

CINE DE PLANO

Una forma diferente de hacer cine

Cine de Plano

¿Qué es?

Cine De Plano es un proyecto que acerca la realización de audiovisuales a los barrios, a las escuelas, a los colectivos o a las comunidades. Nuestro objetivo es poner voz y rostro a todas aquellas personas que normalmente no son escuchadas ni vistas para que sean ellas quiénes decidan qué quieren contar y cómo lo quieren contar.

¿Quiénes somos?

Cine de Plano somos un colectivo integrado por profesionales de diversas áreas, documentalistas, cineastas, actores y actrices, trabajadoras sociales, diseñadoras gráficas, psicólogas, con una pasión común: crear formas alternativas de comunicación.

Desde su fundación, nuestro colectivo ha realizado cerca de **160 procesos, cursos y talleres de cine comunitario** en **siete países** en los que han participado alrededor de **6500 niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres.**

Nuestro objetivo

Fortalecer el protagonismo y accionar de las personas, grupos y colectivos en los procesos de transformación social a través de la construcción colectiva de creaciones audiovisuales y su difusión en espacios públicos.

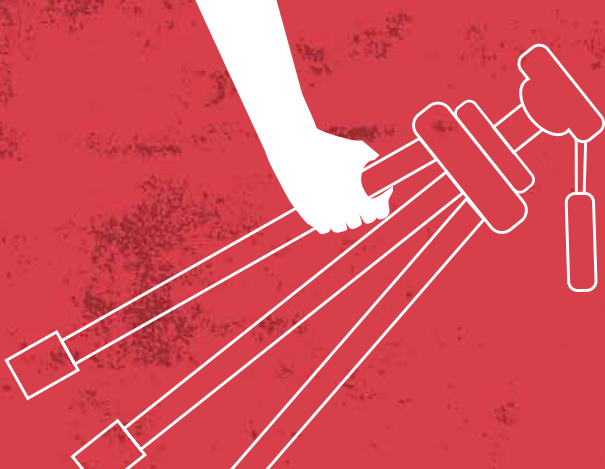

¿Qué ofrecemos?

Cine de Plano ofrece dos tipos de procesos de realización de audiovisuales:

- **Cinematraje:** Proceso intensivo de creación audiovisual en el que las y los participantes conocerán y aprenderán a manejar los equipos de cine que se utilizan usualmente en las producciones audiovisuales profesionales. Como resultado de estos talleres, se crean dos obras audiovisuales (cortometrajes; webseries; documentales).
- **Cine en los márgenes:** Talleres dónde se aprende todo lo necesario para hacer una película con los medios que se tengan al alcance, bajo un esquema independiente con grupos técnicos pequeños y equipo de bajo coste. El objetivo es hacer arte de calidad y de bajo presupuesto.

“Yo puedo”

¿Quién puede participar?

Cualquier persona interesada en el proceso o cualquier grupo y/o colectivo organizado pueden convertirse en cineastas. No son necesarios ningún tipo de conocimiento o formación previos. Sólo se necesitan ganas de aprender y algo de tiempo.

¿Cómo lo hacemos?

Durante los procesos, Cine de Plano pone a disposición de los participantes dos equipos profesionales de rodaje para la filmación de las películas o cortometrajes. Las personas integrantes del taller conocerán y aprenderán a manejar cámaras, luces, micrófonos e islas de edición que se utilizan usualmente en las producciones audiovisuales independientes.

Todos nuestros procesos son **lúdicos y participativos**: las y los participantes “**aprenden haciendo**” todo lo necesario para crear una película. El guión, los rodajes, el montaje y la difusión se realizan de forma colectiva, asegurando la participación de todo el grupo y permitiendo que cada persona conciba sus ideas en un ambiente seguro.

¿Dónde lo hacemos?

El equipo de Cine de Plano se traslada a la escuela, barrio, colectivo o comunidad interesada poniendo en marcha al interior **una verdadera casa productora al interior de estos espacios**.

¿Cuánto duran los talleres?

El proceso de “CINEMETRAJES” tiene una duración de 10 jornadas intensivas que se pueden repartir en fines de semana o en días laborables, en función de las necesidades de las personas, grupos o colectivos interesados en participar.

Los talleres de “CINE EN LOS MÁRGENES” tienen una duración de 3 jornadas intensivas que se pueden repartir en fines de semana o en días laborables, en función de las necesidades de las personas, grupos o colectivos interesados en participar.

¿Cuáles son los resultados?

Tanto en el proceso de “Cinemetraje” como en los talleres de “Cine en los márgenes”, se realizan dos cortometrajes íntegramente producidos por los participantes que se proyectan en espacios públicos como plazas, parques o calles.

***Una forma diferente
de hacer cine***

Cine de Plano

Cine De Plano va más allá de un simple proceso de aprendizaje técnico de producción de audiovisuales: es un trabajo orientado a acompañar otros procesos de transformación personal, social y comunitaria. El objetivo es que los audiovisuales se conviertan en expresión de comunicación, en expresión artística y en expresión política.

Realizamos procesos en los que se brindan las herramientas necesarias para que las y los participantes conozcan y pongan en práctica todo lo necesario para hacer una película: desde la concepción de la idea, hasta el guión, el rodaje, los principios básicos de actuación y la edición.

Ofrecemos **dos tipos de procesos de realización de audiovisuales**. Ambos son procesos muy lúdicos donde se “aprende haciendo”. No es necesario tener ningún conocimiento previo, ni en cine, ni en actuación: sólo se necesitan ganas de aprender y algo de tiempo.

Quiénes somos

Cine de Plano nace en el año 2011 impulsado por un colectivo de cineastas, diseñadoras, editoras, psicólogas, trabajadoras sociales, actores y actrices apasionados y apasionadas por crear formas alternativas de comunicación.

Desde su fundación, el colectivo Cine de Plano ha realizado cerca de 160 procesos, cursos y talleres de cine comunitario en siete países en los que han participado alrededor de 6500 niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres.

Ha trabajado con organizaciones internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Federación Luterana Mundial, el Centro Bartolomé de Las Casas, ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cooperación Técnica Alemana GTZ, Cruz Roja Internacional o la Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo entre otras.

Los audiovisuales y cortometrajes realizados en el marco de los procesos de Cine de Plano han participado en Festivales de Cine Internacionales y han recibido premios y reconocimientos en Festivales de Cine de México, Costa Rica, Argentina y Colombia.

Nuestros objetivos

- Estimular la creatividad, la autoestima y la identidad con nuestro lugar y nuestra memoria haciendo que los y las participantes descubran sus capacidades y digan "yo puedo".
- Desarrollar la capacidad de producir creaciones audiovisuales con los medios que se tengan al alcance lo que permite una total autonomía una vez finalizado el proceso o taller.
- Deconstruir las relaciones desiguales y violentas de género al interior del grupo, transformando además los roles que tradicionalmente han sido asignados a las mujeres.
- Modificar actitudes discriminatorias incluyendo activamente a aquellos y a aquellas del grupo que tradicionalmente se suelen ver relegados y relegadas.
- Convertir espacios públicos en lugares de debate, intercambio y participación cultural activa transformando así las creaciones audiovisuales en herramientas políticas.
- Impulsar la creación de nuevos contenidos audiovisuales de libre acceso y gratuitos a partir de las necesidades, historias e intereses de la propia gente.
-

¿Qué hacemos?

1- *Cinemetraje: Proceso intensivo de creación audiovisual*

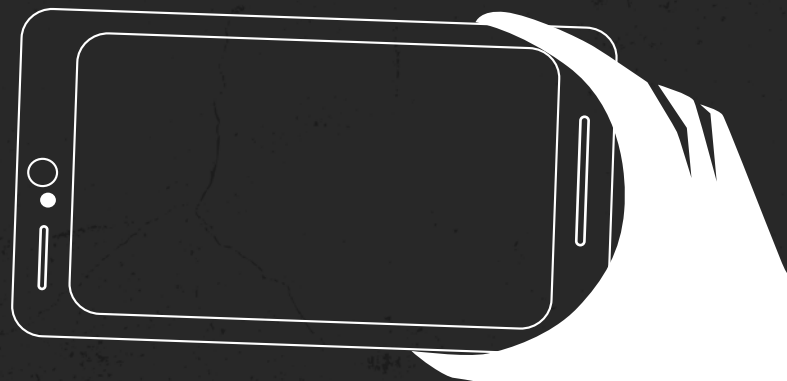
En este proceso, los y las participantes conocerán y aprenderán a manejar los equipos de cine que se utilizan usualmente en las producciones audiovisuales profesionales y realizarán, de forma colectiva, dos audiovisuales como resultado final del proceso.

El trabajo está orientado a grupos de máximo 28 participantes. Los grupos pueden estar compuestos de diferentes formas: por mujeres y hombres adultos y jóvenes, por hombres y mujeres jóvenes o únicamente por mujeres.

Este proceso es una oportunidad única para que tomen la palabra todas las personas que históricamente se han visto privadas de ella... y en este reto consideramos fundamental dar a conocer la mirada de aquellas que han sido invisibilizadas y silenciadas durante siglos: las mujeres, para que se apropien de la palabra y descubran a través de la cámara una manera diferente de mirarse a sí mismas y a sus realidades.

La metodología para llevar a cabo estas intervenciones tiene una duración de 10 jornadas completas y está pensada para que los y las participantes logren adquirir el control sobre todo el proceso. Las técnicas, juegos y dinámicas están dirigidas a afianzar su confianza en sus capacidades creativas, en el uso de los equipos, en el manejo de los principios básicos del lenguaje audiovisual y en el desarrollo de su propio crecimiento personal y organizativo como grupo. Se trata de que al terminar el proceso colectivo de creación las y los participantes sean capaces de decir: "Yo puedo".

Arte de calidad y de bajo presupuesto

2- Talleres de “Cine en los márgenes”

En estos talleres, las y los participantes aprenderán todo lo necesario para hacer una película con los medios a su alcance, bajo un esquema independiente con grupos técnicos pequeños y equipo de bajo coste. El objetivo es hacer arte de calidad y de bajo presupuesto.

Tienen una duración de tres jornadas intensivas que se podrán repartir en varias sesiones en función de los tiempos y necesidades de las y los participantes. Durante los talleres, recorrerán todas las etapas de la producción audiovisual: la concepción de la idea, el guión, el rodaje, la edición y la distribución, asumiendo todos los retos que supone enfrentarse a una producción de bajo o nulo presupuesto.

Todas las prácticas se realizarán con herramientas que utilizamos en nuestro día a día cotidiano, como teléfonos móviles, micrófonos, lentes y luces, utilizando las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para realizar vídeos profesionales. El objetivo de este proceso es que las y los participantes aprendan a contar historias con sus propios medios sin tener que depender de elementos técnicos fuera de su alcance.

Se grabarán, montarán y proyectarán dos cortometrajes como prácticas finales. Para ello, se utilizarán programas de edición de “software libre” para la post-producción y se hará un repaso de las diferentes plataformas de vídeo en internet, videoblogging, herramientas de crown-funding y movimientos Copyleft y Creative Commons.

Equipo Técnico en el taller

Cine de Plano pone a disposición de las y los participantes del proceso dos equipos profesionales de rodaje (cámaras, luces, micrófonos, claquetas, islas de edición) así como un equipo de proyección (proyector, pantalla y sistema de sonido) para las prácticas y proyección final en espacios públicos.

Metodología

En ambos procesos, lo importante no es aprender a hacer una película o difundir una temática en particular: lo esencial es el trabajo de reflexión colectiva. Todas las etapas de realización de la película (guión, rodaje, montaje y difusión) se realizan de forma colectiva asegurando la participación de todas y todos y permitiendo que cada persona reflexione con profundidad y conciba sus ideas en un ambiente seguro.

Los procesos colectivos de creación de sus películas influyen y transforman las relaciones de poder al interior del grupo. Todas las técnicas y dinámicas están dirigidas a reconocer, admitir y deconstruir dichas relaciones, poniendo especial atención a las que se producen entre hombres y mujeres.

Las películas que se creen colectivamente podrán hablar de cultura, de memoria, de recuerdos, de personas; podrán ser denuncias, retratos, poemas, historias pasadas, futuras, presentes; podrán ser ficción o documental. Serán, en definitiva, lo que las personas de la comunidad quieran contar y expresar a través del lente de la cámara.

Desde esta visión, ni el equipo de De Plano ni la organización que apoya el proceso definirán previamente los contenidos y las temáticas a trabajar. Serán los propios grupos quienes determinen, en función de sus intereses y necesidades, dichos contenidos y temáticas. Este proceso creativo además de ser un entretenimiento y de fortalecer las relaciones comunitarias es una poderosa herramienta política de análisis, debate y transformación.

Todos los momentos metodológicos están acompañados por diferentes ejercicios para profundizar en la construcción de grupo y/o colectivo, en el trabajo cooperativo y participativo, en la ruptura de las relaciones de poder principalmente entre hombres y mujeres, con el objetivo de generar nuevas formas de interacción entre los y las participantes desde un visión de cultura de paz.

Durante los procesos se realizan asimismo visionados tanto del material que se produce en los diferentes ejercicios como de otras obras audiovisuales, lo que nos permite, por un lado, profundizar en los elementos técnicos, analizando errores, aclarando dudas y afianzando así las técnicas de grabación y el conocimiento de los principios básicos del lenguaje audiovisual y por otro, subrayar la importancia de contar historias y realizar críticas desde el respeto.

Reflexionaremos de forma conjunta sobre la realidad plasmada en las imágenes durante las prácticas de filmación y sobre las relaciones que se establezcan al interior del grupo durante el proceso, analizándolas desde los enfoques de género y generación lo que permitirá una toma de conciencia de su realidad para re-escribirla en la creación colectiva del audiovisual.

¿Cómo lo hacemos?

Fase 1: Nuestro contexto más allá de las pantallas

Etapa previa al taller de preparación. Trabajamos junto con el equipo de mediación en los objetivos, características y potencialidades del grupo, adaptando las metodologías a las necesidades de las y los participantes.

Fase 2: Un, dos, tres... grabando

Los y las participantes se apropian de los equipos de filmación y aprenden por sí mismos/as todas las habilidades técnicas importantes para el manejo de los equipos al mismo tiempo que descubren progresivamente la magia del audiovisual y su habilidad para jugar con la realidad.

Se llevan a cabo varios ejercicios prácticos de grabación (entrevistas, reportajes, escenas ficcionadas) que se visionan colectivamente: lo importante es compartir con el grupo a partir del ensayo/ error.

Finalmente, el grupo construye colectivamente el guión de las historias que quieren contar, producen y ruedan dos cortometrajes o audiovisuales y editan en grupo sus películas finales.

Fase 3: ¡Vamos al cine! De lo colectivo a lo comunitario

En tiempos de Netflix, Cine de Plano apuesta por ver cine juntos. Fundamental en nuestro proceso es facilitar la toma de decisiones y participación activa del grupo en la producción de una fiesta comunitaria para presentar los cortos realizados: invitar a las familias y amigas, poner el local bonito, colaborar con asociaciones artísticas vecinales para visibilizar su trabajo en la fiesta, compartir una comida, al fin y al cabo, ponernos en relación y devolver al barrio lo que el barrio nos dio.

La importancia de este momento va más allá del mero entretenimiento o del simple hecho de darlas a conocer. La proyección en espacios públicos de las obras creadas consolida el desarrollo individual que las y los participantes han venido forjando a lo largo del trabajo de creación colectiva, afianzando su autoestima y aumentando el sentimiento de pertenencia al grupo.

Fase 4: ¿Cómo seguimos?

Durante el proceso, el equipo de Cine de Plano realiza un making off o detrás de cámara que sirve también para hacer una evaluación sobre los impactos personales y colectivos. Se realiza también una evaluación final con mayor profundidad para recoger las inquietudes, intereses y propuestas de todos y todas. El equipo de Plano elabora una memoria con los resultados de la metodología, evaluación y lecciones aprendidas que se valida junto con las y los participantes.

Qué cambios logramos en estos talleres

Habilidades técnicas para la realización de audiovisuales	Habilidades sociales para la transformación de las relaciones sociales y colectivas
Los y las participantes se apropian de los equipos de filmación y aprenden por sí mismos todas las habilidades técnicas importantes para la realización de audiovisuales.	Estimular la creatividad, la autoestima y la identidad con nuestro lugar y nuestra memoria haciendo que los y las participantes descubran sus capacidades y digan "yo puedo".
Conocen y manejan los principios básicos del lenguaje audiovisual.	Fortalecer la colectividad a través del consenso, la escucha y la participación activa y valorar la importancia de organizarse para la defensa activa de intereses comunes.
Son capaces de crear sus propias historias a partir de sus propios intereses y necesidades.	Desarrollar la capacidad de producir creaciones audiovisuales con los medios que se tengan al alcance lo que permite una total autonomía una vez finalizado el proceso o taller.
Desarrollan la capacidad de producir audiovisuales con los medios que tienen a su alcance, lo que les otorga una total autonomía una vez finalizado el proceso.	Deconstruir las relaciones desiguales y violentas de género al interior del grupo, transformando además los roles que tradicionalmente han sido asignados a las mujeres.
Aprenden y ponen en práctica los diferentes roles dentro de un equipo de filmación, valorando la importancia de cada uno de ellos para el buen funcionamiento del equipo de trabajo.	Modificar actitudes discriminatorias incluyendo activamente a aquellos y a aquellas del grupo que tradicionalmente se suelen ver relegados y relegadas.
Interiorizan la importancia de una buena planificación para el éxito de una producción.	Convertir espacios públicos en lugares de debate, intercambio y participación cultural activa transformando así las creaciones audiovisuales en herramientas políticas.
Logran realizar la post-producción de sus obras audiovisuales con software de edición a su alcance.	Impulsar la creación de nuevos contenidos audiovisuales de libre acceso y gratuitos a partir de sus propias necesidades, historias e intereses.

Contacto:

 proyectocinedeplano

 <http://vimeo.com/cinedeplano>

 645811230 - 645635723 - 633670338

 cinedeplano@gmail.com

 645811230 - 645635723

 633670338

