevan su territorio a cuestas y que se trata de territorios extensibles, que crecen a medida que sus respectivas poblaciones se expanden. Gradualmente, un pueblo parecería no más ser definido como el conjunto de los habitantes de un territorio geográficamente delimitado, sino como grupo que porta la heráldica de una lealtad común y, con esto, instituye un territorio en el espacio que ocupa” (Abendua, 2006 p 135)

Para ahondar un poco más sobre el significado de un pueblo al que queremos llegar para poner en consideración entonces algunos aspectos identitarios que a su vez son el pueblo en sí. Comenta también Abendua.

La identidad no es generada porque se comparte un territorio común, sino que es la identidad la que genera, instaura, el territorio. Estamos, por lo tanto, frente a una cultura territorial modificada, que trae ecos de modalidades precedentes y reconocibles, pero donde ha sucedido una inversión: lo que era marginal en la relación identidad-territorio lo marca con su cultura y entrelaza su paisaje cultural, la iconicidad que señala la existencia de un pueblo, lo que crea territorios". (Abendua 2006 p140)

Teniendo en cuenta esto y el papel que juega la identidad en la construcción de territorio, podemos dar cuenta, de que como ha mostrado la investigación, la falta de comunicación de esas costumbres y memoria e historia de nuestra comunidad, está haciendo que el territorio, de alguna manera, esté perdiendo su identidad, que comience a desaparecer, ya que los jóvenes no tienen el punto de encuentro, como si lo brindo en su momento el grupo de danzas, no tienen el espacio para redescubrir la historia de su pueblo y apropiarla desde nuevas perspectivas, que además permitan mantener vivas estas memorias y tradiciones que componen, como explica Abendua el territorio, como tampoco encuentran el vehículo para seguir existiendo, que por lo general es a través del arte, la danza, la pintura donde encuentra un lugar para continuar, como en los poemas de mi abuela, o las historias de mi mamá, y que mi abuelo me contaba, que como ya dije, tuve la oportunidad de capturarlas en relatos escritos; y que seguramente subsisten aisladamente en las memorias de nuestros abuelos, padres, madres, abuelas, y que deberían ser conocidas por toda la comunidad.

Y así como yo encontré y me hice consciente de mi lugar y de dónde vengo, a lo mejor entonces, podríamos entender las razones por las que conformamos esta comunidad llamada Anolaima. Tal vez así, podamos reconocer como comunidad, todas esas cosas valiosas que hicieron que nuestros abuelos amaran este territorio, tal vez allí encontremos una pequeña luz que nos alumbré el camino que debemos seguir en este momento, que es un futuro para el que muchos y muchas ya nos están y que se han llevado consigo memorias valiosas de nuestra comunidad.

Los sentimientos topofilicos del pasado se han perdido de forma irremediable. En la actualidad podemos tener una comprensión sólo aproximada de ellos a través de la

literatura, las obras de arte y los objetos que han sobrevivido. En el capítulo 12 trataremos de reconstruir las actitudes y valores ambientales del pasado a partir de los testimonios que ofrece el escenario físico-calles y residencias en donde la gente vivió. Pero ahora nos ocuparemos de los indicios que brindan las artes plásticas. A primera vista, parecería que el análisis de pinturas antiguas en cuya composición aparecen paisajes nos podría ayudar a comprender los gustos que prevalecían en el pasado con respecto al entorno y al paisaje” (Tuan 1974, p167)

Otra de las cosas importantes y que también es una obviedad, a lo mejor, pero que no había hecho consciente, y es que por supuesto, como pueblo, estamos llenos de tradiciones y costumbres importantes que merecen ser retratadas.

Lo que Kenneth Clark dice sobre la apreciación artística, puede aplicarse a la apreciación del paisaje. “Por intensa que sea, la impresión será fugaz a menos que uno mantenga los ojos en él por alguna otra razón, como la reminiscencia de acontecimientos históricos que consagraron cierto lugar sagrado, o la evocación de su subyacente realidad geológica o estructural”. (Tuan 1974, p131)

Debo anotar que mi vínculo topofilico fue heredado principalmente de mi abuelo y mi madre.

En definitiva, parte de la identidad del anolaimuno, se trasmite a través de la memoria colectiva, de la historia deportiva, que por lo general se trasmite de manera oral, de padre a hijo o de madre a hijo, de abuelo o abuela a nieto, de hermano a hermano, de vecino, amigo o conocido. Y así se tejen las memorias de nuestra comunidad, que hacen parte fundamental de nuestra identidad; que en relación con lo mencionado anteriormente por Abendua sobre el concepto de pueblo, vendría siendo parte de la incalculable red de memorias que acumulamos todos los habitantes que construyen nuestra identidad y por ende conforman el territorio. Y de las cuales este trabajo guarda algunas en sus relatos.

En el pueblo, es común que se me reconozca inicialmente como el hijo de doña Narda, o el nieto del profesor Kate, en fin, estos son imaginarios identitarios que nos permiten identificar de que familia viene cada persona, como para tener una referencia, debido esto a que los imaginarios que una familia tiene de otra depende por supuesto de las experiencias previas que

haya tenido a lo largo de la vida esa persona con esa familia y su familia misma, sus abuelos y padres con la otra familia.

Cada familia tiene sus dichos particulares, costumbre y tradiciones cosa que siempre me ha llamado la atención y que, en algún momento voy a retratar en un producto audiovisual. Por otro lado, resaltó la importancia de haber tenido experiencias a temprana edad que de una u otra manera me acercaron *a las artes la cultura y el deporte*,

cosa que hoy desde mi perspectiva de docente de artes, me lleva a pensar sobre la importancia de las imágenes en la enseñanza y en ese “hechizo” digo yo, que te cautiva y te invita a prestar más interés en ver algo que en leerlo. Parece otra historia, pero ahora pienso que todo tiene que ver, cada momento, cada experiencia nos forma, nos moldea y nos inspira, en fin, hoy en día conservo y guardo con mucho cariño el libro. Fragmento sacado del relato, *Vengo de pueblo*.

Debo resaltar la capacidad de las artes para interactuar inter y trans disciplinariamente en armonía con absolutamente todos los aspectos de mi vida como el futbol, mi amor por el territorio y mi descubrimiento personal.

La palabra «topofilia» es un neologismo, útil en la medida en que puede definirse con amplitud para incluir todos los vínculos afectivos del ser humano con el entorno material. Dichos lazos difieren mucho en intensidad, sutileza y modo de expresión. La reacción al entorno puede ser principalmente estética y puede variar desde el placer fugaz que uno obtiene de un panorama a la sensación igualmente fugaz, pero mucho más intensa, de la belleza que se revela de improviso, La respuesta puede ser táctil: el deleite de sentir el aire, el agua o la tierra. Más permanente -pero menos fácil de expresar- es el sentir que uno tiene hacia un lugar porque es nuestro hogar, el asiento de nuestras memorias o el sitio donde nos ganamos la vida.” (Tuan 1974, p130)

5. 2 Relato analítico #2

Al igual que uno de mis antecedentes la “Mamma nostra”, una fiesta popular argentina que es retratada en un documental que según cuenta su autora estuvo vinculada

en gran parte debido a que llevaba ligada a la fiesta 10 años, un tiempo considerable para generar vínculos afectivos con el territorio, de igual manera sin tener claro por qué hacía realmente estos videos y disfrutaba haciéndolos, me ha llevado hasta acá, pero considero que mi video de los Corpus Christi es cercana de alguna manera a la fiesta de la Mamma Nostra pues ambas son fiestas populares religiosas inicialmente.

Ambos videos están relacionados en medida del vínculo que tiene el autor con la misma fiesta, que como pude contar en el relato anterior, hacen parte de mi identidad heredada y cercana a estas celebraciones desde distintas experiencias a lo largo de la vida, de las cuales mi familia siempre se hizo partícipe. Ambos vídeos describen unas prácticas culturales puntuales que a su vez hacen parte de la cultura visual de sus contextos. Desde perspectivas de licenciados relacionados con las artes visuales.

Siento también que es por una necesidad de registrar estas tradiciones, estos lugares que de igual manera hacen parte de un territorio más amplio y se ubican dentro de unas prácticas culturales más amplias a lo largo de América latina y el mundo y que a lo largo de la historia han sido retratadas a través del arte. Desde las cavernas hasta el cine, siendo el cine por excelencia el arte donde convergen todas las demás ramas, y siendo el arte que más ha cautivado y ha influido en la manera en que hoy nos comunicamos.

En concordancia con el profe Simón Puerta, nos ubica respecto al lugar que tienen desde los meros registros de un lugar en un momento, hasta una compleja obra cinematográfica, y enuncia: “El cine ha sido uno de los medios representacionales a través de los cuales se ha enriquecido la indagación colectiva por la identidad nacional. Sus tratamientos narrativos, temas y personajes, son fuentes informativas que proyectan los hechos, situaciones y conflictos, que nos han ido constituyendo como comunidad”. (Puerta, 2018 p.13)

Está ligado a un proceso más amplio de construcción de la nación y al estar influido por sus particularidades históricas, políticas y socioculturales, no se puede desarticular, como fenómeno, de la urdimbre de elementos. En que se piensa la realidad. El cine es patrimonial: en él se contienen fragmentos de la memoria histórica, evidencias de los vencedores y los vencidos, de la pugna entre la libertad y la dominación entre mito e ilustración. En él se apiñan escombros de lo que fuimos

y que solo podemos mantener en el recuerdo. Como como un mirar hacia atrás que llega hasta el presente, nos acosa con la responsabilidad histórica que cargamos, como una conciencia, ineludible, de la finitud.”(Puerta, 2018 p.13)

El cine se plantea entonces como un escenario a partir del cual se hace posible la indagación sobre la identidad nacional. Los procesos creativos de las obras y los productos que se prestan al consumo simbólico, son proyectos imbricados en las lógicas que se superponen en la imagen final. Esta superposición de las negociaciones y posturas que la heterogeneidad que constituye la comunidad nacional, postula como legítimos y representativos de Colombia y sus ciudadanos. (Puerta, 2018 p.17)

Podría pensarse de alguna manera que el cine también entonces es un escenario pedagógico para auto reconocerse, al igual que lo permite el autorretrato en la pintura, pues las obras al final están profundamente ligadas a sus creadores, que como lo menciona el profesor Simón, estas obras y sus creadores no se pueden desmarcar del fenómeno cultural o de las prácticas de un contexto más amplio al que pertenecen.

Pero a diferencia del autorretrato no se realiza el autorreconocimiento a través de la indagación sobre las características físicas o el canon del rostro, sino que se ahonda en los deseos y pensamientos más complejos que a su vez intentan responder interrogantes vinculados a su lugar y momento histórico.

Al releer los relatos encuentro que hay un vínculo con mi cámara y los sentimientos importante que nombro y que le doy un lugar en el relato, tal vez en parte a eso me refiera cuando hablo de intimidad, tal vez sea esa oportunidad de canalizar o expresar, esos sentimientos que de alguna manera no exteriorizo con nadie más que conmigo mismo a través de estas creaciones, debo admitir que pasé muchos sucesos como fueron la muerte de mi bisabuela, que concuerda con el tiempo que pude obtener la cámara y más o menos al año y medio dos años la muerte de mi abuelo, entre muchas otras cosas que están implícitas en cada audiovisual.

Es difícil realmente poder desnudarse, muchas veces llorar editando, reír, fascinarse, y al final ver un fragmento de ti mismo representado en imágenes y sonidos que

a su vez tienen unas sensaciones particulares como se puede evidenciar en el objeto de estudio de anteproyecto llamado “los colores del alma”, sobre el cual en su momento se intentó reflexionar.

También a través de escritos y de una encuesta que se realizó en Facebook que luego se organizó en el siguiente Word y recoge algunas de las opiniones que se dieron al respecto de ello, algunas personas decían que se sentían bien después de verlo, que era muy relajante, que era como una especie de medicina visual o algo así, a lo mejor uno mismo inconscientemente a través del arte en mi caso, pueda intentar realizar aquellas cosas que pueda que lo hagan sentir mejor, ya sea como retratar una profunda tristeza y verla hecha audiovisual, o también retratar alegría, paz, tranquilidad o frescura. El punto es que inconscientemente realizamos creaciones que no sabemos muchas veces bien porque las hacemos, pero seguro que tiene que ver con la experimentación de emociones que también es la vida en sí misma y que necesitamos canalizar de algún modo.

Por supuesto desde ya ubico mi trabajo dentro de las características del cine de ensayo que enuncia Provitina, y que de la misma manera que varios antecedentes, el cine de ensayo se ha convertido de alguna manera también en el lugar en el que podemos dialogar con nosotros mismo durante el montaje. Como cita Provitina en su libro “el cine ensayo la mirada que piensa”. Citando a Godard aconseja: "el cine tiene que analizarse mientras lo estás viendo." (Provitina 2014, p15) y por supuesto haciéndolo porque realizamos el acto de mirar estas imágenes durante meses, que dentro de la industria cinematográfica pueden ser incluso años.

También me refiero al espacio para crear como el espacio para “poder ser”. Releyendo las experiencias me doy cuenta que inicialmente en los anteproyectos veía el fenómeno desde afuera y me preguntaba cosas cómo está: ¿Qué experiencias puedo encontrar en el proceso de creación audiovisual que puedan fortalecer mi práctica pedagógica? Y finalmente terminaron estudiando el objeto desde adentro del hacer, me lancé dentro del marco de la investigación obviamente intuyendo y con la certeza que en aquellos procesos definitivamente están atados a diferentes relaciones personales y del mundo que rodea al autor.

Pero no fue hasta después de haber vivido la experiencia cuando pude encontrar ese norte y entonces, estando allí ya había una experiencia, una creación audiovisual con un género, con unas ideas claras de cómo, porqué y para qué se había hecho esto allí en ese momento y no antes. Esto en cuanto a la manera en que se dio la investigación, y como una reflexión acerca de lo complicado que es a veces encontrar una problemática y un lugar a tu quehacer artístico y, por otro lado, a tu quehacer académico. También puedo ver claro el camino que he recorrido y gracias a eso poder hacerme consciente del mismo para entender de dónde vengo, cuál fue mi proceso y con base en eso hacia donde debo continuar desarrollándome personal y profesionalmente.

Poder ver mi proceso de esta manera es como poder entrar a una gran biblioteca llena de tus experiencias, pero cada vez con unas perspectivas más amplias que son las que permiten llevar la práctica educativa en general artística y pedagógicamente a otros niveles de comprensión, ejecución y planeación. Pero sobre todo de conciencia y es aquí donde me parece importante este tipo de trabajos, porque nos obligan necesariamente a hacer conciencia de nosotros mismos frente a la manera en que resolvemos estos retos que se nos plantean.

Al ver este proceso en perspectiva y las creaciones audiovisuales que he realizado, junto con las diferentes preguntas problema y objetivos que he planteado en determinados momentos mediante espacios académicos previos que ya he logrado probar de diferentes formas como lo prueban los datos recogidos por esta investigación y sistematizados. Esto lo nombro como algo relevante por supuesto y que no sucedió hasta el trabajo de grado en parte y que gracias a él se puede ver la evolución de la perspectiva en que se fue enfocando la investigación final. Proceso que sin embargo es una espiral donde siempre puedo volver con otras miradas a interpretar de nuevo estas experiencias.

- Identificar cómo sucede el proceso creativo dentro de la creación audiovisual y que lo posibilita.
- Explorar la relación entre las emociones, los lugares y la creación audiovisual.
- Reflexionar sobre mi experiencia en el proceso de creación audiovisual.

La práctica artística ha venido evolucionando con la academia y convirtiéndose a su vez en una herramienta importante para el desarrollo de mi práctica docente. El reflexionar sobre mi proceso de creación audiovisual, ha permitido que mi perspectiva docente se amplíe conscientemente sobre las fortalezas y debilidades que suponen los mismos, cosa que para la enseñanza en artes es un punto importante, de manera que un docente en artes no necesariamente, pero debería poder tener una buena suma de experiencias alrededor de su práctica artística y de los procesos de creación que la misma conlleva. Por supuesto que esto brinda al docente en formación junto con las herramientas investigativas y pedagógicas la capacidad de conocer por experiencia el medio en el cual piensa realizar su práctica docente.

5.3 Relato analítico 3

Analizando en perspectiva este duro y largo proceso de creación, puedo ver claro las diferentes etapas que tiene y que necesariamente tuvo que atravesar para después de mucho esfuerzo mental, físico y espiritual por fin poder dar a luz, parir ese cine ensayo, y esta investigación, este proceso siento fortaleció considerablemente mi capacidad creativa, y amplió mi perspectiva acerca de la creación audiovisual y los lugares desde donde puedo abordarla y plantearla como una herramienta investigativa para mi práctica docente.

¿Por qué escoge el artista representar ciertas facetas de la realidad y no otras? La respuesta no es fácil, porque entre las influencias que afectan al artista están su formación académica, la perfección técnica alcanzada, el simbolismo acerca de la naturaleza reinante en su tiempo y las escenas que le rodean. En las etapas iniciales del arte del paisaje, «un río en un valle» es un tema popular, quizá porque permite al artista presentar sin mucha dificultad una perspectiva rudimentaria. Las montañas también son útiles, pues proporcionan la dimensión vertical. Además, son símbolos adecuados para representar la amenaza de la naturaleza indómita, Desde los tiempos helénicos hasta la Edad Media las montañas se presentan desnudas, escabrosas y grotescas, a la vez que remotas, amenazantes y misteriosas. No es fácil, sin embargo, separar lo que es símbolo de lo que es representación. (Yi-Fu Tuan 1974, p168)

Como los describe en sus palabras YI Fu Tuan , las influencias que afectan al artista a la hora de escoger ciertas facetas de la realidad y no otras en un proceso ensayístico y sumamente íntimo, que se confronta se discute y se retro alimenta dentro de la triada entre formación académica, técnica y experiencia de vida que fue la que me permitió configurar y alcanzar un nivel aceptable en cuanto a la comprensión de los diferentes llámemelos igual símbolos que hacen parte de la experiencia visual cotidiana del Anolaimuno, y que he logrado configurar a través de este cine de ensayo.

Esto me hace pensar en lo planteado por Juan Carlos araña 2005, en el libro investigación en educación artística,

Quien propone una curiosa didáctica llamada la didáctica de la sospecha,

Donde invita al docente investigador a sospechar de las imágenes que componen nuestra cultura visual y bajo esa primicia realizar un ejercicio de cuestionamiento permanente de las imágenes que nos rodean y que hacen parte importante de la manera en que p3ercibimos el mundo que nos rodea,

enuncia Juan Araño:

Mi planteamiento es el siguiente: las imágenes que nos rodean dan forma a nuestra identidad, pero de forma encubierta. Desde niños, los mensajes que transmiten las películas, los juegos y la publicidad (entre otros muchos productos) no nos dejan la opción de configurar una identidad no mediatizada.

Para des mediatizar' nuestra identidad el individuo ha de desarrollar un sistema de sospecha permanente ante las imágenes que le rodean. Este mecanismo de sospecha desenmascarará los verdaderos mensajes y permitirá a dicho individuo crear su propio cuerpo de conocimientos y por lo tanto su propia identidad.” (Araño, 2005 p 16)

Entonces:

5.3.1 ¿Qué es la didáctica de la sospecha (dds)?

Para poner en funcionamiento este mecanismo es necesario que los profesionales de la Educación Artística aprendan a su vez a sospechar. La Didáctica De la

Sospecha (de ahora en adelante utilizaremos el acrónimo del término, DDS) consiste en una estrategia de trabajo, aplicable tanto al diseño curricular como a la investigación educativa, y que recomienda el uso de la sospecha para generar conocimiento propio. Entendiendo como conocimiento propio aquel generado por uno mismo, en vez del conocimiento importado desde otros.

Para poder crear este tipo de conocimiento, hoy en día son imprescindibles dos cosas:

a) la primera, saber analizar el grueso entramado de imágenes que nos rodean, especialmente las que nos llegan bajo la etiqueta de información y las que nos intentan vender algo, como las imágenes publicitarias.

b) la segunda, saber construir productos visuales que alerten a los demás sobre esta manipulación, función primordial del arte contemporáneo en la época en la que vivimos. (Viadel, 2005 p16)

Para la primera condición que nos propone Marín Viadel junto con María Acaso,

Primero desde mi experiencia , y después durante el proceso de investigación se exploró con base en la sospecha que me generaban por supuesto las diferentes miradas que encontramos en las páginas principales de las administraciones que así ves se asocian con algunas páginas del pueblo que no pertenecen aparentemente a las administraciones pero que se apoyan visualmente y fortalecen el mensaje y la sensación de estabilidad y progreso, que por lo general oculta e invisibiliza casi que desatapore las problemáticas masivamente a través de la imagen , pues estas al no tener un lugar de visibilidad, simplemente se olvidan y se vuelven como algo que sabemos inconscientemente que tenemos que tratar pero que en definitiva no encontramos como, porque no tenemos donde encontrarnos como comunidad, y esto debido a que tampoco es que el grueso de la población quiera, pues todos a pequeña escalas como la mayoría de colombianos quieren irse del pueblo y nos los culpo,

Para la segunda condición que plantea, “saber construir productos visuales que alerten a los demás sobre esta manipulación, función primordial del arte contemporáneo en la época en la que vivimos.” (Viadel,2005 p16)

Como lo demuestra mi proceso, no solo artístico sino académico, pude construir un producto audiovisual que efectivamente alerta sobre la manipulación que se despliega desde las campañas políticas y que una vez elegidos se permea en el poder, este cine ensayo no solo alerta sobre la manipulación sino también sobre algunos aspectos identitarios negativos y positivos que a su vez posibilitan un cuestionamiento y una reflexión acerca de cómo estamos habitando actualmente nuestro territorio.

Me parece importante poder analizar desde estos autores que hablan de la investigación en educación artística ya que esto me permite reconocer que efectivamente en mis intuiciones y maneras de entender y de desarrollar en conjunto mi práctica artística con mi práctica docente

Configuran unos elementos más que necesarios para mi desarrollo profesional y de alguna manera me hacen sentir que voy por buen camino en cuanto a mis percepciones de la práctica docente desde mí que hacer artístico.

Otro aspecto importante que quiero nombrar en este análisis es la relación que tiene mi manera de crear visuales con el sonido, a lo largo de todos mis videos el sonido cobra una relevancia importantísima pues es desde el que puedo encontrar un ritmo y ayudar a dar sentido a las imágenes que allí se proyectan, esto es muy importante para mí en cuanto a la capacidad de montaje que he podido alcanzar después de practicar como se evidencia con la creación de más de 10 videos porque son más, a lo largo de mi proceso académico.

El sonido en mi caso al igual que para Chris Marker direcciona el montaje.

Antonio Weinrichter en su capítulo dirigido al cine de ensayo citando a Chris Marker, (2004 p96)

Chris Marker trae a sus films una noción absolutamente nueva del montaje, que yo llamaría horizontal, en oposición al montaje tradicional que se realiza a lo largo de una película, centrado entre la relación entre planos. En el caso de Maerker, la imagen no remite a lo que precede o a la siguiente de ella. Mejor aún, el elemento primordial es la belleza sonora y es desde ella de donde la mente debe saltar a la imagen. El montaje se hace del oído al ojo”

Si bien para mi trabajo es importante poder montar del oído al ojo y al igual que Chris Marker no corresponde al montaje tradicional

Primero debo haber pasado como lo hice en el cine ensayo por un planteamiento y una recolección de teorías e imágenes desde las cuales ir escogiendo y probando para finalmente a través del sonido plantear un ritmo y una intención que me permita montar, aunque el sonido es importante, no solo es montar del oído al ojo definitivamente.

Dentro del análisis en perspectiva, encontré un aspecto importante a desarrollar, una idea, algo crucial a la hora de crear y de imaginar las infinitas formas en que se podría realizar un montaje

El montaje se convierte entonces en un espacio íntimo en el que artista y obra se conocen se construyen se confrontan. Y después de horas días y meses de convivir con estas imágenes termina uno hablando con ellas y entendiendo el profundo vínculo y significado que tienen, esto convierte la obra de alguna manera en un objeto apreciado que permite a través de su creación una auto reflexión profunda con respecto a la relación de la artista con su obra.

Tal vez no en este momento, pero si, es una de las cosas en las que me gustaría ahondar después de esta investigación, y es que me ha animado de alguna forma, a escribir sobre esta intimidad, que intento describir se logra entre obra y artista, talvez después sin los afanes y los tiempos de la academia. Pueda encontrar un momento íntimo, para escribir sobre la intimidad de la que me he hecho consciente a través del análisis de mi relato de creación.

Para terminar y no menos importante destaco el haberme hecho consciente también de la acción de cerrar los ojos e imaginar, pensar en cuadros como se podría ver o de qué manera puede iniciarse esa visualización posible para el montaje. Acción que se realiza en esos momentos íntimos que planteo.

Debo decir que son demasiados los factores que hacen parte del complejo proceso de creación, y que como me he podido dar cuenta a través de la sistematización realizada

en esta investigación, cada vez que se releen y se observan, encuentro algo valioso, de manera que esta investigación estoy seguro continuara en el tiempo generando reflexiones y aprendizajes, en todos los aspectos de mi vida. Que en este momento a lo mejor no me de cuenta y que como antes al volver después se ven claros y me ayudan a generar una conciencia más amplia de mí que hacer.

5.4 Relato analítico #4 Cinensayando en la vida.

Finalmente, el cine ensayo sirvió para poner un contexto y generar un lugar de discusión y cuestionamiento que permitió profundizar en los cuestionamientos y los temas a tratar, permitiendo así en apenas una sesión generar este tipo de diálogos en comunidad que de momento no tengo registro se hayan dado antes, por lo menos así de esta manera, con estas herramientas y desde estas perspectivas educativas.

Aunque el cine ensayo efectivamente es una herramienta pedagógica potente, la comunidad necesita de procesos mucho más amplios y constantes en los años, para poder generar cambios en nuestras maneras de entender y habitar el territorio, sin embargo, considero que esta investigación ayudo a abrir de alguna manera un camino de inicio que debo continuar.

Respecto al encuentro, consideró desde mi perspectiva docente e investigativa fue provechoso poder hacer este pilotaje de punto de encuentro, que a su vez al visibilizar el potencial del cine ensayo en el impacto a los espectadores, considero merece ser mostrado por lo menos dentro del marco de un festival que se comenzó a pensar desde aquel día que se presentó, y que esboza ideas de un encuentro de cortos universitarios que enriquezcan desde otras perspectivas el lugar del audiovisual en las comunidades como esta donde los puntos de encuentro y los canales de comunicación son evidentemente limitados,

SE podría decir que este camino apunta hacia los que ya han elegido algunos procesos referentes como el Festival de cine comunitario ojo al sancocho

Que tiene ideas importantes que apropiarse y discutir, y que se encuentran en gran parte en la misma dirección de mí que hacer. Estas ideas se las comparto a continuación. Como un lugar al cual apuntar con el proceso que llevo con mi comunidad.

Y del cual solo pude hacer real conciencia después de la realización de este trabajo

“**Sueños Films Colombia**, organización comunitaria sin ánimo de lucro, nace en el 2005, en Ciudad Bolívar, Bogotá-Colombia, como una alternativa de Educación y Comunicación Audiovisual, promueve la democratización de la cultura audiovisual en Colombia, a través de procesos de participación, gestión y formación entre la comunidad, el estado y diferentes actores sociales. Ha producido más de 50 producciones audiovisuales de tipo alternativo y comunitario en Colombia.”

Su:

Misión

Promover la educación comunicación alternativa, comunitaria a través de la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida, generando comunidades dignas y solidarias.

Elementos de los que goza mi proceso y que tomo de este proyecto como referencia hacia el futuro.

Visión

Incidir en las políticas públicas para la democratización de la educación y la cultura audiovisual y los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional, para reducir la pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación y la inequidad.

Objetivo:

Promover la EDUCACION – COMUNICACIÓN, a través de actividades artísticas y culturales de formación, creación, difusión, circulación, investigación y apropiación; promoviendo una vida digna y en comunidades solidarias en equilibrio con el medio ambiente.

De momento espero poder participar en alguna de sus versiones y así también poder acercarme desde adentro y ganar también entorno a la gestión cultural desde le cine.”

<https://www.ojoalsancocho.org/nosotros/>

Estas son algunas de las reflexiones críticas que deja este encuentro del cine ensayo con la comunidad, sin embargo, aclaro que es un proceso de reflexión diario el que permite encontrar los elementos más valiosos de este tipo de trabajos, y que muchas veces frente a la hoja en blanco se nos complica, expresar.

Capítulo 6. Conclusiones

En conclusión, hay que hacer un trabajo fuerte con la formación de públicos para que puedan tener una visión crítica, educar la mirada, como la misión de la facultad, es un deber, es una conclusión a la que se llega en esta investigación debido a la ausencia total de escenarios de formación de público, para que la gente pueda ver desde un carácter emancipador las diferentes obras y culturas que como dice Simón Puerta construyen nuestra nación, nuestra visión de nación, de modernidad, de comunidad. De ahí la importancia de luchar contra estas visiones de nación hegemónica que están alejadas de la realidad, a través del cine ensayo y estos géneros alternativos que permiten de alguna manera reflexionar e ir educando, abrir un camino para educar la mirada y construir a través de los productos culturales de una nación más consciente y más crítica. De una construcción del cine más cercana a la realidad del pueblo y no de los pensamientos hegemónicos y de la industria cultural mercantil. De ahí la importancia de que yo como Cine-ensayista, como arte-docente, como colombiano, quiera y necesite hacer un cine ensayo, una ópera prima desencadenada por supuesto de esta investigación, que me llevo a contribuir , a luchar en oposición a esa industria cultural mercantil, con unos contenidos, con un cine ensayo costumbrista que se acerque más a la realidad, que ayude a construir no sólo nación, sino a construir pueblo, a construir municipio desde pequeñas escalas que a lo mejor repercuten y ayudan a aportar su granito de arena en la construcción nacional de esa identidad que a través de los productos culturales y específicamente cinematográficos, se quedan implicadas en los imaginarios de la comunidad en general.

Debo hacer una película, un registro que permita la visualización de las cosas que no se visualizan, de las costumbres, del modo en que vivimos, de la importancia del cine para la construcción de nación, de pueblo, de municipio, de Identidad, de imaginarios. Y este tipo de producciones ayudan a la deconstrucción de los imaginarios que ya ha imbricado en la mente la industria cultural y mercantil que nos alejan de la realidad que viven los pueblos y que ya muchos

han venido trabajando como Glauber Rocha en contra de esa industria mercantil, hegemónica que nos aleja de la realidad cotidiana de nuestros territorios, como la violencia, como la corrupción, como los abusos, como los escenarios de abandono, de la falta de gestores culturales. Todo esto repercute sin duda en los imaginarios, en cómo nos construimos territorialmente, como nos vinculamos con el territorio, que visión del territorio tenemos, que enajenación, que alienación a la realidad nos conlleva seguir consumiendo este tipo de productos.

En conclusión de esta investigación sale la argumentación, sale la necesidad de comenzar a construir nación, a construir pueblo, a construir municipio desde estas dinámicas que a través del cine totalizan la conciencia colectiva del desarrollo y de alguna manera es el espacio de comunicación colectivo masivo para donde acordamos aquellas ideas de progreso, de cómo constituir, de cómo sacar adelante nuestro municipio, nuestro país, de aquellas identidades, costumbres y maneras de habitar el territorio que se han venido perdiendo y que por ende hemos venido perdiendo en identidad en las nuevas generaciones. Desencadenando por supuesto en parte por esto, la fragmentación del territorio.

Es importante hacernos partícipes nosotros mismos en esa construcción de nación, como arte-docente de artes visuales, como colombiano me siento en la capacidad de hacer parte de esta construcción que desde el cine se da para la nación y su imagen de progreso. De manera que el cine de ensayo pueda ser un lugar para la reflexión sobre nuestra identidad, sobre nuestras costumbres y todos aquellos temas e historias que no le interesan a la industria cultural mercantil.

Cuando no existen gestores culturales, líderes culturales, que trabajen por la memoria de la colectividad de construir comunidad desde las artes y la cultura, desde el deporte. Estos pensamientos hegemónicos, dominantes toman peso. De ahí que salga la idea de ejecutar el proyecto de la escuela casa cultural como epicentro de generación de dispositivos que ayuden a la construcción y permitan conservar de alguna manera las tradiciones culturales que ya hay y desde las artes poder hacer un trabajo en comunidad donde se puedan lograr escenarios en espacios de construcción comunitaria que realmente estén cercanos a la comunidad de sus sentires, ajenos a cualquier administración.

El reflexionar sobre mi proceso de creación audiovisual, ha permitido que mi perspectiva docente se amplíe conscientemente sobre las fortalezas y debilidades que suponen los mismos, cosa que para la enseñanza en artes es un punto importante, de manera que un docente en artes no

necesariamente, pero debería poder, tener una buena suma de experiencias alrededor de su práctica artística y de los procesos de creación que la misma conlleva. Por supuesto esto brinda al docente en formación junto con las herramientas investigativas y pedagógicas la capacidad de conocer por experiencia el medio en el cual piensa realizar su práctica docente.

Frases célebres acerca del proceso de creación

La falta de conciencia sobre nuestros procesos creativos en el ámbito de lo cotidiano, nos limita en nuestras posibilidades, de comprender que nos ofrecen estos mismos, entender el modo en el que suceden nos permite reconocernos e identificarnos en nuestras maneras de ver y de hacer. Hacernos conscientes de las diferentes formas en que llega el aprendizaje en nuestros procesos creativos nos permite reflexionar sobre nuestro que hacer como futuros docentes, pues nos permite reencendernos en nuestras prácticas y redescubrirnos en detalle y a conciencia a través de nuestros procesos creativos.

A través de las diferentes experiencias que he tenido en procesos de creación, me he podido dar cuenta del interés que genera en mí poder retratar mi cotidianidad. Seguir la obra de autores y verlas me ha permitido identificar ese gusto por la belleza de esas otras historias de esos otros relatos que nadie cuenta que se invisibilizan y pasan desapercibidos, encuentro en la cotidianidad y en la naturaleza de mi pueblo una belleza única e inspiradora de la que he disfrutado a lo largo de mi vida de allí el afán de retratarla.

Sobre las relaciones de la práctica artística y la práctica docente

¿Se podría entonces llamar de alguna manera pedagogía audiovisual a lo realizado con el cine de ensayo? Ya que su proceso de creación contiene elementos reflexivos y didácticos para la enseñanza y la interpretación de las maneras en que aprendemos a través de la imagen y por ende nos ayuda a comprender la cultura visual de la cual hacemos parte, ¿cómo estas experiencias enriquecen nuestro quehacer artístico pedagógico? ¿Qué sería entonces este quehacer artístico - quehacer más y nada menos que la forma en que relacionamos nuestras prácticas artísticas como herramientas para el desarrollo de, nuestro ejercicio docente desde las artes, entendiendo que desde los mismos procesos de creación se encuentran experiencias que pueden ser reflexionadas y usadas para entender las potencialidades mismas de la creación artística y así como docentes en artes

conocer por experiencia propia , los caminos para ejecutar una práctica pedagógica a través de los procesos de creación en artes , llámense pintura dibujo audiovisual. Etc... en la medida que reflexionamos sobre las maneras en que aprendemos nuestros propios procesos artísticos, encontraremos la manera en que debemos enseñarlos, ya que encuentro una riqueza en las experiencias de vida previas que tiene que tener alguien para acercarse al arte de diversas formas, y lo valioso de estas historias, aun mas para nosotros como arte-educadores.

Sobre la investigación

la forma en que se dio la investigación, la necesidad de materializar e investigar para encontrar el objeto, la pregunta, las problemáticas y demás, y no al contrario, porque iniciando una investigación es difícil responder este tipo de preguntas que a lo mejor, si se dejan realizar las mismas investigaciones, orientan estos aspectos de la investigación naturalmente , de acuerdo con la sistematización de experiencias expuesta por Oscar jara , en donde habla del origen de la sistematización de experiencias y la necesidad de acercar las prácticas universitarias a la comunidad. Tal y como lo menciona Oscar jara en su conferencia en YouTube⁶ a la sistematización de experiencias le interesa los procesos en los que la universidad se acerca a la comunidad, pues de allí nace la necesidad de sistematizar estas experiencias, donde poder organizar y reflexionar sobre nuestras practicas universitarias como docentes en formación en los distintos territorios, cosa que por supuesto va en el mismo sentido de la investigación, que es en parte una sistematización de experiencias, de manera que me ha permitido encontrar a través de la reflexión del proceso propio en el paso por la academia , las relaciones entre: mi experiencia de vida, mi práctica artística y mi práctica docente.

Categoría abierta o conjunta Reflexiones ubicar sub categorías

Didácticas modos de aprender, el juego y las estrategias ¿Qué aprendizajes me dejo y para que me sirven? Capacidades vs necesidades, identificación, conciencia de mi proceso entendimiento para poder generar estrategias que permitan consolidar la creación audiovisual como herramienta de reconocimiento propio y contextual experiencial de vida.

Entender la experiencia propia, posibilita las herramientas necesarias para generar estrategias que permitan a los estudiantes a través del audiovisual, entender también sus procesos

---

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=NAazPmpzdgE&t=57s&ab_channel=FrancoisSoulard

y de alguna manera, brindar momentos de calidad en esa interacción que se da en el proceso creativo y de creación, entendiendo el proceso creativo como ese juego de intuiciones y derivas a las que se enfrenta el artista cuando quiere crear y, serendipias a las que nos enfrentamos necesariamente en el proceso de creación sea cual sea, entonces el proceso creativo jugaría dentro del gran proceso que sería la creación.

Hacernos conscientes de las diferentes formas en que llega el aprendizaje en nuestros procesos creativos, nos permite reflexionar sobre nuestro que hacer como futuros docentes, pues nos permite reencendernos en nuestras prácticas y redescubrirnos en detalle y a conciencia a través de nuestros procesos creativos, pues estos contienen un aprendizaje valioso en medida que lo brinda la experiencia, un encuentro con lo inesperado que nos frustra, nos lleva por los caminos de la intuición, de la prueba y el error, en un viaje introspectivo que nos permite un alto grado de reconocimiento en nosotros mismos en la manera en que percibimos nuestro entorno, como también las cosas que nos fijamos, los lugares que nos gusta habitar porque allí encontramos paz y tranquilidad, inspiración en fin una serie de provocaciones del entorno que nos llevan a cuestionarnos o confrontarnos en este paso por este plano terrenal donde prácticamente todo es aprendizaje constante para la vida para ello vivir una forma de entender y de hallar sentido a nuestra existencia.

En medida de que yo pueda entender mi práctica creativa a través de estos dispositivos de investigación, me posibilita la creación de estrategias pedagógicas que logren conocer el potencial pedagógico en la práctica creativa, mediada por el audiovisual respecto a sus cotidianidades, de manera que podamos tener un panorama de las posibles estrategias que se pueden llegar a aplicar en estudiantes desde el audiovisual y su proceso de creación, ayudándonos a la comprensión del uso, posibilitando mejoras en futuras estrategias pedagógicas aplicables al contexto educativo desde la experiencia personal organizada en la investigación, para ser ejecutadas y potenciar cualidades artísticas desde sus diferentes momentos, al mismo tiempo que se arrojaron datos con respecto al sistema de relaciones comunicativas y todo aquello que sucede dentro del mismo proceso, donde la confrontación constante entre las infinitas posibilidades de creación, obliga al desarrollo de estas mismas estrategias que puedan atender las necesidades expresivas de los estudiantes.

Resaltar el papel de la escritura para esta investigación

Aunque la escritura no es mi fuerte y en parte me va mejor con las imágenes, gracias a la sistematización de experiencias pude reencontrarme con la escritura que realice a través de los relatos, pues valoro lo que pude extraer debido a la comodidad de poder expresar el proceso en relatos a mi estilo, y concluyo que definitivamente la escritura libre acerca de nuestros procesos artísticos juega un papel fundamental en el entendimiento de los mismos.

Proceso que a veces se puede ver sesgado por las formalidades académicas para con la escritura.

En el cine ensayo converge absolutamente todo en esta investigación, convirtiéndose así en una conclusión visual que arrojo el proceso de investigación creación y que invito a ver en el siguiente link <https://www.youtube.com/watch?v=-7PpedpJ1zk> para poder realmente comprender de lo que hablo, expresado audiovisualmente.

- En medida que entendamos nuestros procesos de creación, podremos hacer prácticas más consientes, proponer dispositivos que nos permitan trabajar, desde la conciencia de nuestra experiencia y variedad de aprendizajes que se adquieren en la realización de un producto, sumado a esto, la revisión que se hace del proceso mismo, es lo que potencia y posibilita la comprensión del origen de nuestras creaciones y concepciones fortaleciendo nuestra practica educativa sabiendo como hacer y porque lo hacemos para que ellos como estudiantes, puedan desarrollar y tratar de entender desde sus propias dinámicas de creación lo que los lleva a querer realizarlas, teniendo en cuenta que el maestro debe estar en constante retro

alimentación y disposición para guiar con mucho cuidado estos procesos, orientando y reconfigurando su práctica con base en cada experiencia que brinda la interacción con el sujeto.

- El cine ensayo mismo es una sistematización de las experiencias que he tenido en el territorio que al mismo tiempo visibiliza los procesos que hemos venido trabajando con mi hermano en la comunidad desde el inicio de nuestra formación docente.

- Realizar una película donde a través de ella se retraten las costumbres, prácticas, y conductas del territorio, y a través de ella poder transmitir de generación en generación, estos puntos de encuentro positivos, estas costumbres que hacen parte de nuestra identidad como anolaimunos, la fascinación, la apreciación del territorio puede tomar otro valor tal y como ha pasado ya con los diferentes videos que he publicado en redes.

Entonces esto va a resultar en una película donde se reflejen las costumbres y demás memorias culturales de nuestro pueblo.

De manera que pueda ser algo que perdure para la comunidad y que los jóvenes a través de esta película puedan redescubrir su historia tal como decía mi abuelo y así mismo poder incentivar ese sentido de pertenencia por nuestro territorio, por su historia, sus abuelos, por nuestros ancestros, nuestros padres y por los hijos de todos los anolaimunos.

- A veces la mejor forma de hacer una película, de comenzarla, no es escribiendo un guion y siguiendo el orden establecido, es lanzándose a la creación, y dejándose

llevar por el deseo de las imágenes que queremos capturar, que nos llaman la atención.

- El proceso de creación de la tesis en toda su dimensión y, del cine ensayo, están atravesados por el ensayo como describe Gustavo Provitina en cuanto a qué constantemente se ponen en la balanza las ideas y se discuten en un proceso de diálogo interno que nos lleva a preguntarnos profundamente y a identificar las razones y deseos que nos llevan a realizar estas investigaciones y creaciones dónde, terminamos reflexionando constantemente sobre la manera misma en que, dentro de la investigación, se enseña y se aprende en un ciclo espiral de retroalimentación, que gracias a la sistematización de experiencias, está en un flujo constante de reflexión y evolución de las perspectivas que tenemos para con nuestros propios procesos y la relación que éstos tienen con el territorio y nuestro que hacer docente
- La creación creativa como el cine ensayo, no puede corresponder a la creación sistemática y los estereotipos de orden de creación, una idea clara un guion, un plan de rodaje, la creación cine-ensayística, no es sistemática, siente e intuye más que planear, por el contrario, navega en la incertidumbre y la frustración constante en cuanto a lograr develar el producto final, después de un proceso arduo de confrontación entre el autor y sus ideas. La investigación misma en artes, en creación y en concordancia con las ideas expuestas sobre ensayo de Provitina, es un ensayo mismo de ideas y de la búsqueda del objeto mismo de investigación durante todo su proceso
- Juan Pinillos anolaimuno y maestro en filosofía latinoamericana, egresado de la Universidad Santo Tomas, comenta en entrevista informal, después de ver el cine

ensayo. Comentario que, debido a su relevancia desde mi perspectiva, merecía estar en las conclusiones:

- A través del video se puede observar como el territorio nos une en tanto sujetos colectivamente hablando y nos otorga una identidad y a través de la imagen se da cuenta de la necesidad de un espacio político común, por medio del deporte, de la manifestación pacífica, a través del espacio importante del ocio y la recreación cierto; el espacio cultural del futbol, a través del futbol, como se tejen redes de acción comunitaria que de una u otra forma nos otorga identidad y en ese mismo proceso, nos permiten a través de la identidad que construimos, dar cuenta de esos procesos que intervienen para lograr alcanzar esa identidad.
- ¿Qué alcances tienen estos videos? Es cierto que este tipo de material, que ahora nosotros como sujetos políticos, de manifestación crítica a través de la imagen, tenemos un espacio para construir memoria histórica, que a su vez da herramientas para construir una identidad. Estamos empezando a construir una imagen histórica de Anolaima, que es algo que hasta ahora se ha venido construyendo, y a través de unas estéticas distintas, porque el hecho que haya una serie de beats de rap y una serie de imágenes también porque lo estético es fundamental, hay una coherencia música-imagen, porque hay que guardar esas diferencias entre tipos de materiales, el contenido crítico, político y estético abren espacios como lo pueden ser, estas manifestaciones estéticas, son las invitaciones a nuevas generaciones, y son primero que todo, herramientas o más que herramientas, son trabajos que se están iniciando porque crean otra serie de imágenes a ese tipo de estéticas tradicionales, permite construir espacios como los que necesita el pueblo para a través de la

manifestación estética, hacer contenidos políticos que nos edifiquen como anolaimunos, que nos permitan construir memoria histórica y que de hecho son materiales fundacionales a la construcción de la identidad del anolaimuno.

- El audiovisual reflejado a través del cine de ensayo, es una herramienta potente de contextualización y de reflexión en su encuentro con el espectador, lo que posibilita un espacio apropiado para el dialogo sobre temas que generalmente no tienen un lugar para ser discutidos y que al presentarse en imágenes que hacen parte de la experiencia visual diaria del anolaimuno, han establecido un punto de reflexión sobre el territorio y la manera en que se habita.
- A través de la investigación se pudo hacer conciencia sobre los escenarios de abandono que se presentan en los territorios cuando las administraciones y la comunidad carente de identidad se desconecta de sus prácticas culturales en las cuales debería encontrarse para la construcción y el desarrollo identitario de los pueblos,
- Estos escenarios de abandono, se presentan visualmente de una manera particular, una de sus características principales que nos pueden ayudar a identificar estos escenarios, lugares abandonados, es el paso del tiempo que se evidencia en las estructuras , a través de la madre naturaleza que intenta recuperar su lugar también y que adorna estos lugares con llamada maleza que brota del cemento como reclamando lo que fue ocupado por nosotros los humanos.

El cine ensayo, al igual que algunos de los demás videos, han ayudado a visibilizar iniciativas y memorias colectivas, que a su vez generan preguntas y sensaciones positivas en la comunidad.

La presentación del cine ensayo fue efectivamente un buen punto de encuentro para la comunidad, teniendo en cuenta por supuesto, la ausencia de estos espacios donde la comunidad no solo se encontró con el cine-ensayo, sino que también, tuvo la oportunidad de ser escuchada y participar, dándole un lugar de enunciación que no es común, y que es muy necesario para la construcción comunitaria, situación que me lleva a querer continuar, ampliar y dar continuidad a este proceso investigativo a través de una casa cultural, que pueda generar nuevos puntos de encuentro desde las artes, de allí surge la idea de iniciar un programa, de formación de públicos, llamado “cine al pueblo” que posiblemente tenga desarrollo en el transcurso del año.

Referencias bibliográficas

- Aguirre Arriaga, Imanol. Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética. Barcelona: Octaedro, 2005.
- Arañó Gisbert, Juan Carlos. (1986) La enseñanza de las Bellas Artes en España. Madrid. Universidad Complutense.
- Badenes, Daniel. Un pasado para La Plata. La Plata, Estructura Mental a las Estrellas 2015.
- Barragán Cordero Disney ft Torres Carrillo Alonso (2017) La sistematización como investigación interpretativa crítica. El Búho Corporación Síntesis.
- Ceccarelli, Pablo Alejandro. (2019). Calle 52. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata.
- Ceccarelli, pablo. el cine en lo ausente. en: pulsión - revista de cine #8, la plata, 2018, p. 35 32
Fontán, Gustavo
- Córdova Celys. (2021) Guía de investigación-creación. Universidad de Nariño
- Díaz Torres, Adán Antonio. (2022). Rizoma, un camino hacia la construcción de nuestras propias memorias. Tesis de grado. Universidad Pedagógica Nacional.
- Estupiñán Muñoz, Paula Andrea. (2021). Cine Club Spin-Off: Formación de públicos críticos de cine para el fortalecimiento del cine colombiano. Tesis de grado. Universidad Distrital Francisco José de caldas.
- Freedman, Kerry; Wood, John. Reconsidering Critical Response: Student Judgments of Purpose, Interpretation, and Relationships in Visual Culture. *Studies in Art Education*, v. 40, n. 2, p. 128-42, 1999.
- González Gil, (2018). Creación de cine ensayístico desde la filosofía como forma de vida [monografía].
- Hernández, F (2005). ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura visual? educação & realidade,

- Legajo Witemburg, María Victoria (2021) Mamma nostra, Universidad Nacional de la plata.
- Mirzoeff, N. (1999) una introducción a la cultura visual. ¿qué es la cultura visual? editorial: ediciones paidós. pág.16-61.
- Mitchell W. j. t. (1996). ¿qué quieren realmente las imágenes? pág. 1- 22.
- Poveda Díaz, e. d. (2020). fragmentos sensibles del recuerdo: el video ensayo como una reconstrucción autobiográfica desde la memoria sobre mi padre [trabajo de grado].
- Provitina Gustavo (2014) El Cine-ensayo la mirada que piensa. La marca editora.
- Puerta Simón. (2018). cine y nación. negociación, construcción y representación identitaria en Colombia. universidad de Antioquia, fondo editorial fesh de la facultad de ciencias sociales y humanas.
- Rocha Glauber. (2004). Del hambre al sueño. Obra política y pensamiento. MALBA colección Costantini.
- Van de Velde, h. (2008) sistematización de experiencias, Centroamérica. Volens. Cicap.
- Valderrama Santiago, (2021) Propuesta para niveles de práctica docente. Línea Cultura Visual. Universidad Pedagógica Nacional.
- Viadel Marín. (2005) Investigación en Educación Artística. Universidad de Granada, Universidad de Sevilla.
- Weinrichter Antonio (2004) Desvíos de lo real, el cine de no ficción. T&B Editores.
- Witemburg, María Victoria. (2021). Mamma nostra. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata.
- W. J. T. Mitchell (2014) ¿Qué quieren las imágenes? Una crítica a la cultura visual. Sans Soleil, Traducción Javier Fresneda.
- Yi-Fu Tuan (1974) Topofilia. Un Estudio Sobre Percepciones, Actitudes y Valores Medioambientales. Melusina