

PORORÓ. Educación transformadora mediante el cine

Eje: Estrategias para la inclusión y el aprendizaje efectivo

Autor: Andrés Doudchitzky, Colectivo Pororó Audiovisual. andresdoudchitzky@gmail.com

Palabras clave: *Educación transformadora, cine comunitario, infancias protagonistas, redes.*

Pororó es un colectivo de educación popular y una productora audiovisual. Mediante la oferta de talleres de cine gratuitos se potencia la participación de los niños en organizaciones sociales y culturales de los barrios Playón de Chacarita en CABA y La Carcova en José León Suarez, San Martín. En las clases se busca la co-creación de una serie de cortometrajes que ubiquen a los niños como protagonistas, y que potencien a jóvenes profesionales del cine como técnicos. Los cortos son el dispositivo para promover la interdisciplinariedad cultural, la diversidad estética, y de géneros. Se articula con instituciones comunitarias y públicas del territorio creando redes. Las mismas forman parte de una estrategia de distribución en circuitos legitimados, favoreciendo la valoración social de las infancias y la sostenibilidad del proyecto.

Los antecedentes de Pororó comenzaron en 2019 con la experiencia del taller de *youtubers*. Gracias a la alta concurrencia que motivó la propuesta, la permanencia de los participantes y la demanda del barrio para que se continuase, la propuesta se extendió en el tiempo. Esto llevó a superar la intermitencia de actividades presenciales producida por la pandemia, y a tecnificar el proyecto. Para lograrlo se desarrolló un diagnóstico mediante la observación participante y las entrevistas en profundidad. Tras esto se diseñó el proyecto recuperando teorías del campo de la educación como la pedagogía crítica de Paulo Freire, del mundo de las infancias haciendo eje en el anti-adultocentrismo y la perspectiva de infancias protagonistas de Santiago Morales y la noción de cultura de la vida cotidiana de Chiqui González. También se aplicaron teorías provenientes del cine y el arte comunitario, tales como la idea de arte-transformación social de Julieta Infantino y la co-creación cinematográfica expresada por Irma Ávila Pietrasanta.

En la ponencia se describe el desarrollo de Pororó mediante la exposición de fotos y videos y a través de narrar historias de vida de participantes que se vieron transformados en su tránsito por los talleres. En el año 2022 se implementó la experiencia piloto de educación transformadora mediante el cine en el Playón de Chacarita con el despliegue de talleres de teatro y actuación frente a cámara en alianza con el Club Cultural Céspedes - UPeBé. Esta se denominó "Infancias Libros" y con ella se buscó enfrentar dos problemáticas. Principalmente se atendió a la vulneración de derechos de niños y niñas, generada por la crisis social y económica que se monta sobre una histórica invisibilización. En segundo lugar, se buscó responder a la reducción del tiempo de lectura debido a la crisis de atención producto de la convergencia digital. Allí se estableció la metodología de talleres.

Comienza con una etapa introductoria donde exploramos las posibilidades del cine y su historia, comprendiendo los juegos ópticos, las posiciones y movimientos de cámara y la articulación entre narrativa y propuesta estética correspondiente al género que se busca representar. En la segunda etapa se trabaja en la adaptación de un cuento infantil sugerido por una editorial local que es parte de la alianza. En estos talleres los chicos improvisan en base al cuento reversionando y seleccionando sus personajes, sugieren ideas para el arte, los vestuarios y la música del corto. Estas propuestas son sintetizadas por el equipo de Pororó Audiovisual, cuyo núcleo creativo es de jóvenes, esencialmente mujeres. La experiencia finaliza en el rodaje, donde se expresa el equilibrio creativo entre profesores, técnicos audiovisuales y los niños protagonistas, y donde participan más de 20 personas. Se logró una dinámica de trabajo profesional, con el cumplimiento exitoso de planes de rodaje exigentes y con la respectiva atención a los actores, con catering y traslados.

En el año 2023 llevamos la experiencia a la Biblioteca Popular La Carcova transformando a la serie “Infancias Libros” en un proyecto itinerante. La realización del corto “El Alumno Nuevo” significó una evolución en términos pedagógicos, artísticos y de vínculos con otras organizaciones, articulando con la Escuela Primaria 51 de Jose Leon Suarez, la Escuela Técnica UNSAM y el Museo del Juguete. Replicando la metodología de la primera experiencia, se trabajó con un cuento con mayor ambición artística, sugerido por la editorial Calibrosopio. La participación de los chicos en los talleres fue entusiasta y sostenida, y tempranamente se buscó incorporar mayor cantidad de niñas. Gracias al liderazgo de una de ellas se llegó a un grupo paritario, no sin tensiones entre varones y mujeres. A esto se sumaron eventuales choques con el grupo de niños que proyectaban en la Biblioteca un dispositivo de normativización, y motivaban a algunos participantes a no ingresar para demostrar su “guapeza”. Nuestro tipo de intervención y la apertura de la Biblioteca nos permitió ser parte de dos “FestiBiblio” y motivar a niños y niñas a llevarse libros para continuar su incursión en el arte desde casa. Tras la “finalización” del taller con los rodajes se nos invitó a continuar la experiencia generando un ambiente de juego mediante el cine.

A fines de 2023 con los primeros dos cortos finalizados orientamos esfuerzos a generar un circuito de exhibición, buscando visibilidad de la obra artística y legitimación de la voz de nuestros protagonistas. Para eso organizamos proyecciones en los barrios populares, las cuales difundimos con volantes y pegatinas junto a los niños. Las mismas tuvieron una incidencia heterogénea. Mientras en el Playón de Chacarita la actividad fue para el propio grupo e invitados del equipo técnico, en La Carcova alcanzó a 40 niños y 20 adultos, sobre todo familiares y compañeros de la Biblioteca. Rescatamos la influencia de la difusión boca en boca y el emplazamiento de la Biblioteca en el Parque Educativo. Tras esto los cortos se postularon en festivales, quedando seleccionados en siete, de Argentina y el continente. *Yo soy la reina* participó del MICE Santa Fe (premiado como corto más diverso),

FIBAV, DaleRec, Cinema al Barrio (México), y *El alumno nuevo* en Mi Primer Festival (Perú), Festival de Cine e Infancia y Adolescencia (Colombia) y Cinema al Barrio (México). Este ámbito es el circuito más consolidado de exhibición, pero las distancias hacen poco tangible analizar cuál es la recepción de los cortometrajes. Para eso se trabaja actualmente en generar un circuito que vaya desde los barrios populares a cines y festivales de arte. La serie fue exhibida en el Centro Cultural Municipal de Carcova, el Festival Turdera, el Centro Cultural de la Cooperación y en el barrio de DockSud junto a una ONG. Las primeras impresiones en todos estos ámbitos fueron de goce estético en tanto fue una expectación concentrada y atenta, sobre todo con el segundo cortometraje. Durante el visionado suceden risas y exhalaciones de miedo, que preceden al asombro, emoción preponderante. En su estreno los protagonistas se vieron desbordados de emociones quedándose sin palabras. Otros niños describieron al corto como “re zarpado”. Los autores Pablo de Santis y Cristian Turdera se refirieron al mismo como “lindísimo”, “maravilloso” y “alucinante”, y destacaron el ingenio para adaptar escenas de gran dificultad. Los niños que originalmente combatían el taller desde afuera, manifestaron su voluntad de incorporarse, lo que se cumplió al año siguiente. Además en agosto del 2024 nació -con motivo de la invitación de la ONG Fraga Cultural- el Cineclub Pororó, un espacio mensual de encuentro e integración en el barrio de Chacarita, cuya primera función exhibió los cortos de Pororó y del grupo Subí que te veo.

En ambos casos, tras formar al grupo de niños en cine y ubicarlos en el centro como protagonistas, se buscó fomentar su autonomía como creadores. En el Playón de Chacarita se continuó con los talleres semanales tras la realización de *Yo soy la reina*, pero ubicando a los docentes como tutores que acompañaban la idea de los niños esquematizando el guión y la jornada de rodaje. En Carcova se optó por elaborar unos tutoriales para que los grupos se autoorganizaran y crearan la idea por su cuenta, y se trabajó en una jornada extensa de guión y rodaje. En ambos casos vimos la demostración del aprendizaje de conceptos de guión, desarrollo de personajes, dirección, fotografía y arte.

Las historias de vida de los participantes describen a niños con enorme potencial en un contexto de múltiples dificultades y limitaciones materiales. Hallamos elementos como el retorno al taller y la continuidad en el tiempo, una actitud comprometida con la propuesta de Pororó -opuesto a su comportamiento en la escuela-, la participación en otros ámbitos como los clubes de ciencia, y su capacidad de expresarse oralmente en actividades con público, que podrían tomarse como indicadores del impacto transformador de la experiencia.

A su vez vemos un compromiso casi nulo de las editoriales a las que se buscaba beneficiar con la propuesta, y algunas dificultades para conseguir apoyos económicos producto del desinterés por parte de autoridades del Estado y medios públicos. La voluntad de jóvenes y niños en construir el camino de Pororó continúa siendo nuestro principal motor.

En conclusión

¿Qué educación estamos escribiendo?

Estamos escribiendo una educación actualizada, artística, con juego, de talleres y por proyectos. Sobre todo una educación anti adultocéntrica, es decir, una que pone a los niños, niñas y niños en el centro, atendiendo a sus sueños, miedos, alegrías y tristezas, y que los ubique como protagonistas de la vida social. Queremos escribir una educación que produzca una imagen de la niñez alternativa a la del mercado y que brinde herramientas socioemocionales para la vida, pensamiento crítico frente a las desigualdades sociales y aptitudes funcionales para el mundo del trabajo.