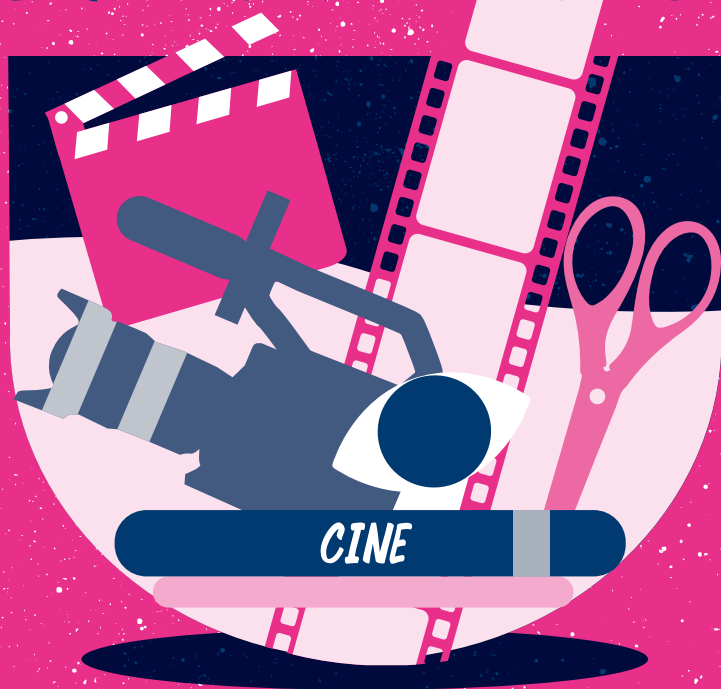

EXHIBICIÓN DE IMPACTO

Licudo de experiencias para
transformar mi contexto

CONTENIDO

Carta editorial **1**
Carta FECIBA, Yuli Rodríguez y Emiliano Escoto **2**
Historia, experiencia y herramientas
cineclubistas como agentes de transformación
social, Gabriel Rodríguez Álvarez **4**

Memoria del Laboratorio de Exhibición
de Impacto Feciba 2022:
Reconocernos **6**, Pensar **8**,
Hablar **10**, Hacer **12**, Cambiar **14**,
Experiencia en el Laboratorio de Exhibición
de Impacto, Impacta Cine **16**
Claves para la exhibición de cine de impacto **17**

FECIBA 2022

Yuli Rodríguez, Emiliano Escoto, Adán Ruiz, Davar Villegas, Azul Ramírez, Dalí Estrada, Yvette Vergara, Natalia Escobar, Yered Zabdiel Domínguez, Nancy Ponce, Magaly Olivera, Fernando Alaniz, Emilia López León, Jesús Yépez Martínez, Metzneri Ávila, Pamela Palma, Alejandra Mendoza, Pavel Ríos, Emmanuel Guerrero, Miguel J. Crespo, Elianne Islas, Bruno Álvarez Serrano, Ana María Puebla, Diana Vázquez, Hugo Islas Peña Nicté Hernández, Arizbeth Becerril, Kristen Navarro Romero, Diana Patricia Ongay, Daniela Sánchez Muciño, Juan Meza, Anáhuac González, María Tintor, Edmundo Martín Del Campo, Jaime Serrano, Othón Velasco, El Chiki (+), Omar Espinoza, Erandi Méndez Galván, Alberto Daniel García Peralta, Ehecatl Emiliano Morales Valdelamar, Ingrid Bonilla, Adán Becerril, Óscar Sánchez, Armando Chávez, Estrella Villeda, Citlali Hernández Jiménez

Coordinación Laboratorio de Exhibición de Impacto FECIBA 2022

Merle Iliná, Michelle Plascencia, Gabriel Rodríguez Álvarez

Participantes Laboratorio de Exhibición de Impacto FECIBA 2022

Ana Cecilia Cedillo, Merle Iliná, Michelle Plascencia, Lulú Gil (Impacta Cine, CDMX)
Antonio Álvarez (Cuórum Morelia, Morelia, Mich.)
Carlos Cárdenas, (Festival de Cine Documental Mexicano Zanate, Colima)
Carlos Peregrina, (Cineteka para niños, Guadalajara, Jal.)
Carol Misorelli (Taturana, Brasil)
Claudia Medina Axolotl (Xochimilco, CDMX)
Cristina Hernández, Trinidad Elis Zamora (Cinema Paradiso, FARO Tláhuac, CDMX)
Edmundo Martín del Campo (subdirección de Cultura, Xochimilco, CDMX)
Emiliano Escoto, Yuli Rodríguez, Jesús Yépez, Magaly Olivera, Davar Villegas, Adán Ruiz, Azul Ramírez (FECIBA, CDMX)
Gab Nápoles (Dragon Estudios, CDMX)
Gabriel Rodríguez (Cineclub Bravo, CDMX)
Itzel Martínez del Cañizo (Ambulante A.C., CDMX)
Iván Contreras (Cinemateca Luis Buñuel Puebla, Pue.)
Ivonne Villalón (productora de impacto, CDMX)
Jorge Corona (Underground Paradise, Tláhuac, CDMX)
Julia Cherrier (Calouma Films)
Lucas Alvarado (Semillero Cinematográfico para la Liberación, CDMX)
Marian Dávalos, Tupac Hernández (Pohualizcalli, CDMX)
Moisés García (Cine para Imaginar, Puebla, Pue.)
Mónica Ramírez, Mónica Pacheco, Luis Manuel Serrano (Cinergia IEMS Benito Juárez, Tláhuac, CDMX)
Miguel Ángel Mendoza (Ecocinema)
Joel Pachas (Salita Cine Libre, Cuzco, Perú)
Maya Lol, César Vázquez (Cinema Miravalle, Iztapalapa, CDMX)
Marco González (Doctubre, México)
Marie Pla, Yedlanezi García (La Sandía Digital, CDMX)
Óscar Sánchez (Cine Arcano, CDMX)
Pamela Palma (Cine Móvil Tlacuache, Xochimilco, CDMX)
Sergio Barrientos (Foro Arteria, Tláhuac, CDMX)
Tania Ximena (codirectora de Pobo 'Tzu')
Tzutsumatzin Soto (Sociedad de Experimentación, CDMX)
Viridiana Varillas Romero (El Gato Azul, Tlalpan, CDMX)

SE PERMITE
EL USO DE LOS
CONTENIDOS
CITANDO LA
FUENTE

Colección de Recetarios de Exhibición

Recetario 1: Exhibición de Impacto

Licudo de experiencias para transformar mi contexto
Ciudad de México, 2022

Coordinación editorial y texto: Gabriel Rodríguez Álvarez

Revisión editorial: Emiliano Escoto y Yuli Rodríguez | Corrección de estilo: Magaly Olivera

Diseño gráfico e ilustraciones: Emilia López

CARTA EDITORIAL

Se han reunido en estas páginas discusiones de personas que dialogaron y compartieron experiencias durante el Primer Laboratorio de Exhibición de Impacto convocado por el Festival de Cine de Barrio, del 23 de julio al 2 de agosto de 2022.

A la manera de un recetario –en el que es posible hacer ajustes y añadir el toque personal y especial a las recetas– se presenta aquí este cúmulo de saberes que han utilizado por muchos años diferentes proyectos, desde aquellos que trabajan con públicos específicos en contextos escolares como es el caso de los cineclubes de los IEMS, hasta aquellos que representan proyectos de renombre en la industria del cine mexicano como pueden ser Ambulante o DocsMX.

El laboratorio se desplegó con ejercicios de trabajo en red a través de plataformas en línea en torno a verbos que detonaran reflexiones y definiciones comunes desde la participación activa. Estas páginas han sido diseñadas –reconociendo las limitaciones y posibilidades actuales– con el fin de documentar y amplificar esa reunión de voces y miradas.

El proyecto se dividió en cinco días con un lema diferente en cada uno. La primera sesión se dedicó al **re-conocimiento** y fue una suma de breves autorretratos en los que se expusieron, además de los perfiles de los proyectos y sus integrantes, así como los “superpoderes” que les han permitido persistir y superar dificultades. La segunda sesión fue destinada a **pensar**.

El objetivo de esta reunión fue colocar los puntos de partida para imaginar lo que definiríamos como “exhibición de impacto”.

Para el tercer encuentro, la clave fue **hablar**. La importancia histórica del cineclub como espacio para la transformación y el diálogo a partir del cine permite reflexionar sobre lo que significa la idea de impacto y qué tan bien diseñado se encuentra un proyecto que busca impactar.

La cuarta jornada se organizó en torno al **hacer**. Se realizaron, por equipos, ejercicios de programación que plantearon diversas estrategias. Así mismo, se presentaron propuestas de dispositivos para interacciones y diálogos con invitados especiales y especialistas.

En la quinta sesión, el enfoque fue para **cambiar** prácticas. En la programación audiovisual, es relevante integrar temas y dinámicas que afectan a la comunidad. La conclusión de las producciones audiovisuales solo sucede cuando se da el encuentro con los públicos y termina por revelarse la historia. No solo ejerciendo políticas públicas, sino como espacio de encuentro y agencia.

EXHIBICIÓN DE IMPACTO, (HACIA UNA PROPUESTA DE CONCEPTO)

Yuli Rodríguez y Emiliano Escoto

LICUADO DE EXPERIENCIAS PARA PROVOCAR EL IMPACTO

Un laboratorio se parece a una cocina. En ambos se experimenta con sustancias para lograr nuevas composiciones o sabores. Cuando un concepto o una idea no es clara en su definición pero su necesidad práctica es evidente, experimentar con los conocimientos que se tienen es una gran opción para hacer más claro eso que aún está en la penumbra. Lo mismo pasa en la cocina cuando se intenta preparar un nuevo platillo o cuando se busca que los sabores de algo sean más cercanos al gusto de cada quien.

Los recetarios funcionan como manuales operativos que indican los ingredientes y procedimientos para cocinar platillos. Sin embargo, nunca son precisos del todo pues cada vez que se cocina, el que lo hace pone un poco de su propio corazón, es ahí donde está la sazón y nada es igual a cocinar en común para los otros cercanos, la familia y los amigos.

Algo similar pasa en la exhibición alternativa donde la mayoría de los proyectos, sin recetas ni manuales de partida, se lanzan al reto de poner películas. La mayoría de las veces, debido a que han visto una necesidad motivada por la falta de acceso cultural en ciertos territorios, a la hegemonía de narrativas ajenas a nuestra propia identidad y sobre todo, a la presencia de un complejo clima social en donde la violencia y la desigualdad han ido dañando el tejido comunitario.

Ante este panorama, lanzamos la provocación de un Laboratorio de Exhibición de Impacto, que surge de la reflexión sobre las búsquedas del cine de impacto y el reconocimiento a los procesos que tienen los proyectos que se dedican a exhibir películas. De este encuentro en el que se compartieron infinidad de ideas y experiencias, surgió la noción de que una exhibición de impacto debe contemplar como figura central a los proyectos independientes de exhibición y particularmente, a los promotores de cine. Esto, a su vez, nos hizo reconocer las tremendas diferencias que existen entre diversos proyectos y sus procesos, así como a plantearnos ciertas preguntas como: ¿para qué o para quién se hace una película? ¿Qué tanto pensamos en su capacidad transformadora cuando la hacemos o programamos su exhibición?

Por otro lado, pensamos que no se puede encasillar al cine dentro de una sola cosa y eso está totalmente relacionado con lo que provoca en las personas ese momento en el que una película es exhibida. En FECIBA, creemos que se puede intuir el impacto que tendrá una cinta a partir de los diálogos que genera. ¿Qué puede ser más importante para el cine, que el momento en el que se encuentra con los públicos? ¿Y qué puede ser más importante para el impacto social, que generar transformaciones a largo plazo?

Constantemente, los proyectos como salas de cine autogestivas, cineclubes, proyectos itinerantes o experimentos similares, generan impacto en comunidades locales de manera activa y prolongada al utilizar películas como herramienta para alcanzar ciertos objetivos, plantear problemáticas o simplemente al crear espacios de encuentro en un sentido local o comunitario.

Aunque existen manuales de exhibición que brindan estrategias y dan rutas de trabajo, para aventurarse en la labor cineclubista, son pocos los textos que se atreven a imaginar formas para generar impacto en comunidades específicas o a utilizar la gran diversidad de creación cinematográfica como una estrategia de transformación social. De la misma manera, existen múltiples publicaciones, investigaciones y trabajos que se dedican a formar la noción de producción de impacto pero muy pocos que pongan en el centro a los espacios de exhibición y que imaginen campos de impacto que surjan desde ahí. Es por eso que la creación de este laboratorio nos pareció necesaria para el ecosistema tan rico de la exhibición alternativa y la diversidad de narrativas audiovisuales.

Presentamos en este recetario a los participantes-ingredientes de este laboratorio-cocina que busca proponer claves para la exhibición de impacto a partir de la horizontalidad de los conocimientos que pueden surgir del compartir de saberes y experiencias entre diversos proyectos. Como todo recetario, este texto es adaptable para las condiciones y búsquedas de cada espacio, estamos seguros de que será muy útil.

Los conceptos y las recetas siempre están por crearse, la invitación es a que hagas tú las tuyas.

HISTORIA

EXPERIENCIAS Y HERRAMIENTAS CINECLUBISTAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Gabriel Rodríguez Álvarez

He visto con mis ojos cambiar el rostro de un pueblo con el nacimiento de un cineclub, jóvenes y ancianos se animaban improvisadamente y comenzaban a discutir.
Cesare Zavattini, ca. 1967

Entre los rasgos que definen a los cineclubes están la reunión periódica y los diversos diálogos que se despiertan a través de las publicaciones, la gráfica de los carteles, la información de coyuntura en los boletines, la profundidad y sistematización en las revistas, la amplitud de los libros y la versatilidad de las páginas electrónicas para ser programadas, remodeladas y editadas permanentemente.

En un panorama histórico de lo que ha sucedido en México –y muchas partes del mundo– en cien años de cineclubismo, podemos distinguir épocas marcadas por las posibilidades tecnológicas (catálogos de 35mm, 16mm, VHS, DVD y formatos sin soporte), pero que conservan características muy similares, como la intención de reunirse, dialogar, ampliar las posibilidades del cine como entretenimiento y utilizarlo como vehículo de educación informal, formación política y transformación cultural.

El siglo XX quedó marcado por el cine y a su vez, la cultura cinematográfica se ha nutrido de la cinefilia y entre las derivas, se han cultivado formas de asociación en revistas literarias como *Contemporáneos* (1928-1931); actividades culturales y po-

líticas como las de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), que editaba la revista *Frente a Frente* (1934-1938) en una coyuntura de auge por el cine ruso. En los años treinta, la revista *Todo* (1935-1936) con textos de Luis Cardoza y Aragón, coordinadas por Lola Álvarez Bravo con funciones de cine en Tacubaya. Hubo otras de cineclubes de escritores como Xavier Villaurrutia, algunas más en la Galería Posada impulsadas por Emilio Amero y otros pintores, que muestran cómo desde los primeros tiempos ha existido una hermandad natural entre espacios, artes y grupos culturales, por poner algunos ejemplos.

La primera red de cineclubes se articuló en los años cincuenta entre diversos grupos de las juventudes comunistas, israelita, española y universitarios, que llevó a formar la Federación Mexicana de Cine Clubes (FMCC) en 1955, que se expresó y luchó por crear una escuela de cine y un archivo filmico, que se hicieron realidad poco después en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con nuevos protocolos como el Cine Debate Popular, el Cineclub Estudiantil, el Cineclub Infantil, en las primeras programaciones del Cineclub de la Universidad, se

ofrecieron ciclos temáticos que poco después hicieron posible la primera colección de libros sobre cine, editados entre 1962-1980 y que estaban firmados por cinéfilos, escritores y críticas. Las 50 lecciones de cine que dieron lugar después al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), también pusieron las semillas que cosecharían generaciones venideras. También en el PECIME (Periodistas Cinematográficos Mexicanos) se organizó un importante cineclub que nutría a los periodistas y las críticas cinematográficas, antes del predominio de los canales de televisión. En el Instituto Politécnico Nacional –cuyo cineclub editaba la revista *Cine*– y diversos museos, se llevaron a cabo programaciones que abrieron la puerta a los nuevos cines.

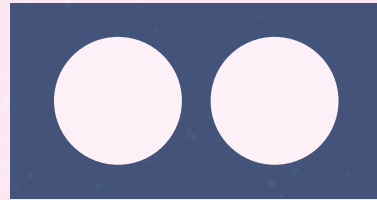
En los años ochenta, contando con el apoyo de la ANUIES, en diversas universidades del país se estableció una Asociación Nacional de Cine Clubes Universitarios, cuya agenda de encuentros y actividades descentralizó la oferta promoviendo muchos puntos simultáneos en diversas regiones. En nuestra ciudad, en los años noventa se vivió una retomada de los cineclubes universitarios que se nutrió con las muestras internacionales, en los primeros lustros del video y el centenario del cinematógrafo, que renovó su juventud y magnetismo por contar historias para la pantalla grande frente al auge de la televisión abierta y por cable, lejos todavía de contar con formatos digitales, que multiplicarían todavía más las fuentes.

En el siglo XXI, ya con diversos festivales y giras documentales consolidadas, se ampliaron muchos circuitos culturales a los barrios y al espacio público, colonias que dieron paso a las políticas públicas del IMCINE, que hoy tiene el desafío de estimular el pulso en todo el país. La susten-

tabilidad se ha dado en la medida en que la autonomía y el acompañamiento han permitido la capacitación de promotores, voluntarios y activistas que ha florecido con la profesionalización. Desde organizaciones como el festival *Contra el silencio* todas las voces, se ha impulsado el documental y los encuentros de exhibidores.

Entre diversas iniciativas, *Ambulante* y *DocsMX* han ampliado el ámbito del documental a diversos públicos, y las más recientes campañas de impacto, dejan ver que la responsabilidad social del cine puede dar buenos frutos cuando se integran redes sociales, asociaciones, a la sociedad y los tomadores de decisiones. Por su parte, la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México en 2020, diversificó perfiles a través del Fideicomiso PROCINECDMX, que gestiona recursos que se obtienen en las filmaciones realizadas en la ciudad y se destinan al fomento en publicaciones, talleres, eventos y exhibiciones públicas.

Actualmente las redes de cineclubes vecinales, estudiantiles, universitarios, buscan la agencia de estrategias para ampliar su radio de influencia; organismos como CEDECINE muestran el alcance en territorios más amplios y laboratorios como el que realizó recientemente FECIBA, ratifican la amplitud de los horizontes con la diversidad y generosidad de una rica gama de protagonistas y miradas.

RECONOCERNOS

Reconocer la importancia de hacer redes con los proyectos cercanos y similares para abrir la posibilidad del cine de impacto y ampliar los mapas locales, conociendo los orígenes y el lugar de los exhibidores culturales para pensar cómo dialogar: nutrir, provocar, reflexionar con herramientas que provienen de las campañas de impacto, para tejer redes –sociales y digitales– y sumar a la ampliación en las realidades locales.

Memoria del
Laboratorio
de Exhibición
de Impacto
Feciba 2022

Los siguientes
post-its contienen
ideas propuestas
por varios de los
participantes en
el laboratorio.
Son muestra del
saber colectivo
que se generó.

INTEGRANTES

Cine Arcano, CDMX

Cine Móvil Tlacuache, Xochimilco, CDMX

Impacta Cine, CDMX

Taturana, Brasil

Foro Arteria, Tláhuac, CDMX

Sociedad de Experimentación, CDMX

Cuórum Morelia, Morelia, Mich

Festival de Cine Documental Mexicano Zanate, Colima

IEMS, Xochimilco, CDMX

Cinema Paradiso FARO Tláhuac, CDMX

La Sandía Digital, CDMX

Cineteka para niños, Guadalajara, Jal

Salita Cine Libre, Cuzco, Perú

Subdirección de Cultura, Xochimilco

Cinema Miravalle, Iztapalapa, CDMX

FECIBA, CDMX

Dragon Estudios, CDMX

Cineclub Bravo, CDMX

Ecocinema

Underground Paradise, Tláhuac, CDMX

Cadirectora de Pobo 'Tzu'

El Gato Azul, Tlalpan, CDMX

FICC, CDMX

Ambulante A.C., CDMX

Productora de impacto, CDMX

Pohualizcalli, CDMX

Doctubre, México

Cabuma Films

Cinemateca Luis Buñuel, Puebla, Pue.

Semillero Cinematográfico para La Liberación, CDMX

Cine para Imaginar, Puebla, Pue.

Cinergia IEMS Benito Juárez, Tláhuac, CDMX

La diversidad y riqueza de participantes integran un mosaico en el que estuvieron presentes la accesibilidad audiovisual y comunidades con Lengua de Señas Mexicana, disidencias sexo-genéricas, círculos de lectura, productoras cinematográficas feministas, proyectos de formación de públicos, tutoría con familias y estudiantes, asignaturas optativas de cine con perspectiva de género, artefactos culturales y plataformas itinerantes con energías renovables, cinetecas y festivales temáticos, laboratorios de creación, salas comunitarias y aulas abiertas al cine.

Estos son algunos de los superpoderes mencionados por los participantes:

Empatía
Tenacidad
Tenedad
Escucha
Resiliencia
Resistencia
Florecimiento
Relaciones públicas
Hacer mucho con poco

PENSAR

¿Qué es un proyecto de exhibición?
 ¿Qué es el cine de impacto?
 ¿Qué objetivos tiene un proyecto de exhibición?
 ¿Qué películas podrían ayudar a conseguir sus objetivos?

Definiciones: cineclubismo y ciudadanía.

El público como un sujeto colectivo que ha ejercido y consagrado los derechos de reunión, expresión y opinión.

Cineclubismo y ciudadanía

Las perspectivas sociológicas del cine permiten verlo como industria y comercio, arte y lenguaje, medio de comunicación, placer y entretenimiento, testimonio y arquitectura, mimesis y fantasía.

Hasta los dientes
 Alberto Arnaut,
 México, 2018

¿Qué película te cambió?

Hasta los dientes	La abuela grillo	Volverte a ver	Batallas íntimas	Despertares
Pobo 'Tzu'	El intenso ahora	IMPACTAR 1m Chocar un proyectil u otra cosa contra algo. 2 tr. Causar gran impresión en alguien una acción o suceso: 'Lo ocurrido me impactó'		
Santiago	El sembrador	IMPACTO (del lat. tardío impactus) 1m Choque de un proyectil u otra cosa contra algo. Chocar. 2. Huella dejada por ese choque. 3. Impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o algo por cualquier acción o suceso. 4. Con adjetivos como ecológico, ambiental, etc. perjuicio ocasionado por la actividad humana en el entorno natural. María Moliner, <i>Diccionario de uso del español</i> (España: Gredos, 2016) 1395		
Martirio	Tempestad	Juventud en marcha		
La hora de los hornos	El agente topo	Frankenstein	Perros de reserva	
Flores de la llanura	Pequeñas flores rojas			
Plastic Planet	Cinema Paradiso			
Los niños	El lugar más pequeño			
El lugar sin límites	Dos días, una noche			

¿Qué es la exhibición de cine? ¿Qué es el cine de impacto?

Impacto político, económico, pedagógico, creativo	El cine como agente de movilización social	Impacto en lenguaje desde América Latina
El impacto se logra cuando se abren diálogos	Trabajo con estudiantes y compartición grupal	Romper con las barreras al participar
El valor de lo que se hace alrededor de una película	Impacto desde la producción, comunicación estratégica	Preguntas para guiar debates
Tener claros objetivos de comunicación	Responsabilidad ética	El encuentro y lo que se construye participativamente
Talleres, inclusión, performance, literatura	Trabajar con personas con discapacidad	Emociones y sensaciones en la audiencia

Las dinámicas de impacto buscan cambiar mentalidades y comportamientos, desarrollar comunidades e incidir en el cambio de estructura.

Para pasar de la impotencia a la agencia, enriquecer los diálogos y desarrollar una hoja de ruta, es importante considerar las guías de debate, funciones comunitarias y estudiantiles, acciones de memoria –murales e intervenciones en espacio público– y culturales, funciones de la película con tomadores de decisiones, comunicación con medios y difusión de logros.

No hay que olvidar generar una crónica o bitácora, un testimonio que deje huella de lo realizado.

La mecánica del dispositivo del cineclub, el artefacto del proyecto requiere de una selección cuidadosa de los materiales con los datos precisos que nos permitan identificarlos y generen claves de lectura o herramientas para que el espectador pueda participar en la práctica cineclubista siempre abierta y mutable de acuerdo a la misma participación de ese público entendido como sujeto colectivo o comunidad. Un cineclub analiza las películas desde un punto de vista estético, narrativo o temático pero se propone como un ejercicio abierto para enmarcarse en contextos específicos y detonar reflexiones íntimas que nos permitan dialogar con nuestro propio contexto.

¿Qué es una campaña de impacto?

El cambio social es algo realizable a través de un plan que integre metas comunes y alianzas. A partir de las metodologías de Doc Society, se han realizado adaptaciones para México y Latinoamérica, retomando las bases de ¿Qué hacer? ¿Con quién? ¿Por qué?

HABLAR

El cine desde su producción hasta su exhibición es un trabajo colaborativo. Para eso, es fundamental dialogar constantemente con otros sobre los ejercicios de programación que se hacen en un proyecto y enriquecerlos a partir de la búsqueda de alianzas estratégicas que profundicen sobre las claves de análisis que nos interesan para generar el impacto.

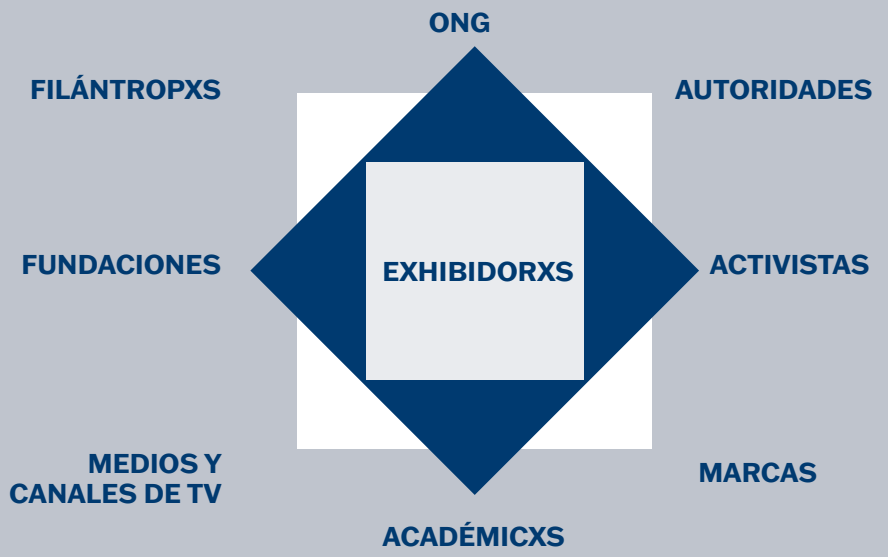
Por ejemplo, el Laboratorio de lo Invisible trabaja no desde un método, sino desde el encuentro, el momento de reconocerse y nombrarse, hablarlo con señas y gestos.

Formato Mandala de Aliadxs

- Festivales aliados
- Escuelas, representaciones del barrio
- Museos, casas de cultura
- Contacto con medios especializados
- Líderes de opinión independientes
- Profundizar trabajo en cineclubes mediante talleres

- Brindar orientación y atención especializada
- Política pública

Es importante, al buscar formas de potenciar el trabajo preguntarnos:

- ¿Qué hay a favor alrededor de nosotros que nos pudiera ayudar?
- ¿Cómo crear alianzas con organizaciones, fundaciones, movimientos, etc?

Este mandala de aliadxs se generó a partir de una lluvia de ideas entre todos los proyectos participantes en el laboratorio.

EJEMPLO

- Espacios públicos
- Insistir con correos para negociar
- Brindar atención especializada
- Magnificar mensaje en medios
- Protocolos con perspectiva de DDHH
- Intercambio de experiencias

La curaduría es la selección y documentación de una programación en muestras, ciclos, retrospectivas, con claves para el debate y la lectura crítica, análisis colectivo estético, temático y narrativo, de las que se pueden realizar a su vez crónicas y bitácoras para recoger las voces del público. Además de aportar contextos y relaciones con otras expresiones artísticas y medios de comunicación que alimentan las películas, las claves del cine debate son evocar, clasificar, comprender y explicar ¿por qué es así?

(La educación cinematográfica, J. L Peters, UNESCO, 1961)

Como tarea es útil distinguir: metas, procesos, estrategias.

¿Nuestro proyecto las contempla? ¿Qué es lo que queremos lograr? Un proyecto de exhibición puede ser algo más democrático, si le damos importancia, foco y atención a los procesos y agentes. También sirve tener una metodología en redes sociales como herramienta de construcción y diálogo con públicos.

HACER

- ¿Cómo conectar con las comunidades?
- ¿Cómo conectar con los medios de comunicación?
- ¿Cómo utilizar las redes sociales digitales?

Preguntas clave:

- ¿Qué te recordó? ¿Qué te impresionó?
- ¿Qué hubieran hecho, estando en el lugar de los personajes?
- ¿Cómo se muestran los personajes a través de sus objetos, sus conflictos y decisiones?
- ¿Qué cambios pueden verse a lo largo de la historia, desde el inicio hasta el final?

GUIAS DE CINE DEBATE

Claves del cine-debate

Después de presentar la función, sin descubrir los secretos y más bien señalando el momento y las condiciones en que fue hecha esa película, es posible trazar un trayecto que vaya de la evocación a la explicación de lo que la película dice.

Se puede distinguir lo impresionante de lo importante, reconociendo el efecto que nos causan los sonidos, los ruidos, la música, los diálogos y las voces –aquellas que vemos y las que solo escuchamos–.

A su vez, la responsabilidad de poner en pantalla cualquier obra audiovisual –por famosa, reconocida o desconocida que sea–, merece el trabajo de preparación que permita aprovechar y destacar sus cualidades temáticas, poéticas y políticas.

Guías de cine debate completas

ATLAS DEL CINECLUB

Atlas del cineclub, Gabriel Rodríguez Álvarez

En la práctica del cineclub hay un convivio colectivo, personal y subjetivo. En la dialéctica del juego y el análisis se conjugan el contraste y el detalle. A la oralidad del debate se suma la escritura como documento y testimonio, que puede ampliarse con la realización de materiales documentales e informativos.

CAMBIAR

¿Qué podemos hacer juntos?
 ¿Cuál sería el objetivo de impacto de la colaboración? ¿Cómo podríamos hacerlo?
 ¿Qué programarías?
 ¿Qué actividades podemos proponer?

Estrategias para llegar al público

Documentar lo que hacen en otros espacios	Fortalecer dinámicas de festivales	Detectar temáticas de interés	Conectar con expertos	Invitar escuelas y museos
Conectar con comunidad indígena	Conectar gente que trabaja la tierra	Estrategias transmedia	Combinar medios de comunicación	Aprovechar espacios públicos

POSIBLES COLABORACIONES

Hacer ciclos de cine	Más escucha	Aprovechar cercanía a barrios	Hacer fiestas	Reconocer otras realidades
Programar ciclos	Aprender sobre accesibilidad	Conversatorios	Incluir juguetes visuales y juegos	Concursos de fotografía

Hacer una hoja de ruta en la que se describa el proyecto, se calendarice una agenda de intervención posible, preparar una programación de contenidos y actividades para el próximo año, estrategias de comunicación, formas para provocar el diálogo, testigos y ejercicios de evaluación, son necesarios para fortalecer el proyecto.

Calendario
Justificación
Objetivos
Participantes
Medios de comunicación

DEFINICIÓN COLECTIVA

¿Qué es la exhibición de impacto?
 ¿Cómo se logra?

Jamboards completos

Conocer el público meta	Generar y buscar alianzas	Dirigir la programación	Vincular entre personas	Tratar temas de interés social
Aprender de espacios de exhibición	Tener acompañamiento	Colaboración participativa	Aprovechar redes sociales	Transmitir emociones
Buscar cambios	Vincular creadores con público	Hacer accesible el cine	Acercamiento a la comunidad	Identidad propia de los proyectos

Instrucciones para guiar su plan de evaluación - por favor, enviar el Lunes 20 de septiembre.

La idea es que se puedan preguntar e identificar los resultados de sus metas de impacto ya alcanzadas o a las que buscan alcanzar utilizando las dinámicas de impacto como un punto de partida. Abajo encontrarán el Climate Story Fund Monitoring & Evaluation framework para inspirar sus procesos.

- Identifica tus metas de impacto.
- Selecciona tus indicadores* Ver página 2-12
Indicadores = la medición del cambio que pretendes. Son los componentes fundamentales de tu historia de impacto y te ayudarán a saber qué información debes recoger.
- Creá tus instrumentos para la recopilación de datos:
 - entrevistas breves (después de las proyecciones)
 - series de preguntas y respuestas después de las proyecciones
 - grupos de discusión/participación del público
 - reseñas o artículos de prensa
 - comentarios en las redes sociales
- Establece tu plan para la recopilación de datos.
- Recopila y almacena tus datos.
- Analiza tus datos y desarrolla una narrativa sobre el impacto del proyecto.

Metas de impacto - el cambio que la campaña de impacto pretende conseguir:			
Indicador	Instrumento de recopilación de datos	Plan de recopilación de datos	Recopilar y almacenar los datos
-	-	-	-

La teoría del cambio en Doc Society permite un modelo para retomar aspectos cuantitativos: público alcanzado #visionados, #charlas, estadísticas y menciones en redes sociales.

En un plan de evaluación podemos identificar metas de impacto, seleccionar indicadores, crear instrumentos de captación de datos y un plan para la recopilación y almacenamiento, para analizar y desarrollar una narrativa sobre el impacto que se ha logrado. En la hoja de ruta, se pueden distinguir actividades de recolección, procesamiento, producción y documentación.

Descarga la guía:

EXPERIENCIA EN EL LABORATORIO DE EXHIBICIÓN DE IMPACTO,

IMPACTA CINE

En el Laboratorio de Exhibición de Impacto coordinado por FECIBA tuvimos la oportunidad de constatar nuevamente que el cine tiene el poder de fomentar cambios mediante nuevas ideas, comportamientos o formas de mirar el mundo. Comprendimos que no solo se trata del potencial que tienen las películas, sino la importancia que tienen los proyectos de exhibición como cine clubes, escuelas, festivales, centros culturales, colectivos audiovisuales y de accesibilidad para generar comunidad y honrar esa necesidad de reunirnos a ver, sentir y reflexionar juntos en torno a las temáticas urgentes que vemos en pantalla, y que a la vez atraviesan nuestras localidades y territorios.

Compartimos con espacios de exhibición y colectivos muy diversos, encontrando puntos en común como: la relevancia del cineclubismo y su cercanía con audiencias locales, la necesidad de crear alianzas con otros agentes de cambio que persigan objetivos similares y especialmente con las comunidades, el uso estratégico de las redes sociales, la utilidad de recursos como las guías de discusión para contextualizar una temática, buenas prácticas para evaluar nuestro trabajo; así como la importancia de prepararnos para enfrentar dilemas éticos y atender con empatía las reacciones que puede traer el abrir la conversación sobre temas complejos y presentes en nuestro público, como la violencia de género, la desaparición, redes migratorias, discriminación de la diversidad sexual, violaciones de derechos humanos, entre muchos otros.

En Impacta Cine refrendamos el compromiso de trabajar de forma cercana con las, los y les exhibidores, pues son quienes entrelazan directamente los mensajes y llamados a la acción de los documentales con las audiencias, las personas y colectividades que pueden sensibilizarse y sumarse a las propuestas de nuestras campañas de impacto. Reconocemos el valor de la exhibición como ventanas para canalizar la emoción que nos provoca una película, hacia una acción de cambio.

Admiramos el talento, esfuerzo, creatividad, paciencia y constancia que los exhibidores ponen en su misión de sostener estas redes comunitarias que convocan a las personas a compartir a través del cine; muchas veces en contextos adversos, superando retos de infraestructura, presupuestos e incluso posicionamientos éticos, y explorando alternativas posibles para alcanzar la sustentabilidad.

Nos emociona que de este laboratorio hayan surgido amistades, redes y proyectos conjuntos que como semillas seguirán germinando con el paso del tiempo y florecerán en acciones donde el cine sume un granito de arena al cambio en nuestras localidades a través del acto humano de compartir, reflexionar y conocer nuestras historias.

Con cariño y amistad,

Michelle Plascencia, Ana Cecilia Cedillo, Merle Iliná, Lourdes Gil (Cinema Queer), Impacta Cine

CLAVES PARA LA EXHIBICIÓN DE CINE DE IMPACTO

- ¿Qué buscamos cambiar?
- ¿Cómo vincular nuestros entornos a través de historias en la pantalla?
- ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto?
- ¿Para quién está dirigido?
- ¿Qué tipo de temas quiere trabajar y para qué público?
- ¿Qué películas vamos a poner?
- ¿Cómo vamos a dialogar sobre los temas propuestos a partir de las películas propuestas?
- ¿Qué vamos a hacer si se presentan reacciones inmediatas de los espectadores?
- ¿Cómo generar impacto a largo plazo?
- ¿Cómo evaluar el funcionamiento de nuestro trabajo?

Aunque no existen fórmulas específicas, es importante considerar que se requiere tiempo para realizar acciones que lleven a cambios posibles. **Para ello es necesario conocer las finalidades y las posibilidades, las alianzas y las formas de dividir el trabajo, así como formalizar las estrategias para lograr los objetivos.** Es útil calendarizar y dar un tiempo a la planeación y los ajustes, a la escucha y acción, así como el cierre de los procesos con reportes y la devolución de testigos y comentarios que aporten a las entidades y las personas aliadas.

Es muy importante visibilizar resultados de la vinculación para que se conozca en la esfera pública la intervención y se logre la perdurabilidad de los procesos, dando crédito y mención a quienes hayan participado.

Mostrar
la diversidad
y la complejidad
de la naturaleza
y la sociedad
en lo local y
lo global.

Resistir
con la diversidad
la profundidad poética
y la claridad política.

con
responsabilidad,
respeto y
cuidado del
tejido

EXHIBICIÓN DE *IMPACTO*

Cambiar

desmontar lugares
comunes

desde perspectivas de género

la accesibilidad sensorial
y acciones de base comunitaria.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

IIMCINE
INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA

FOCINE
PROGRAMA DE FOMENTO AL CINE MEXICANO

BRITISH COUNCIL

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
CIUDAD DE MÉXICO
México y El Caribe