

**Realidades que se tejen mediante narrativas audiovisuales: ejercicio del componente de
Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín**

Daniel Guerra Santamaría
Karen Melissa Hoyos Ochoa

Trabajo de grado presentado para optar al título de Comunicador

Tutor
Mónica Lucia Muriel, Magíster (MSc) en Educación

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Comunicaciones
Medellín, Antioquia, Colombia
2021

Cita	(Guerra Santamaría & Hoyos Ochoa, 2021)
Referencia	Guerra Santamaría, D., & Hoyos Ochoa, K. M. (2021). <i>Realidades que se tejen mediante narrativas audiovisuales: ejercicio del componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín</i> . [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Edwin Alberto Carvajal Córdoba.

Jefe departamento: Juan David Rodas Patiño.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Resumen

El Estado debe cumplir un papel fundamental en la creación de espacios y oportunidades para la participación de los jóvenes en la vida cultural, garantizando mayores posibilidades de acceso a alternativas de aprendizaje de calidad, fomentando la creatividad y nuevas formas de expresión. En este artículo se expone el análisis respecto a cómo las actividades de comunicación realizadas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín alrededor del cine y el audiovisual contribuyen a la creación de narrativas de los jóvenes participantes. Se plantean como objetivos orientadores los de describir las actividades de diálogo y aprendizaje establecidas por el componente de Formación relacionados con el cine y el audiovisual; reconocer la percepción de los jóvenes participantes de las actividades de formación audiovisual, respecto al uso de narrativas audiovisuales como medio de expresión, y determinar el contenido de algunas de las narrativas audiovisuales producidas por los jóvenes participantes de los procesos de formación.

Los principales temas de análisis se producen luego de la implementación de metodología orientada a la interpretación fenomenológica a través de instrumentos de diálogo, observación no participante, revisión documental y la etnografía digital como elemento clave debido a la situación de crisis sanitaria por el Covid-19. De allí se evidencia la experiencia de los jóvenes en los talleres y laboratorios audiovisuales, los principales temas que motivan la realización de piezas audiovisuales, su percepción de los procesos en los que participan y constituyen su crecimiento personal o académico, así como la contribución de los agentes coordinadores de los procesos formativos dictados por la Cinemateca Municipal de Medellín.

La participación en procesos formativos se atañe a diferentes objetivos y resulta en diversos logros, ya sea por mero acercamiento al mundo audiovisual o el descubrimiento de una vocación, las narrativas audiovisuales posibilitan la expresión de saberes, sentimientos y realidades cercanas al sujeto.

Palabras clave: Cine, formación audiovisual, juventud, narrativa audiovisual, realidad.

Abstract

The State must play a fundamental role in the creation of spaces and opportunities for the participation of young people in cultural life, guaranteeing greater possibilities of access to quality

learning alternatives, promoting creativity and new forms of expression. This article presents the analysis regarding how the communication activities carried out by the Training component of the Municipal Cinematheque of Medellín around cinema and audiovisual because the creation of narratives of the young participants. The guiding objectives are to describe the dialogue and learning activities established by the Training component related to cinema and audiovisuals; recognize the perception of the young participants of the audiovisual training activities, regarding the use of audiovisual narratives as a means of expression, and determine the content of some of the audiovisual narratives produced by the young participants of the training processes.

The main topics of analysis are produced after the implementation of a methodology oriented to phenomenological interpretation through instruments of dialogue, non-participant observation, documentary review and digital ethnography as a key element due to the health crisis situation caused by Covid-19 . Hence, the experience of young people in audiovisual workshops and laboratories is evidenced, the main themes that motivate the production of audiovisual pieces, their perception of the processes in which they participate and constitute their personal or academic growth, as well as the contribution of the coordinating agents of the training processes dictated by the Municipal Cinematheque of Medellín.

Participation in training processes is related to different objectives and results in various achievements, either by mere approach to the audiovisual world or the discovery of a vocation, audiovisual narratives allow the expression of knowledge, feelings and realities close to the subject.

Keywords: Cinema, audiovisual training, youth, audiovisual narrative, reality

Introducción

Los esfuerzos de las entidades gubernamentales por garantizar el acceso de la población a una oferta educativa amplia e inclusiva son reconocidos en el ámbito nacional y local. El Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011- 2020 se refiere a la educación artística y cultural en tanto promueve la expresión, la simbolización y la comunicación desde una posición que busca potenciar lo creativo y sensorial en los sujetos. Si las capacidades que intervienen en los procesos de creación se estimulan de forma temprana, es decir, desde la infancia, se contribuye a la formación crítica, a la reflexión y a la formación de criterios para la visión e interpretación del mundo, lo que aporta a la construcción de sociedad con ciudadanos activos, críticos y propositivos, a partir de las realidades territoriales y sus propias vivencias.

Según el perfil demográfico de la Alcaldía de Medellín 2016- 2020, para finales del año 2020 la ciudad cuenta con 543.769 jóvenes entre los 15 y 29 años de edad. Además, ofrece 76 programas y proyectos para la formación, educación, participación y expresión, a través del programa Medellín Joven. De otro lado, el último informe de calidad de vida de Medellín, 2018 indica que solo el 45% de los jóvenes acceden a la educación superior. Debido a esto ha sido relevante para la institucionalidad garantizar el acceso a formación alternativa y de calidad. Existe una brecha para aquellos jóvenes que se encuentran ubicados en las zonas periféricas de la ciudad y considerados puntos vulnerables en razones de pobreza, violencia, falta de oportunidades y calidad de vida. Por ejemplo, solo dos de cada diez bachilleres de comunas como El Popular (comuna 1) y Santa Cruz (comuna 2) ingresan a la formación superior. Las condiciones de desigualdad se convierten en una dificultad para acceder a espacios de encuentro para la reflexión y el diálogo.

Sumado a lo anterior, la ausencia de espacios educativos para la enseñanza audiovisual y comunicativa, para los encuentros de reflexión respecto a temas de cultura, formación narrativa audiovisual y preservación de la memoria, se han hecho latentes en la ciudad de Medellín. Ello ha suscitado el trabajo institucional para la enseñanza de nuevas formas expresivas como la apreciación y producción del cine, en busca de que los jóvenes estén en capacidad de hacer un análisis crítico-reflexivo de sus propias vivencias y su entorno que puede verse reflejado en los relatos cinematográficos que ellos mismos producen.

Toda práctica de formación cultural conlleva a formas diversas de aprendizaje que impactan en la formación personal y académica del público. Colomer (2011) señala que la formación cultural de niños y jóvenes es la inversión más rentable de todas, pero la más desatendida. Por lo anterior, el papel de mediadores institucionales idóneos y capacitados posibilita el aprendizaje desde la experiencia y la emotividad, condiciones imprescindibles para la construcción de narrativas diversas desde el teatro, la pintura, la danza, y para este caso puntual, el audiovisual. Para ello se requiere la interiorización de los conceptos apprehendidos desde lo técnico y vivencial en los espacios formativos de los que hace parte el sujeto. La interiorización de experiencias para la garantía de un aprendizaje integral, depende tangencialmente de los actores que intervienen en los procesos de formación y creación, debido a que los niños y jóvenes se consideran dependientes en tanto necesitan el apoyo y guianza desde el ámbito familiar y estatal.

Existen factores más allá de la manifestación de interés que tienen que ver con el acceso de la población a las ofertas formativas por parte de las instituciones culturales. Entre ellos se encuentran las condiciones socioeconómicas y la falta de recursos. Dentro de la investigación *Ante la brecha digital, el cine comunitario como herramienta de educación*, de Adriana Kong (2016), se hace un análisis de cómo la falta de acceso a herramientas tecnológicas representa una desventaja para las poblaciones menos favorecidas.

La brecha digital en la sociedad de la información genera otra brecha que corresponde a la educación; una brecha cognitiva. En la que se involucran el acceso a la información, la educación, la investigación científica, la diversidad cultural y la lingüística. Los limitantes de acceso a medios generan una deficiencia en la construcción de una sociedad del conocimiento. (Kong, 2016, p. 122)

Sin embargo, el papel del cine comunitario en poblaciones con menor poder adquisitivo permite el ejercicio de la creatividad y el trabajo colaborativo, así como el fortalecimiento de la identidad cultural, reflejar las necesidades de los territorios, el fomento de la organización por el proceso de producción y la creación de espacios de formación y creación conjunta.

Como referente se conoció el Trabajo de Grado del pregrado en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia de Daniel Hidalgo (2017): *El cine en Castilla un espacio de transformación política y cultural desde la comunicación*, en el que se hace referencia a las motivaciones que interpelan las acciones de la comunidad para la generación del cine comunitario; la primera de ellas está relacionada con el fortalecimiento de las convicciones personales de retratar y contactar realidades ajenas; la segunda, proveniente del deseo individual de crecer profesionalmente en áreas afines a la comunicación audiovisual; y la tercera, la iniciativa de los líderes de las comunidades por fortalecer procesos sociales mediante la divulgación y difusión a través de herramientas audiovisuales.

La realización audiovisual en Castilla gana en capacidad de transformación cuando las personas desarrollan conciencias en formas audibles y visuales, desde sus propias necesidades o problemáticas. Los enfoques para la transformación del barrio a través del audiovisual, van desde la construcción comunicativa de nuevos sentidos políticos y

culturales, hasta la gestión de recursos para el fortalecimiento de las organizaciones de base (Hidalgo, 2017, p.36).

De igual modo, la labor de la organización de Pasolini en Medellín (PEM) fue otro de los referentes consultados por ser una apuesta que ha contribuido a la gestión de medios ciudadanos, la formación de etnógrafos nativos y ciudadanos críticos desde la premisa del uso de la etnografía como elemento central para una reflexión social junto a la creación de historias localizadas. En PEM se ha trabajado por el fomento de las habilidades narrativas locales para transformar las realidades sociales a través de la comunicación audiovisual.

Este colectivo audiovisual ha trabajado desde sus inicios con jóvenes de sectores periféricos de la ciudad, generando apuntes y notas de campo, imágenes etnográficas y análisis antropológicos a partir de preguntas, si se quiere sociológicas, históricas pero sobre todo, políticas sobre el territorio, la memoria, la violencia y el amor. Todas estas líneas temáticas ligadas al uso del audiovisual como una herramienta para la construcción de conocimiento. (Garcés & Jiménez, 2016, p.133)

Lo anterior, se hace a través de una serie de intervenciones etnográficas y procesos formativos en lenguaje audiovisual. A raíz de lo anterior, resultan productos comunicativos y se evidencian procesos de mediación donde los participantes reconstruyen identidades mientras se apropian de medios audiovisuales y técnicas de investigación, además de espacios físicos y virtuales, en los que la antropología audiovisual es un conocimiento aplicado al servicio de las representaciones.

Para referirse a la preservación y promoción del patrimonio audiovisual y la posibilidad que se ofrece a la comunidad de conocimiento de la industria audiovisual, la Cinemateca propiamente dicha, se define como un centro especializado en la catalogación, preservación, restauración y consulta de documentos cinematográficos; tiene programas de exhibición pública de sus materiales, así como la de otras instituciones similares. Las proyecciones en la Cinemateca se diferencian de las salas comerciales, por su propósito divulgativo, investigador o formador; y se centran en películas de interés particular. Además, desarrolla la gestión y entrega de estímulos para la producción audiovisual con el ánimo de fomentar el crecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica.

En el entorno cercano, la Cinemateca Municipal de Medellín se constituyó a estancias de la Secretaría de Cultura Ciudadana mediante el Decreto 0614 del 8 de agosto de 2017, se creó con el fin de ser un centro dinamizador y articulador del sector audiovisual de la ciudad para promover, divulgar, registrar y conservar las diversas prácticas audiovisuales en torno a la comunicación audiovisual, así como ofrecer a la ciudadanía nuevas formas de acercamiento al cine.

Uno de los principales propósitos de la Cinemateca Municipal de Medellín, como proyecto mediador, es el de contribuir a la formación de públicos a través de la realización de conferencias, diplomados, talleres y ciclos especializados relacionados con el contexto nacional y local. Mediante los talleres, por ejemplo, se crea un acercamiento a las herramientas básicas del lenguaje audiovisual (fotografía, dramaturgia, montaje y sonido). Los talleres pueden enfocarse según edad, interés narrativo o problemática territorial, en diferentes géneros o formatos como el documental, la ficción, el cine ensayo, el experimental o la animación. Si bien los procesos de enseñanza se han orientado a la presencialidad, la crisis sanitaria por Covid-19 obligó a migrar el entorno digital, sin que esto interfiriera en gran medida los procesos formativos, debido a que la entidad ha venido fortaleciendo su comunicación a través de diversos canales, incluyendo el digital. En virtud de lo explicado anteriormente, la presente investigación pretende comprender las actividades de comunicación realizadas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín alrededor del cine y el audiovisual que contribuyen a la creación de narrativas de los jóvenes participantes.

Los principales objetivos orientadores fueron los de describir las actividades de diálogo y aprendizaje establecidas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, relacionados con el cine y el audiovisual; reconocer la percepción de los jóvenes participantes de las actividades de formación audiovisual realizadas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, respecto al uso de narrativas audiovisuales como medio de expresión y; finalmente, determinar el contenido de algunas de las narrativas audiovisuales producidas por los jóvenes participantes de los procesos de formación de la Cinemateca Municipal de Medellín.

Metodología

Se realizó una investigación de alcance descriptivo, dentro del paradigma fenomenológico-interpretativo donde se describen y comprenden lo particular y colectivo de los fenómenos sociales. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.3), para este caso puntual, el aprendizaje de la producción audiovisual como modalidad de expresión de la realidad de los sujetos que participan de los talleres de creación y laboratorios audiovisuales orientados por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín.

Lo anterior, con un enfoque cualitativo que buscó la interpretación de los datos en términos de acciones, significados y transformaciones individuales, gracias al análisis de las múltiples realidades subjetivas. Desde la etnografía digital se encontró en las herramientas virtuales la posibilidad de desarrollar el estudio, más aún por la situación de pandemia ocasionada por el Covid-19 que impulsó a conocer nuevas formas de investigar en entornos particulares como el digital.

Cuando la investigación no se ocupa de lo digital per se, la etnografía digital nos permite contemplar aquellas capas de la vida que están ineludiblemente unidas a las tecnologías, las experiencias y los entornos digitales, y reconocer la importancia de este entretejido (Pink et al., 2019, p.180).

Es por esto que la digitalidad se atañe también al proceso etnográfico al cual se vincula la metodología de esta investigación y que conformó la ejecución y análisis de las técnicas que se describen a continuación.

Los instrumentos utilizados para el logro del primer objetivo, describir las actividades de diálogo y aprendizaje establecidas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, en relación con el cine y el audiovisual, partieron inicialmente de la revisión de los documentos estatutarios y normativos por los que se rige y actúa la Cinemateca Municipal de Medellín, esto permitió conocer las razones de su creación y sus principales objetivos de cara a la formación. El método de observación no participante consistió en la asistencia a tres encuentros del Laboratorio de dirección de fotografía, dos del Laboratorio de montaje, uno del Taller de creación audiovisual desde procesos de duelo, y la totalidad de clases del Laboratorio de dirección,

ocho en total. Las sesiones tuvieron una duración aproximada de dos horas por clase y se dictaron en su totalidad mediante la plataforma Google meet. Para el ejercicio de recolección de información, se elaboraron diarios de campo.

En este mismo orden, las entrevistas semiestructuradas fueron vitales para conocer la labor de los gestores culturales que planean y ejecutan los talleres formativos de la Cinemateca Municipal de Medellín. Estas se realizaron a Maderley Ceballos, coordinadora general de la Cinemateca Municipal; David Rendón, gestor del componente de Formación y Mauricio Maldonado, docente del Laboratorio de dirección. Dichas entrevistas fueron realizadas a través de la plataforma Google meet y transcritas en su totalidad para la posterior categorización de información y sistematización de resultados. Se considera importante mencionar el ejercicio de socialización de los resultados de esta investigación con el personal de la Cinemateca Municipal de Medellín, debido a que, como proyecto de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, se considera capital reconocer su impacto en términos cualitativos, desde los procesos de formación audiovisual.

Orientados al objetivo de reconocer la percepción de los jóvenes participantes de las actividades de formación audiovisual realizadas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, respecto al uso de narrativas audiovisuales como medio de expresión, se realizaron entrevistas a profundidad a cuatro jóvenes participantes de los talleres y laboratorios del componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín; Daniel Mateo Santana, habitante de la comuna 4, Aranjuez; Mateo Martínez, de la comuna 12, la América; Malory Agudelo, quien vive en la comuna 9, Buenos aires; y Juan David Lopera, de la comuna 1, Popular. Las preguntas de este instrumento estuvieron relacionadas con la incidencia de la Cinemateca en su formación académica y personal, además del reconocimiento de historias de vida y orientación vocacional a partir de la participación en dichos procesos. Las entrevistas se llevaron a cabo a través de la plataforma Google meet, con una duración promedio de una hora. Fueron grabadas y transcritas en su totalidad y cada una cuenta con el consentimiento informado firmado por el entrevistado.

Para cumplir con el tercer objetivo de la investigación donde se buscó determinar el contenido de algunas de las narrativas audiovisuales producidas por los jóvenes participantes de los procesos de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, se acudió a la visualización de tres *teaser* (adelanto de la película para llamar la atención, pero sin desvelar la trama) creados por los participantes de versiones anteriores de los Laboratorios audiovisuales impartidos por la

Cinemateca Municipal de Medellín en alianza con el Centro de Desarrollo Cultural Moravia: Volver a verte, de Alex Ferney Almarío Vargas; Canto de gaita, por Luis Miguel Vargas Guevara. y Cara y sello, realizado por Juan Pablo Saldarriaga. El material audiovisual de los dos primeros autores se encuentra alojado en la red social YouTube y el último se encuentra en la plataforma de video Vimeo. Posterior a la visualización se elaboró una matriz propia para el logro de este objetivo puntual, que consistió en la información técnica y los principales aportes obtenidos de la conversación con los realizadores. Para esta fase metodológica se hizo uso de consentimientos informados firmados por los entrevistados. Por motivos de aplicación a convocatorias por parte de los realizadores, los enlaces para la visualización de los *teaser* no deben ser divulgados en esta investigación.

Para la sistematización de información se requirió el establecimiento de categorías, lo que también hizo parte de la metodología propuesta para este trabajo investigativo. En ella se realizó la clasificación de los datos en razón de responder a cada uno de los objetivos. En primera instancia se clasificó la información con el fin de responder a las subcategorías de procesos técnicos, entornos (virtual o presencial) y formación, todas ellas componen la categoría de mediación, que se encuentra sustentada en la propuesta de Jesús Martín Barbero (1978).

De acuerdo con Creswell (1998), Álvarez-Gayo (2003) y Mertens (2005) citados por Hernández et al. (2010) la fenomenología tiene como premisas: describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados, entre muchas otras que permiten conocer, interpretar y describir de forma fidedigna los datos cualitativos hallados en el desarrollo de la investigación. Es por ello que la segunda categoría fue la de la percepción de los sujetos, dividida en acercamiento a la Cinemateca, en aras de reconocer las formas de comunicación establecidas desde los inicios del proceso formativo; e incidencia de la Cinemateca en sus vidas, en términos de impacto y posibilidades personales y académicas. Dicha categoría se abordó desde la perspectiva teórica de Maurice Merleau-Ponty (1969) acerca de la construcción de las percepciones.

La matriz finaliza con la categoría de narrativas desde el sustento teórico de Rodrigo Díaz (2007) y Edgar Morín (2004), respecto a las posibilidades que otorga el cine para la expresión de los sujetos. Esta última categoría está compuesta, además, por las subcategorías de temas y experiencias en la creación. Se conocieron, de mano de los sujetos investigados, los procesos de

creación a partir de motivaciones personales o académicas, además de las fases de construcción y experiencias vivenciales durante la realización de los productos audiovisuales.

Se elaboró además una matriz posterior en aras de facilitar el procesamiento de la información para la redacción de una discusión que aporte a futuras investigaciones, clasificada en objetivos, categorías y subcategorías, relación con los hallazgos y posturas teóricas que soportan o contrastan los resultados obtenidos.

Resultados y discusión

Componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín como mediador

Desde la metodología planteada, y con el fin de responder al objetivo de describir las actividades de diálogo y aprendizaje establecidas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín relacionados con el cine y el audiovisual, el acercamiento al componente formativo se logró a partir del reconocimiento de su labor desde lo estipulado en los ejes misionales del proyecto, gracias a la revisión documental y las entrevistas con el personal coordinador y gestor, puesto que su ejercicio apunta al logro del objetivo que tiene la Cinemateca Municipal de Medellín de contribuir a la formación de públicos a través de la realización de conferencias, diplomados, talleres, ciclos especializados relacionados con el contexto nacional y local.

Este componente tiene como finalidad diseñar e implementar propuestas pedagógicas orientadas a la creación y apreciación del cine en todas sus formas, desde una perspectiva plural y comunitaria que promueve y garantice el acceso del público interesado en contenido de calidad, ya sea de forma presencial o virtual, a través de redes sociales.

El impacto de este componente está dirigido a la formación de públicos y el fomento cultural, si bien se enseñan los procesos técnicos inherentes a las labores de producción cinematográfica, se busca sensibilizar y gestar en la ciudadanía la apropiación del lenguaje audiovisual como herramienta de expresión y comunicación, de tal manera que se conjuga el saber hacer con el cuestionamiento constante por el entorno y la existencia misma en el lugar que se ocupa en el mundo.

Laboratorio Audiovisual

El laboratorio audiovisual es un espacio de formación que se realiza en conjunto con el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia desde el año 2018. Consiste en una serie de clases y talleres que avanzan en temas generales sobre creación audiovisual, hasta módulos de profundización en saberes y técnicas específicas de la realización cinematográfica como la producción, el sonido, la dirección de arte, la fotografía, la dirección y el montaje.

El objetivo de los laboratorios es el de crear sentido de compromiso y pertenencia en los jóvenes participantes, así es posible afianzar sus conocimientos e incluso aportar al descubrimiento de una vocación en los oficios del cine, a la vez que se generan lazos de amistad y colaboración con otros participantes, que podrán ser provechosas a futuro.

Dentro del diseño metodológico de la investigación se asistió, en la modalidad de observadores no participantes, a la totalidad de clases virtuales del Laboratorio audiovisual de dirección, dictado por Eric Mauricio Maldonado, durante el mes de noviembre del año 2020. Aunque los laboratorios están diseñados para su ejecución en presencialidad, su contenido se ha acopló para la enseñanza en medios virtuales, no solo por la pandemia que ha ocasionado el Covid-19, sino también para promover el acceso de personas que no pudieran desplazarse a la ciudad. El Laboratorio de Dirección fue un espacio donde se expusieron y generaron ideas que conformaron la sinopsis de historias propias, con el fin de compartirlas a los demás y gestar un producto audiovisual de calidad.

La modalidad del laboratorio fue teórico- práctico, en este espacio se propició el diálogo y la expresión de deseos personales para la creación audiovisual, los participantes intercambiaron sus conocimientos e ideas, desde el uso de la palabra, la escritura e imagen, generando debates y reflexiones para una construcción colectiva de aprendizaje.

¿Para ellos qué es el cine?, ¿qué es lo que les gusta?, ¿qué es lo que están buscando?, porque eso como que da pista de ellos; qué quieren, qué añoran o qué pretenden en estos espacios, y todo esto como para tratar de estimular mucho como lo inmediato a ellos. Que el cine no es una cosa lejana, ni empezar a buscar temas extraños, ni exóticos. Sino algo muy inmediato a cada uno, hay una realidad particular, un rincón que cada uno habita y que amerita ser explorado, por así decirlo (M. Maldonado, entrevista a través de *google meet*, 19 de noviembre de 2020).

En el laboratorio se dictaron temas de carácter técnico referentes a la producción cinematográfica y el espacio fílmico, aspectos necesarios para la conversión de ideas en proyectos audiovisuales bien elaborados. Los participantes pudieron compartir sus propias historias para la creación, temas diversos como el amor, la migración, la guerra o la fantasía fueron tratados en los encuentros. Luego de esto recibieron de parte del docente, y los demás asistentes, retroalimentación y sugerencias para su proceso creativo individual.

Para el sustento teórico de esta labor, en el libro Comunicación, espacio público y ciudadanía, Martín Barbero (s.f) se refiere al lugar que ocupa lo visual en la cultura, en la constitución de los medios y las imágenes en el espacio de reconocimiento social, en las nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciudadanía en búsqueda de la comprensión de la mediación de las imágenes.

Y lo que en las imágenes se produce es, en primer lugar, la salida a flote, la emergencia de la crisis que sufre, desde su interior mismo, el discurso de la representación. Pues sí es cierto que la creciente presencia de imágenes en el debate, las campañas y aun en la acción política, espectacularizar ese mundo, hasta confundirlo con la farándula, los reinados de belleza o las iglesias, electrónicas, también es cierto que por las imágenes pasa una construcción visual de lo social, en la que esa visibilidad recoge el desplazamiento de la lucha por la representación a la demanda del reconocimiento (p.47).

De allí se entiende además la importancia de contenidos pragmáticos para cada uno de los cursos o talleres que dicta el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín. Todo lo anterior se establece en aras de generar avances significativos en la adquisición de conocimiento en términos audiovisuales por parte de los jóvenes, en la revisión documental se encontró la importancia de contar con equipamientos culturales que proporcionen, no sólo los elementos técnicos, sino también contribuyan a la creación de los planes de estudio, como en este caso sucede con el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

Talleres de creación audiovisual

Estos talleres, dirigidos al público de los barrios y corregimientos de Medellín principalmente, buscan que los participantes sean conscientes de su entorno, entiendan las

posibilidades del audiovisual como facilitador para representar lo real, de hacer visibles a sus personajes y sus historias.

Los talleres inician con el acercamiento a las herramientas básicas del lenguaje audiovisual (fotografía, dramaturgia, montaje y sonido) y pueden enfocarse según edad, interés narrativo o problemática territorial, en diferentes géneros o formatos como el documental, la ficción, el cine ensayo, el experimental o la animación.

En general, se busca que los participantes partan de un reconocimiento de su propia mirada, para que narren, con creatividad, cualquier tipo de historia, desde lo íntimo, lo personal o lo onírico, hasta su visión de Medellín, los barrios, las calles, su gente, y sus problemáticas.

De cada taller se obtiene como resultado uno o varios cortometrajes, realizados por los participantes con el acompañamiento del tallerista orientador. Para el ejercicio de esta investigación se realizó observación no participante en el Taller virtual de Creación audiovisual desde procesos de duelo dictado por Laura Gutiérrez Ardila y Gloria Isabel Gómez. En él se enseñaron procesos técnicos luego de que cada participante expresara las razones por las que desearía conjugar el cine con los procesos de separación que ha afrontado.

Aprendiendo a hacer y contar una historia con imágenes, aprendes a hacerlo pero al mismo tiempo es la forma de reflexionar sobre ti, o sobre tu familia, o sobre tu barrio, o sobre la ciudad, o sobre un conflicto. Por medio de una técnica, podés hacer un proceso más crítico reflexivo sobre temas tan amplios como quieras (D. Rendón, entrevista a través de *google meet*, 6 de noviembre de 2020).

Los talleres propiamente dichos generan un acercamiento previo al mundo audiovisual que los participantes aprovechan en tanto proporcionan herramientas para narrar sus propias vivencias, sentimientos o anhelos respecto a tantos temas como se pueda imaginar; el amor, la violencia y el territorio suelen ser los más inspiradores.

En los procesos de formación en términos audiovisuales que promueve la Cinemateca Municipal de Medellín se hace visible la Teoría de la Mediación planteada por Jesús Martín Barbero, pues al conocer los elementos técnicos para la realización de piezas audiovisuales, la Cinemateca actúa como una institución mediadora entre las propuestas que son elaboradas por los jóvenes y los elementos técnico-narrativos que deben ser utilizados para lograr representar las

sensaciones o los sentimientos que son descritos durante los talleres de formación audiovisual y que son material para la construcción de sus productos. Para Martín Barbero (2009),

[...] el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural. De ahí que la tecnología remita hoy tanto o más que unos aparatos a nuevos modos de percepción y del lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras (p. 24).

En este mismo sentido, en *Comunicación educativa y didáctica audiovisual*, Barbero (1978) se refiere al entorno audiovisual como proceso de enseñanza de lo que se produce en la cultura. Es clave que las posibilidades del audiovisual en la formación sean contextualizadas y realizadas, también lo es que los audiovisuales no sean pensados como un mero añadido instrumental y exterior al "verdadero" proceso didáctico, ya que su presencia en el proceso de formación introduce mediaciones nuevas que de no ser tenidas en cuenta pueden convertirlos de ayudas en obstáculos.

Esas mediaciones no se ubican principalmente en el uso, en la utilización, sino en las formas y contenidos del audiovisual mismo, esto es, en su producción (p. 9). Es así como el proceso de creación es tan importante como el producto mismo, además del aporte que hacen estos productos narrativos a, por ejemplo, la preservación de la memoria:

Considero que no solo el cine sino que lo audiovisual en general se convierte en una herramienta fundamental para la memoria territorial y resulta que todos estos procesos audiovisuales lo que van ayudar es a que los jóvenes empiezan primero a retratar también su cotidianidad y sus contextos, a contar las historias de sus cercanos y este será el material que en el futuro va a contar también que sucedía y allí como actuaban, entonces para mí es muy importante porque es una herramienta de memoria y esa memoria al mismo tiempo es una herramienta de diálogo, una herramienta de convivencia, de reconocimiento. (M. Ceballos, entrevista a través de *google meet*, 10 de noviembre de 2020).

La Cinemateca Municipal de Medellín interviene en el aprendizaje cultural y audiovisual al ofrecer un acercamiento a las herramientas básicas del lenguaje audiovisual (fotografía, dramaturgia, montaje y sonido), los talleres pueden enfocarse según edad, interés narrativo o problemática territorial, en diferentes géneros o formatos como el documental, la ficción, el cine ensayo, el experimental o la animación. Dentro de estas modalidades hay especificidades técnicas

que también son impartidas por el componente de Formación en aras de promover el aprendizaje y la reflexión en los jóvenes.

Del mismo modo, en *De los medios a las mediaciones*, Barbero (1978) hace referencia a la apropiación y creación audiovisual en contextos urbanos, y en la construcción de un mundo propio como una cuestión de:

Mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento. Un reconocimiento que fue, de entrada, operación de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos (p.10).

Maderley Ceballos, coordinadora de la Cinemateca Municipal de Medellín se refirió a las labores puntuales del componente de Formación; la formación de públicos, ligada a la exhibición y con el fin de brindar a la ciudadanía herramientas de reflexión y de diálogo; igualmente, talleres de creación audiovisual, que buscan dar a conocer elementos básicos sobre narrativas audiovisuales. Son talleres dictados en escenarios culturales y siempre hay uno o varios productos audiovisuales; por último, la formación especializada, laboratorios en áreas específicas del quehacer cinematográfico. Es así como la entidad actúa como mediadora en tanto busca la aprehensión del audiovisual en el público de la ciudad.

La producción audiovisual debe ser conocida por los sujetos desde lo técnico, además de las posibilidades que esto brinda para la exteriorización de realidades o ficciones. Citado por Szurmuk, Irwin y Rabinovich (2009), Barbero (1987) considera que las prácticas culturales en la actualidad, pueden ser explicadas al tener en cuenta la relación del sujeto con los medios tecnológicos a los que tiene acceso. Para el autor, el discurso, como práctica social, no puede dissociarse de los formatos y soportes que lo contienen. Así, es imperante reconocer la emergencia de nuevas formas discursivas que aportan a entender la cotidianidad de los seres humanos. Estos discursos se expresan en soportes muy diversos, que no están limitados de forma estricta por lo oral y lo escrito, para el caso de esta investigación, también en lo audiovisual. Ante esto, el autor destaca la necesidad individual y colectiva de narrar la propia historia, a través de un discurso polifónico, atravesado a su vez por los discursos de los medios informáticos y audiovisuales. David Rendón, gestor del componente de Formación se refirió a que los jóvenes pueden tratar:

[...] temas específicos o abstractos como el amor, la soledad, la orientación sexual, el barrio, la violencia, entonces es como ese es el doble filo y lo bacano que tiene el cine y el audiovisual, se aprende a hacer algo con las manos pero al mismo tiempo de ser humanos críticos, pensantes, opinantes, reflexivos y crear historias finalmente es eso, tratar de depositar cualquier angustia transformándolo en historias y cosas creativas. Convertir un hacer en un pensar y en un reflexionar (D. Rendón, entrevista a través de *google meet*, 6 de noviembre de 2020).

Respecto a la Cinemateca Municipal de Medellín como entidad formadora y, en este mismo sentido, generadora de planes articulados desde lo gubernamental y estatal para la difusión de conocimiento audiovisual, Rincón y Dorcé (2017) abordan el tema de consumo cultural como una de las prácticas generativas mediante las cuales se entiende la importancia de los medios y formatos de comunicación masiva, incluido en ellos el cine, en la construcción del mundo futuro. Debido a que la producción en estos medios no solo posibilita la preservación de la memoria, sino además la construcción del mundo futuro desde los habitantes de la comunidad. De allí que el aparato gubernamental se apropie de iniciativas culturales para promover la participación de la ciudadanía en canales presenciales y virtuales. Sin embargo, es indispensable entender las particularidades y dinámicas de los territorios con el fin de establecer vínculos comunicativos eficientes.

En el quehacer normal utilizamos redes sociales, Facebook e Instagram, usamos un anclaje en los territorios, porque cada uno de ellos tiene sus diferentes lógicas, se usan carteleras, llamadas, mensajes de Whatsapp. Lo mínimo que necesitamos para esos talleres son pantallas para ver y oír vídeos, audiovisuales, películas. Básicamente una pantalla con audio y un salón, una pantalla donde ver y escuchar y un lugar donde estar. Si hay un tablero, muy bueno, si hay papel, muy bueno, pero básicamente por la naturaleza audiovisual de los talleres se necesita ver y escuchar (D. Rendón, entrevista a través de *google meet*, 6 de noviembre de 2020).

Tanto la labor de acercamiento como el fortalecimiento de los vínculos comunicativos para el ejercicio del componente de formación están mediados por la virtualidad, en cierta medida por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Sin embargo, las estrategias de digitalidad han sido implementadas desde el inicio del proyecto con el fin de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos

posibles. Esto contribuyó además a que se pudieran acoplar los talleres y temas pensados, para el entorno virtual.

Para la selección de temas la Cinemateca se vale de los mismos vínculos con equipamientos culturales, que agilizan su intervención en las comunidades. Con ellos se tratan los principales tópicos que la comunidad quisiera abordar. Sin embargo, esta selección siempre puede ser individual. Duero y Limón (2010) se refieren a cómo las personas se valen de sus propias historias y experiencias para ser narradas mediante relatos autobiográficos. En este sentido, el narrador tiene la posibilidad de pensarse a sí mismo así como los protagonistas piensan en sí mismos, el mundo y sus propias acciones. Sin duda, seleccionar un tema para ser contado es inherente a cada uno de los sujetos participantes de un proceso de creación y formación audiovisual:

Yo siento que al sol de hoy el cine se vuelve como un tema muy intangible, porque a veces no hay un camino, no hay una forma, no es un tema de ir a buscar una Facultad a ver qué se estudia, si no a identificar a uno que le gusta y cómo puede encaminar eso de forma muy individual, teniendo una búsqueda personal y analizando mucho desde el entorno a qué tiene acceso y qué puede hacer. Entonces siento que, desde la Cinemateca se ha estimulado mucho eso (M. Maldonado, entrevista a través de *google meet*, 19 de noviembre de 2020).

Incidencia de la Cinemateca en los procesos personales y académicos

El aprendizaje de nuevas formas para la narración de la realidad, desde el arte y la cultura, enriquecen la experiencia de los jóvenes y fomentan la creatividad.

Es importante que los jóvenes tengan acceso a formación en cultura y en artes. Un mundo ideal sería en el que los jóvenes, así como tienen estos talleres de la Cinemateca, en cine o audiovisual, pues ojalá tuvieran otros de pintura, o yo qué sé, crítica o de periodismo o de escritura. Es decir, yo pienso que un joven en un mundo ideal debería tener acompañamiento estatal con posibilidades de encontrar una vocación, formarse, ser competitivo, expandir sus horizontes, así como escuelas deportivas, culturales y artísticas (D. Rendón, entrevista a través de *google meet*, 6 de noviembre de 2020).

Desde su propósito misional, la Cinemateca Municipal de Medellín cumple con el objetivo de ser un centro dinamizador y articulador. Además, se convierte en eje transformador para los

participantes donde termina impactando la vida de quienes se vinculan al componente de Formación. Como mediador para el acceso al conocimiento de la industria cinematográfica y la producción audiovisual, la Cinemateca es vista por los participantes como orientadora incluso de las vocaciones y destrezas.

La mayoría de personas que han llegado son jóvenes, entre 15 y 25 años, muchos de ellos todavía en esa etapa escolar, en el colegio, y lo que ha permitido el laboratorio es entregarle unos elementos para que elijan incluso cuál es la carrera que quieren estudiar (M. Ceballos, entrevista a través de *google meet*, 10 de noviembre de 2020).

Dentro de los procesos de aprendizaje del audiovisual, los jóvenes asistentes al Laboratorio de dirección han tenido formación en áreas tan diversas como el derecho, la instrumentación quirúrgica, la antropología y la astronomía, además de quienes ya están realizando estudios profesionales en comunicación audiovisual. Todos ellos concuerdan en que la exploración de herramientas audiovisuales hace posible contar las historias desde su área del saber, de manera tal que pueden contarlas al mundo de forma que sean más llamativas y logren llegar a los espectadores de forma creativa y atrayente.

Los jóvenes participantes de las actividades del componente dieron a conocer en la metodología de entrevistas a profundidad que lo cinematográfico les ha permitido expresar temas y pensamientos desde el interior como personas, “lo audiovisual me ha permitido hablar desde la mente, desde los pensamientos que tengo día a día, y cómo estos llevan a cómo actúo, obviamente sí, claro lo audiovisual me ha permitido narrarme a mí mismo en ese sentido” (M. Martínez, entrevista a través de *google meet*, 12 de noviembre de 2020). De igual manera expresan sus ideas en asuntos como las problemáticas sociales, reconocen el uso del audiovisual como una apropiación desde su mente por ser este un espacio libre para la creación que lleva o invita de algún modo a la reflexión por parte del receptor.

La historia iba guiada a que el hombre perdonara, pero puede no serlo. Puede ser un perdón para sí mismo. Es algo que es difícil de responder. Una de las enseñanzas del corto es que es importante amar, aunque sea un perdón amargo. La idea es que esa pregunta quede en los espectadores tan pronto vean el corto (J. Saldarriaga, entrevista a través de *google meet*, 24 de noviembre de 2020).

Si bien en los procesos de creación las vivencias o experiencias personales constituyen los principales temas a ser representados, la posibilidad de trabajar desde lo imaginario está presente en los procesos formativos y se ha establecido como medio para la expresión de anhelos o utopías personales.

Mis intereses por los temas han cambiado demasiado, porque yo antes me iba como mucho por lo realista, como mucho del cine que se hace acá en Medellín, ustedes me entienden ¿cierto? Que es más como estar tirando por este lado de lo real, pero últimamente he tenido mucho interés por esto de lo surreal y de hecho mi último corto es así, como creando un universo distinto. (D. Santana, entrevista a través de *google meet*, 12 de noviembre de 2020).

Para el acercamiento a este tema, Merleau-Ponty (1969) en su texto Fenomenología de la percepción, define la importancia de experiencias significativas para los sujetos a partir de la realidad construida y propia, la sensibilidad y el conocimiento. Dichos factores proveen experiencias memorables para los sujetos, propósito que tiene la Cinemateca Municipal de Medellín al ofrecer a la ciudadanía contenido audiovisual de calidad y la posibilidad de crearlo. Mediante las entrevistas a profundidad se logró ahondar en las percepciones que tienen los jóvenes acerca de la participación en los procesos formativos de la Cinemateca, además de reconocer historias de vida que alimentaron esas narraciones resultantes de los procesos

[...] yo siempre trato de encontrar como una especie de motivación propia para hacer los trabajos, o sea no simplemente hacerlos como por mostrar y ya, si no que siempre trato de buscar como una motivación, por ejemplo, un trabajo que hice hace poco que lo publiqué en Instagram y que le fue muy bien, lo hice basado como con sentimientos que yo tenía con respecto al medio y todo eso y yo siempre trato de buscar una razón personal. (D. Santana, entrevista a través de *google meet*, 12 de noviembre de 2020).

Los jóvenes que participaron de este instrumento de investigación coincidieron en que lo aprendido trasciende la esfera de lo académico y les ayuda a desenvolverse en la esfera social.

Todo lo anterior permitió reconocer la percepción de los jóvenes participantes de las actividades de formación audiovisual realizadas por el componente de Formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, respecto al uso de narrativas audiovisuales como medio de expresión. Merleau-Ponty

(1969) define la percepción significativa en tanto "la cosa no puede ser jamás separada de aquel que la percibe, no puede ser jamás efectivamente en sí, porque sus articulaciones son las mismas que las de nuestra existencia y se pone al principio de una mirada o al término de una explosión sensorial que la enviste de humanidad" (p. 370).

Para el caso de esta investigación, los sujetos pudieron manifestar desde su propia experiencia en los procesos formativos, la incidencia que la Cinemateca ha suscitado en sus vidas desde puntos de vista vocacionales o de acercamiento a la producción audiovisual como herramienta para la narración: "me parece que son los espacios que nosotros como comunidad más necesitamos para nuestras propias historias y conocer cómo se puede hacer este tipo de narraciones de la contar historias de lo audiovisual dentro de la ciudad, sociedad o ciencia" (M. Agudelo, entrevista a través de *google meet*, 12 de noviembre de 2020).

De esta manera, la percepción radica en el reconocimiento, más allá del medio actual, de un mundo de cosas visibles para cada uno de los sujetos bajo una pluralidad de aspectos, desde la experiencia adquirida y su importancia en los procesos de crecimiento personal, que no siempre deben suceder.

La importancia de aprender a relatar o narrar desde el punto de vista individual es crucial para el sujeto, según Delory-Momberger (2015) el relato es una forma de inteligibilidad de la vida que pasa por una forma en que el sujeto se comprende a sí mismo y en el mundo social en el que habita, dicho proceso puede ser transformado desde el punto de vista experiencial.

Cuando empecé en estos talleres de formación y vi los proyectos que habían hecho, comencé a consumir mucho más cine nacional también, vi que el cine colombiano lo tenían en un estigma...eso me hizo caer en cuenta que si es posible, o sea, si ellos lo lograron con lágrimas, con sudor, con todo el esfuerzo... si se puede. Y no es fácil, pero si se puede. Entonces de cierta manera, el acercamiento a los talleres de la Cinemateca me sirvió para tomar todas esas ganas y focalizarlas en un objetivo (J. Lopera, entrevista a través de *google meet*, 14 de noviembre de 2020).

En los hallazgos se evidenció que la idea de hacer cine se transformó en tanto se generó cercanía al mundo cinematográfico y su producción. A partir de ahí, se generaron posibilidades de creación y trabajo conjunto y colaborativo entre los participantes.

Construcción de narrativas audiovisuales a partir de los procesos de formación

El reconocimiento de las motivaciones, personales o académicas, que suscitan la creación en un sentido audiovisual, se tuvo como premisa para describir la relación entre los contenidos de las piezas audiovisuales realizadas por los jóvenes y la historia que nutre cada una de ellas.

Rodrigo Díaz (2007) define la narrativa como un género literario, una manera de escribir o contar una historia, caracterizado por ordenar temporalmente una serie de eventos que son significativos para el narrador. Es importante entender las narraciones en términos de coherencia para el narrador, calidad evocativa. Esto es, las experiencias de las que se vale el narrador y la construcción y reconstrucción personal, puesto que la reflexión podría ser el fin último de la creación narrativa.

Con el fin de determinar el contenido de algunas de las narrativas audiovisuales producidas por los jóvenes participantes de los procesos de formación de la Cinemateca Municipal de Medellín, y durante la conversación que se entabló con sus creadores se encontró que los productos audiovisuales se encuentran marcados por sentimientos que guían y motivan al personaje de cada historia. En los *teaser* observados para el logro de este objetivo se pudieron identificar: la venganza y la reflexión respecto al perdón en el producto de Juan Pablo Saldarriaga, *Cara y sello*. En *Volver a verte*, de Alex Ferney Almario Vargas, se hace latente la necesidad de reconciliación y se enmarca la narrativa audiovisual en un ambiente de incertidumbre por el conflicto armado que pesa en la vida de los personajes.

Canto de gaita, de Luis Miguel Vargas Guevara es una especie de catarsis del autor para el reencuentro con sus raíces y el reconocimiento de su territorio natal como motivo de orgullo. Se pudo apreciar que estas representaciones se crearon a partir de experiencias personales sujetas al entorno cultural en el que han vivido sus autores y los colaboradores en los procesos de realización.

Los temas que se abordaron en los talleres y laboratorios fueron del interés propio de cada participante. Sin embargo, la Cinemateca hace un mapeo, un proceso de reconocimiento del territorio para la elección de temas, además de brindar una técnica y metodologías apropiadas para impartir los talleres.

Nosotros lo que hacemos es esa conversación con ese agente territorial [casas de cultura, aliados], de acuerdo a esas luces que nos da ese agente territorial, de acuerdo a esos públicos y a esas problemáticas buscamos los perfiles de los talleristas que hay en la ciudad (M. Ceballos, entrevista a través de *google meet*, 10 de noviembre de 2020).

En los procesos de formación estudiados, el cine es usado como herramienta para la narración de historias reales, que se originan a través de las vivencias de los realizadores o de personas cercanas a su entorno, lo audiovisual se constituyó como un recurso para expresar sus ideas articulando desde los saberes técnicos otorgados por la Cinemateca Municipal de Medellín con temas tan íntimos como el amor, la venganza, el miedo, el perdón, la sexualidad, la identidad o los sueños.

Un elemento constitutivo del cine comunitario es la capacitación, en todos los casos se puede verificar que esta etapa forma parte de los procesos de producción, en realidad es el inicio del proceso. La capacitación dentro de la lógica comunitaria incluye módulos destinados al conocimiento de la realidad social y al reforzamiento de la autoestima. (Álvarez & Gumucio, 2014, p. 470)

Ya sea que los sujetos asumieran lo audiovisual como vocación o simplemente se acercaran a este campo de forma momentánea, es inherente al proceso de aprendizaje la posibilidad de narrarse a sí mismo, y socavar en historias personales que pueden constituir la trama de la producción narrativa que se pretenda desarrollar en los talleres de formación, en la entrevista a profundidad realizada a Mateo Martínez se halló:

Para mí lo audiovisual, lo cinematográfico me ha permitido expresar cosas y pensamientos desde el interior ¿cierto? Yo soy una persona más desde lo interior, obviamente como que el contexto, todo este ambiente en el que uno vive es importante, pero me parece como más que lo audiovisual me ha permitido hablar desde la mente, desde los pensamientos que tengo día a día, y cómo estos llevan a cómo actúo, obviamente sí, claro lo audiovisual me ha permitido narrarme a mí mismo en ese sentido (M. Martínez, entrevista a través de *google meet*, 12 de noviembre de 2020).

La investigación arrojó además que la realización de productos audiovisuales puede ser individual o colectiva. De este modo, sería necesaria la identificación con la historia del otro para querer hacer parte de su realización, en este proceso se intercambian saberes, ideas y formas de hacer. El construccionismo, desde Gergen (1985) plantea que todos los tipos de conocimiento pueden ser vistos como versiones consensuadas de realidad, producto de la interacción y negociación interpersonal, en donde el significado no sería un "producto de la mente", sino que sería creado y sólo posible en el contexto del discurso que lo sustenta. A esto se liga la selección de los temas que los jóvenes seleccionaron para la realización de sus productos audiovisuales o *teaser*.

Inevitablemente los temas que resultan más interesantes de hablar son los que realmente son más cercanos a las personas, igual la mayoría de ellos habitan la ciudad, son temas muy urbanos también. Siento que prevalece mucho atravesar las historias desde el amor, no necesariamente romántico, puede ser desde la soledad, desde la pérdida (M. Maldonado, entrevista a través de *google meet*, 19 de noviembre de 2020).

Juan Saldarriaga, creador del *teaser* Cara y sello y con el cual se realizó una conversación para conocer los aspectos técnicos y emocionales que motivaron la creación de dicho producto audiovisual, se refirió a la importancia de sentir afinidad con la historia de los otros en los laboratorios de formación, ya que esto garantiza la entrega del equipo, además de relatar que “el personaje que aparece en el *teaser* estaba en el lugar donde se hizo el rodaje, tenía las facciones exactas de cómo quería yo que fuera el personaje”. Sin duda, esto hace parte de los procesos de realización y los descubrimientos que el *crew* (equipo realizador) enfrenta durante los rodajes. Ricoeur (2006) establece una relación entre la vida misma y las narraciones, con el hecho de contar historias y construir tramas.

En este sentido, un acontecimiento es mucho más que una ocurrencia, es decir, algo que simplemente sucede: el acontecimiento es el que contribuye al desarrollo del relato tanto como a su comienzo y a su desenlace final. La historia narrada es siempre más que la simple enumeración, en un orden seriado o sucesivo, de incidentes o acontecimientos, porque la narración los organiza en un todo inteligible. (Ricoeur, 2006, p.10), Juan Pablo Saldarriaga se refiere a Cara y sello como un corto atemporal, “no mencionamos en qué año sucede ni el lugar preciso en el que sucede. Lo

que representa es un acto de violencia y la violencia puede ocurrir en cualquier lugar y tiempo” (J. Saldarriaga, entrevista a través de *google meet*, 24 de noviembre de 2020).

El término de representación emergió debido a que fue indispensable conocer al sujeto detrás del producto audiovisual, Bill Nichols (1997) retoma el Diccionario de Oxford en el que la representación se define como la acción de exponer un hecho ante otro u otros a través del discurso; una declaración o narración, en especial una declaración o narración que intenta transmitir una idea o impresión concretas acerca de una cuestión con objeto de influir en la acción o en la opinión (p.154).

En este sentido, la representación no sólo evidencia similitudes fotográficas y audiovisuales del mundo, sino además el punto de vista de individuos o grupos respecto a temas tan diversos como ellos mismos. Para entender mejor este concepto “la representación de la realidad tiene que ver con significados y valores, interpretaciones y objetivos, no sencillamente con signos y sistemas” (Nichols, 1997, pp. 18-19). No sólo es apropiado conocer la forma técnica de la representación sino también los procesos de reflexión que la constituyen.

Uno tiene que contar de lo que sabe, o de lo que conoce, entonces de cierta manera, en cuanto a nosotros la violencia siempre ha estado muy presente, es como un día a día de lo que vemos, de lo que escuchamos, inclusive a veces vivimos de cerca, entonces eso de cierta manera si ha inspirado mucho como estos proyectos que estoy desarrollando en este momento. Porque algunos dicen “Ah otra vez un corto sobre el conflicto o sobre la violencia”, pero es que eso hay que contarlo, eso es un ejercicio de memoria, un ejercicio de sociedad, yo considero que eso hay que hacerlo no desde un punto de vista amarillista, si no objetivo o tal vez muy personal, de cómo uno interpreta esas cosas (J. Lopera, entrevista a través de *google meet*, 14 de noviembre de 2020).

La construcción colectiva de un producto audiovisual, como ya se mencionó, propició el espacio ideal para la comunicación de ideas, saberes y formas de hacer. Álvarez y Gumucio (2014) exponen cómo en la producción comunitaria se ensayan lógicas participativas y colectivas que evitan la conformación de jerarquías y significan altos grados de intervención por parte de todo el equipo en la toma de decisiones, selección de temas, formulación de ideas, contenidos, formas de abordarlos, como también en la definición y ejecución de los diferentes oficios del campo audiovisual.

Lo participativo se refiere a la posibilidad que tiene la comunidad en su conjunto de involucrarse en el proceso, aportando en los contenidos, apoyando en tareas logísticas, en la recreación de sucesos históricos, entrevistando, dando sus testimonios, o actuando. En muchos casos, el avance del rodaje es puesto en consideración de la comunidad, obteniendo una retroalimentación que reconduce aspectos del proyecto. En tal sentido, y bajo esta lógica de producción, el proceso es tan importante como el producto final. (p.137). En las entrevistas a profundidad se encontró que:

Cuando los compañeros con los que he estado en estos talleres comparten sus ideas, sus historias, casi siempre tienen algo; algo rural, algo que tiene que ver con las vivencias cotidianas como de aquí, de lo nuestro y un poquito también de la violencia (J. Lopera, entrevista a través de *google meet*, 14 de noviembre de 2020).

El hecho de reconocer que existe un tema en común que los participantes quisieron tratar, implica además que cada uno de ellos tiene su propia visión acerca de él, y posiblemente una idea diferente para narrarlo a través del audiovisual. Edgar Morín (s. f) citado en Nogales (2004, p. 80), afirma que en la pantalla aparecen los más grandes secretos de la identidad, trasladado a lo imaginario y lo real. Con ello se evidencia una dimensión psicológica y constitutiva del ser humano en el uso del cine como medio, además de vincular disciplinas como la antropología y la lingüística, debido a que el cine propiamente dicho analiza su base constitutiva (el mecanismo de la proyección-identificación); confecciona una lista de las técnicas que se utilizan para estimularla (desde la reproducción de los objetos y del movimiento típico ya del «cinematógrafo», a la movilidad absoluta de la cámara, desarrollada en primera persona por el «cine»); pasa revista a sus efectos (desde el placer del reconocimiento a la transferencia con ciertos «individuos privilegiados», como son los divos). El resultado es que el nuevo medio revela su naturaleza: El resultado es que el nuevo medio revela su naturaleza: “el cine es exactamente una simbiosis, es decir, un sistema que tiende a integrar al espectador en el flujo del film; un sistema que tiende a integrar el flujo del filme psíquico del espectador“. Morín (s. f) citado en Nogales, (2004, p. 80). Luis Miguel Vargas, realizador de *Canto de gaita* expresó en la conversación acerca del *teaser*;

Siempre quise ser músico pero en mi casa nunca apoyaron la música, si mi pasión es la música y lo que sé hacer es el diseño y lo audiovisual necesito unir esas dos cosas, yo soy

de Barranquilla, entonces siempre estuve como muy apegado a esos estilos musicales de la costa caribe (L. Vargas, entrevista a través de *google meet*, 19 de noviembre de 2020).

Fue esta la experiencia que le motivó a la creación de un producto audiovisual que refleja su sentir, evidente o no, pero que facilitó su auto reflexión y catarsis personal a través del Laboratorio audiovisual de la Cinemateca Municipal de Medellín. En la producción de material audiovisual es indispensable, desde el punto de vista técnico y comunicativo, entender el discurso que, propuesto por Plantinga (2014) se define como el medio por el que una historia es comunicada. De forma general, las principales estrategias para su construcción son la selección, el orden, énfasis y voz. En todo sentido, el proceso de creación es intervenido por factores subjetivos de quien narra y que interpelan en alguna medida al espectador, sin ser este el objetivo de toda narrativa audiovisual, tal y como se evidencia al conocer las historias que suscitan la creación de narrativas audiovisuales. El sujeto en estos casos asume un papel crucial, la reflexividad y la presencia del realizador/a como actor social tienen una serie de implicaciones en cuanto a su rol adquirido en el relato. Encarnan al sujeto y construyen el resto de actores sociales como objeto (Vallejo, 2008, p. 82).

Conclusiones

El desarrollo de esta investigación permitió reconocer el impacto en términos cualitativos que ocasiona la Cinemateca Municipal de Medellín a través de la formación audiovisual, así como la incidencia de los procesos comunicacionales para el fortalecimiento de los vínculos establecidos con cada uno de los actores implicados en el ejercicio de esta entidad.

Debido a lo anterior, la comunicación entre los diferentes agentes de los procesos de formación desde su planeación, hasta la ejecución se ha visto mediada por la digitalidad, incluso antes de la emergencia sanitaria por Covid-19. De esta manera, se han mejorado los canales y se han creado protocolos para el contacto permanente, tanto con los estudiantes como con los gestores culturales, indispensables para el correcto funcionamiento del componente de Formación.

Respecto al papel de esta entidad en los ámbitos social y cultural, la Cinemateca Municipal de Medellín actúa como mediadora en tanto brinda conocimientos puntuales del audiovisual, además de generar lazos con promotores culturales de cada barrio, con el fin de satisfacer las

necesidades de cada población a la que se acerca. En virtud de lo anterior, existen varios agentes en los procesos de creación de los talleres o laboratorios, así se entiende cada comunidad y sus dinámicas como mundos diversos que trabajan temas distintos. Es de esta forma como la entidad genera itinerancia, a la vez que deja huella.

Para la producción de audiovisual, tanto lo real como lo imaginario motivan a los jóvenes a la creación de productos, incluso la identificación con historias ajenas se vuelve parte de procesos personales. Los espacios para hablar sobre esas ideas son propiciados por la Cinemateca Municipal de Medellín, virtual o presencialmente, es así como el conocimiento técnico no es el único saber al que los jóvenes tienen acceso, también conocen las historias del otro, las posibilidades de crear en conjunto y potenciar habilidades dentro de cualquiera de las áreas de la producción cinematográfica. De hecho, la participación en procesos de formación audiovisual puede encaminar a los jóvenes al descubrimiento de una vocación. En ocasiones, jóvenes que se dedican a otras áreas del saber (instrumentación quirúrgica, derecho, astronomía, sociología) encuentran en el audiovisual la mejor forma de narrar historias desde su propia disciplina. Lo anterior sucede porque el audiovisual se entiende como elemento comunicativo que garantiza organizar y presentar de forma más creativa la información.

Desde la institucionalidad la importancia de estos procesos de formación radica en la posibilidad que ofrecen a los jóvenes para acercarse al mundo audiovisual y a la vez fortalecer la industria cinematográfica ampliando la participación de la comunidad. Lo ideal es que los jóvenes posteriormente desarrollen sus propios productos y encuentren en el campo del audiovisual la oportunidad de exhibir sus creaciones, es por eso que los talleres incluyen temas técnicos, creativos e incluso administrativos.

Finalmente, el sentimiento de gratitud hacia la Cinemateca Municipal de Medellín se evidencia en gran parte de las conversaciones, la posibilidad que ofrece de acercarse al cine y de demostrar que en la ciudad si es posible trabajar en esta industria, ha generado oportunidades de crecimiento, académico y personal, a los participantes que no desconocen las vicisitudes que aún están por enfrentar.

Bibliografía

Alvarez, P., Gumucio Dagrón, A., (2014). *El Cine Comunitario En América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Alcaldía de Medellín. (2011). *Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020*. Recuperado de https://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/2015/07/Plan_de_Desarrollo_Cultural_de_Medellin_2011-2020.pdf

Alcaldía de Medellín. (2016). *Perfil Demográfico 2016 - 2020 Total Medellín*. Recuperado de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%202016%20-%202020%20Total%20Medellin.pdf

Colomer, J. (2011). *La gestión de públicos culturales en una sociedad tecnológica. Periférica Internacional*. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, 1(12). Recuperado de <https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/1645>

Delory-Momberger, C. (2015). *La condición biográfica: ensayos sobre el relato en sí en la modernidad avanzada*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Díaz, R. (2007). *El modelo narrativo en la psicoterapia constructivista y construccionista*. Círculo de Psicoterapia Cognitivo Constructivista. Recuperado de <https://cipra.cl/documentos/NarrativaPsicoterapiaConstructivistaConstruccionista-DiazOlguin.pdf>

Duero, D. & Limón, G. (2010). *Relato autobiográfico e identidad personal. Un modelo de análisis narrativo*. Revista de Antropología Iberoamericana, 2(2), 232-275.

Garcés, A., Jiménez, L., (2016). *Comunicación Para La Movilización Y El Cambio Social*. Medellín: Universidad de Medellín.

Gergen, K. (1985). *El movimiento social construccionista en la psicología moderna*. INTERthesis: Revista Internacional Interdisciplinar, 6(1), 299-325.

Hernández, R & Fernández, C. & Baptista, P. (2010) *Metodología de la investigación*. Quinta edición, Interamericana editores, S.A. DE C.V. Mexico.

Hidalgo, D. (2017). *El cine en Castilla un espacio de transformación política y cultural desde la comunicación*. (Trabajo de grado). Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Kong, A. (2016). *Ante la brecha digital: El cine comunitario como herramienta de educación*. REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, (72), 121-133. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=340/34051292008>

- Martín-Barbero, J. (2009). *Cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en mediación cultural*. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 10(1),19-31.[fecha de Consulta 8 de Enero de 2021].
Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2010/201018023002>
- Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Martin-Barbero, J. *Comunicación, espacio público y ciudadanía*. Recuperado de <https://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones/ciudadycomunicacion/wp-content/uploads/2016/05/jesu-martin-Comunicacion-espacio-publico-y-ciudadania.pdf>
- Martin-Barbero, J.(1979) *Comunicación educativa y didáctica audiovisual.Elementos teóricos-metodológicos para la producción de ayudas audiovisuales didácticas*. Cali, Central didáctica.
- Merleau-Ponty, P. (1945) *Fenomenología de la percepción*. Barcelona, Península.
- Nichols, B. (1997). *La Representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.
- Nogales, P. (2004). *Cine no profesional e historia local*. Estudio de un caso: REUS. Universitat Rovira I Virgili. Tarragona: España
- Pallasmaa, J. (2001). *Hapticidad y tiempo. Notas acerca de la arquitectura frágil*. Pasajes. Arquitectura y Crítica. Octubre. Año 3. Nº 30: 34-38.
- Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2019). *Etnografía digital. Principios y práctica* (1.a ed.). Madrid: Ediciones Morata.
- Plantinga, C. (2014). *Retórica y representación en el cine de no ficción*. Coyoacán, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ricoeur, P. (2006) *La vida un relato en busca de narrador*. En Revista AGORA, papeles de filosofía, Vol. 25. No 2., pp. 9-22. Medellín: Universidad San Buenaventura.
- Rincón, O., Dorcé, A. (2017) *La obra de Néstor García Canclini y Jesús Martín Barbero: más allá de las mediaciones y la hibridación*. Estudios de comunicación y política. 29, 7 -24.
- Vallejo, A. (2016). *Protagonistas de lo real. La construcción de personajes en el cine documental*. Secuencias: Revista de historia del cine, ISSN 1134-6795, Nº 27, 2008, pags. 72-89.