

## PONENCIAS ENCUENTRO CÁTEDRA CINEMATECA 2019

<b>Título de la ponencia</b>	Medellín Ciudad Tanática: escenarios en la sicaresca cinematográfica
<b>Ponente</b>	Manuel Jose Zuluaga Pérez
Perfil	
<p>Comunicador Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia. Su trabajo de grado, Guayabo Negro, una investigación sobre la Sicaresca Cinematográfica en Medellín, recibió mención de honor. Realizó el VIII Diplomado en Documental de Creación de la Universidad del Valle, becado por Proimagenes Colombia. Ha realizado estudios en la Gestión de Festivales y Muestras de Cine, además de ser participante durante dos años de la Escuela de Crítica Cinematográfica de la Revista Kinetoscopio y el portal Web Cinefagos.net.</p>	
Ponencia	
<p>La sicaresca es una estética que ha permeado la literatura y el cine principalmente en Medellín. Entre sus características destaca la desacralización de la muerte, la narración desde el punto de vista de un externo que visita y conoce las dinámicas entorno al sicariato, y una estrecha relación con la muerte como presencia física.</p> <p>Rodrigo D No futuro, La Virgen de los sicarios, y Rosario tijeras, son 3 películas cuyo relato se centra en Medellín y el fenómeno del sicariato. En las 3 obras, la muerte se asume como un rol trascendental del relato, y la ciudad emerge como un personaje más, construida bajo un paradigma mefistotelico, en la que ella misma se encarga de destruir a sus habitantes. Desde la fotografía, el sonido, los diálogos y la puesta en escena, las 3 películas retratan una Medellín monstruosa y responsable de su autodestrucción.</p> <p>A pesar del valor cinematográfico que tienen las películas en mención, su lectura por parte del público suele ser pasiva y limitada a la violencia, por lo tanto esta ponencia se propone revisar y exponer las decisiones estéticas que hacen de estas películas 3 obras críticas y consientes, buscando así desvelar e invitar al público a tener una recepción activa de estas, a través de un ejercicio donde la crítica cinematográfica revele las maneras de leer las obras en mención.</p>	
<b>Título de la ponencia</b>	Representaciones sociales del desplazado por la violencia en el cine colombiano
<b>Ponente</b>	Luis Fernando Gasca Bazurto
Perfil	
Ponencia	
<p>El individuo es fruto de la comunidad en la que crece, porque esta lo influye. En ese contexto surgen las representaciones sociales. Las Representaciones sociales (RS), interpretando a Banchs (1986), son interpretaciones que hacen los sujetos de su realidad y de este proceso crean imágenes mentales. Estas imágenes se crean en la mente a través de la interacción verbal y se reproducen por medio del habla cotidiana. Es decir, estas imágenes no son una mera representación mimética, en el sentido de imagen que intenta imitar o representar el mundo. Por ejemplo, el cine. Vistas las cosas de esta manera, ya que el cine es una interpretación estética de la realidad ¿es posible que en una película se alcancen a identificar representaciones sociales?</p> <p>Este interrogante dio origen a la investigación La representación del desplazado por la violencia en el cine colombiano. Durante esta investigación se han revisado y se siguen revisando documentos, al igual, se han efectuado algunos análisis fílmicos. Para ello, se ha acudido, entre otros, a métodos como el Análisis Crítico del Cursuro ACD (Van Dijk) o el semiótico, desde la perspectiva de Roland Barthes.</p> <p>Por lo tanto, la intención de esta ponencia es presentar el proceso y los avances alcanzados a la fecha en esta investigación. Con el fin de proponer una reflexión crítica sobre la problemática de la cinematografía de cara al contexto social colombiano. Porque sabemos que el cine es arte y expresión, pero, también, reflejo histórico social de una comunidad. Sentido en el cual, desde mi punto de vista, la crítica cinematográfica tiene el deber de ayudar a comprender esta dialéctica. Y, particularmente en nuestro contexto, la manera en que el cine colombiano a representado, interpretado, inclusive, imaginado el conflicto armado colombiano. Donde la figura del desplazado ha sido el actor social constante en medio de esta situación y problemática.</p>	
<b>Título de la ponencia</b>	El Retorno: crecer en el cine en Colombia
<b>Ponente</b>	Andrés Felipe Ardila Ardila
Perfil	
<p>Realizador de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y artista escénico. Bailarín de ballet clásico y danza contemporánea desde el año 2009. Ha participado en variados proyectos audiovisuales como productor, director y editor. Hace parte del colectivo Emilia II Cine, donde ha trabajado como curador en la muestra "Un Mundo sin adultos" ganadora de la Beca de curaduría de la Cinemateca Distrital del 2018. Participo en la Cátedra Cinemática Distrital del año 2018. Investigador-creador de cine y audiovisuales interesado en la relación entre el cine y las artes escénicas, el melodrama y el cine expandido.</p>	
Ponencia	

En el siguiente texto se realizará un viaje que conectará las influencias de diferentes generaciones de realizadores recientes de cine en Colombia en donde se expresa lo que escribe Pedro Adrián Zuluaga, investigador y crítico de Cine, en un artículo sobre la película La tierra y la sombra: "Ante la crisis o la desconfianza frente a los grandes relatos políticos y sociales de redención, el único lugar desde el cual se pueden recuperar las fuentes de la vida y volver al corazón del mundo son los afectos".

Esa búsqueda por los afectos aparece en tres movimientos o trayectorias no lineales que por medio de una investigación iconológica, que permita un análisis fílmico, histórico y semiótico, se plantean así: I. La Casa: Un cine de la memoria histórica, de la deuda a una épica nacional. Es un cine en tensión con el adentro. II El viaje: realizadores en busca de otras miradas, documentales íntimos que giran y toman la cámara hacia el viajero, juegan con el espejo que les proporciona el viaje hacia otro país, una búsqueda de la identidad perdida. Este cine del viaje está en tensión con el afuera. III. El retorno: Al reconocer que no es posible la identidad, los realizadores vuelven a casa y desde allí reflexionan sobre sus padres y la búsqueda de una guía, que nunca los satisface. Se da paso al encuentro de las influencias de un cine en Colombia en choque con la tecnología, en formatos híbridos como un paso importante para resignificar esa búsqueda de los afectos. El siguiente texto entonces propone preguntarse por la mirada de los realizadores colombianos del siglo XXI, y establecer un dialogo entre sus obras para el entendimiento de ciertas formas expresivas del cine actual en Colombia.

<b>Título de la ponencia</b>	Festivales de cine en Bogotá: análisis geográfico de su oferta
<b>Ponente</b>	Camilo Andrés Calderón Acero
<b>Perfil</b>	
<p>Comunicador Social-Periodista de la Universidad Externado de Colombia. Candidato a magister en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Su Interés investigativo es la industria audiovisual. Ha estado vinculado al área digital de medios de comunicación como EL TIEMPO, Publicaciones Semana y Canal Capital, entre otros. Desde 2017 es docente de cátedra de la Universidad EAN en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.</p> <p>Ha realizado ensayos e investigaciones en publicaciones académicas como la revista Artefacto de la Universidad Nacional, Revista Mediaciones de la Universidad Minuto de Dios, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el libro Bogotá Fílmica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.</p>	
<b>Ponencia</b>	
<p>La distribución y exhibición cinematográfica, se ha diversificado de tal forma que ante la hegemonía y dominio planteado por producciones de las majors, han surgido experiencias comunicativas alternativas como los festivales de cine. Su realización en Colombia ha venido creciendo, en particular desde la última década. Solo en Bogotá se cuenta con alrededor de 20 eventos de este tipo, los cuales se constituyen en territorios audiovisuales alternativos.</p> <p>En su interior se desarrollan dinámicas que incluyen la realización en espacios específicos de la ciudad, el tipo producciones que deciden exhibir y privilegiar; y los temas que deciden abordar. Todos estos elementos generan nuevas formas de relaciones entre público y contenido audiovisual que es necesario visibilizar como parte de un ejercicio de cartografía de lo que sucede en este sector.</p> <p>Así, por la importancia que los festivales de cine en Bogotá tienen dentro de la actividad cinematográfica en Bogotá y dentro del ámbito de la exhibición alterna, se realizó un análisis de su oferta, la cual ahondó en las características que los distinguen y que justifican su existencia. Esto incluyó identificar cuáles y de qué tipo son los festivales que se realizan en la ciudad y qué tan diversos son.</p> <p>Basándose en conceptos del Método Stirling para la medición de la diversidad cultural, se analizó la oferta de 19 festivales de cine bogotanos. Específicamente en esta ponencia se muestran los resultados arrojados sobre la diversidad geográfica presente en los festivales de cine: el origen de las producciones que se exhiben en estos eventos. Así, se estableció que sí había una tendencia a privilegiar producciones audiovisuales provenientes de Europa, Latinoamérica y Colombia con lo cual la realización de estos eventos contribuyen a que el cine siga siendo un espacio de encuentro para la difusión y circulación de otras cinematografías no relevantes en la cartelera comercial.</p>	
<b>Título de la ponencia</b>	Los miserables en el cine colombiano
<b>Ponente</b>	Manuel Andrés Hernández Moreno
<b>Perfil</b>	
<p>Estudiante del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá; Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la misma Universidad; y Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente estoy laborando como docente - investigador de Ciencias sociales en el colegio Kennedy I.E.D. de la secretaria de educación de Bogotá, y soy director operativo e investigador de la Fundación social y cultural Periferia.</p>	
<b>Ponencia</b>	

La presente ponencia es resultado de reflexiones a posteriori en el Doctorado de Estudios Sociales con respecto a la línea de estudios de memoria, teniendo como base la tesis titulada "Representaciones sociales y violencia simbólica en el cine colombiano (1960 - 2010)" terminada el año 2013 en los estudios de Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. En esta investigación se muestran estereotipos de personajes y espacios que se repiten en la base argumental de los filmes nacionales, y que afirman su quehacer cotidiano en medio de la violencia y la pobreza como ejes de orden simbólico.

Desde este trabajo investigativo se propone que el cine asume una postura crítica, que refleja límites y contornos de la realidad que se basan en los fenómenos que subyacen a esos reflejos, y por lo cual, los espectadores asumen sus posiciones y se enfrentan a la realidad que está siendo observada en la pantalla. Pero, ¿Es real lo que transmite el cine? ¿Es imaginado? Puntos de vista que se relacionan con las investigaciones de Francesco Casetti y Federico Di Chio, Edgar Morín, Álvaro Cadavid, Oswaldo Osorio y Francisco Gómez Tarín, complementando la trayectoria del cine nacional con investigaciones de Hernando Salcedo Silva y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

El énfasis en los miserables en el cine nacional se debe a que los personajes son representados como sujetos marginales, y estos reproducen el espectáculo de la pobreza como capital simbólico que define la mentalidad de nuestra sociedad. Así que, personajes tales como "gamines", "locos", "prostitutas", "desplazados", "desempleados", "habitantes de calle", "delincuentes" y "drogadictos" marcan el espectáculo de un pueblo miserable y excluido, que definen nos solo una representación del pueblo marginal y violento, sino un estereotipo que se imprime en el cine nacional.

<b>Título de la ponencia</b>	Recetario cinematográfico para alimentar la guerra
------------------------------	--

<b>Ponente</b>	Alejandra Meneses Reyes
----------------	-------------------------

Perfil

Filósofa de la Universidad del Rosario. Realizó una maestría en Estudios Cinematográficos en la Universidad de Amsterdam, durante la cual enfocó su trabajo en el análisis de cine documental colombiano y la construcción de memorias alternativas del conflicto armado. Con experiencia en liderazgo y moderación de charlas de cine en los festivales: LatinAmericanFilmFestival (LAFF) en Utrecht, BeeldvoorBeeld del Tropenmuseum, e IDFA (International Documentary film festival in Amsterdam). Trabajó como directora de Fomento del IDPC. Ha participado dos años consecutivos en la Cátedra Cinemateca (2017-2018). En la actualidad trabaja como docente con la electiva: Cine Documental y Memorias en Conflicto. Es miembro de CBCine y del comité editorial de la revista Cero en Conducta.

Ponencia

Por estos días se estrena en Colombia la película Alma de Héroe del director Orlando Pardo. Dos imágenes tristemente comunes se presentan allí como en una receta que alimenta nuestros amores y odios: la del enemigo y la del héroe. Este texto propone una reflexión en torno a esta dicotomía y a preguntas como: ¿cuál es la posibilidad de una Colombia reconciliada en medio de estas imágenes? ¿a qué nos acercan y de qué nos distancian? A través de una lectura crítica de la película, se resalta la importancia de reconocer nuestras fisuras, de hacernos responsables de su lectura, de desconfiar de las imágenes, de preguntar por cómo nos interpelan o nos invaden, de qué manera nos atraviesan y hablan por nosotros y, especialmente, por cómo lo hacen.

<b>Título de la ponencia</b>	Una aproximación a la opera prima en el cine colombiano de ficción
------------------------------	--

<b>Ponente</b>	Johnnier Guillermo Aristizábal
----------------	--------------------------------

Perfil

Guionista, Magister en Escrituras Creativas con énfasis en escritura y procesos de investigación – creación para cine y medios audiovisuales. Experiencia en el área de producción general en cortometrajes documentales y de ficción. Actualmente Coordinador de investigaciones el programa y docente en las áreas de escritura audiovisual y cinematográfica en la Uniagustiniana. Líder del semillero de investigación Sinestesia de la carrera de cine. Miembro activo de Olympia: Grupo interdisciplinario de investigación audiovisual. Asesor narrativo en proyectos de cortometraje entre los que se destacan Vendo Pipas y 3pies, ganadores del FDC. Asesor y evaluador de proyectos de grado en el programa de cine y televisión con énfasis en investigación creación cinematográfica y audiovisual.

Ponencia

Esta ponencia presenta una aproximación a la historia del cine identificando la presencia y relevancia que han tenido las óperas primas en el desarrollo del arte cinematográfico. Para ello elabora una definición de la opera prima y el modo en que puede esta ser estudiado en el conjunto de la obra de un director. Luego se realiza un recorrido por la historia del cine destacando algunas operas primas relacionadas con los periodos canónicos propuestos por diversos historiadores. Posteriormente se revisa la importancia de estas obras en el contexto del cine colombiano. Se finaliza ofreciendo un análisis de tres óperas primas contemporáneas y se proponen unas conclusiones respecto de los posibles aportes que el estudio de estas películas puede ofrecer para la investigación en cine y la producción de largometrajes de ficción.

<b>Título de la ponencia</b>	Implicaciones de la búsqueda de un cine colombiano en Colombia
------------------------------	--

<b>Ponente</b>	Camilo Eduardo Palacios Obregón
----------------	---------------------------------

Perfil

Docente investigador de la Universidad Manuela Beltrán. Realizador de cine de la Universidad Nacional con maestrías en Creatividad y Guiones de TV de la URJC y en Documental Creativo de la UAB. Ha trabajado como realizador para la televisión pública y como montajista para canales como Natgeo, Señal Colombia, Caracol y RCN. Como investigador ha publicado varios artículos y capítulos de libro. Dirige los documentales En escena (2006) y El cortometraje sobre Max (2017), y el cortometraje de ficción Mañana (2017), los cuales han sido seleccionados en numerosos festivales. Los cortometrajes Permanencia y Descendencia se encuentran en postproducción.

Ponencia	
<p>Se estudia el concepto de “cine colombiano” a partir del análisis de diversos autores y críticos cinematográficos nacionales que a través del siglo XX y XXI han planteado diferentes diagnósticos y propuestas sobre la situación fílmica en Colombia. A partir de la obra de autores como Hernando Martínez, Mauricio Laurens, Andrés Caicedo y Carlos Álvarez, entre otros, se evidencian las demandas a las que los filmes nacionales han sido sometidos históricamente por el hecho de haber sido creados dentro de nuestro país o financiados por el mismo, y se argumenta por qué el hecho de exigir a un filme representar a una nación puede ser perjudicial para el séptimo arte. Finalmente se propone una crítica cinematográfica que más que plasmar los gustos e intereses del autor o de las instituciones y entidades desde donde surge, logre analizar las búsquedas y los logros particulares de los creadores del filme en cuestión y brinde un panorama sobre la película que le permita reconocer a cada espectador si este se acerca a sus gustos particulares o no.</p>	
<b>Título de la ponencia</b>	Historia y representación de la cultura campesina en el documental nacional de la década de 1960
<b>Ponente</b>	Paula Andrea Muñoz Moreno - Lina Maria Medina Urueña
Perfil	
<p>Paula Andrea Muñoz Moreno es profesional en Cine y Tv de la Universitaria Agustiniiana, las áreas en las que se desenvuelve es la producción, la investigación, la escritura y realización de documentales.</p>	
Ponencia	
<p>¿De qué manera los aspectos políticos y sociales de 1960 influyeron en la representación de la cultura campesina en el documental colombiano? Se abre paso a la década de los 60, una época en la que la política se jugó el terreno de la lucha y los compromisos entre diferentes niveles de ejercicio del poder; muchos combatientes de esta nueva era, estaban alentados por el sople revolucionario que se vivía en América Latina, en esta época invadía la noticia de la Revolución Cubana, y fue así como se multiplicaron los frentes, penetrando nuevas clases sociales, sobre todo la clase media urbana. Se da en el país la llamada reforma agraria de 1961, que buscaba incentivar la agricultura como economía base del país. Esto se vio directamente relacionado con el desarrollo del cine nacional, ya que más del 50% de producción de documentales en relación con la temática de cultura campesina, fueron obras producidas o financiadas por el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria). Dos tendencias marcaron entonces la década de los sesentas, por un lado, las producciones que responden al estilo comercial o turístico y por otro, el cine marginal, un cine contestatario, independiente y de crítica social que generó cambios estilísticos y narrativos a la hora de representar al campo y su cultura, se posicionó por su irreverencia política y a su vez por darle voz a quienes no la habían tenido. Este cine se definió también como el documental político, antropológico y militante que cambiaría la historia del cine en nuestro país. Surge entonces la necesidad en esta ponencia de comprender la importancia de la representación de dicha cultura en la década, y por rescatar las producciones nacionales que rompen los paradigmas, y marcan un hito en nuestro cine.</p>	
<b>Título de la ponencia</b>	Filmes que afectan: Abordajes recientes de la violencia en el largometraje de ficción colombiano
<b>Ponente</b>	Rubén Darío Yepes Muñoz
Perfil	
<p>Doctor en estudios visuales y culturales por la Universidad de Rochester, Magíster en estudios visuales y culturales por la misma universidad y Magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Javeriana. Sus áreas de investigación y docencia incluyen la historia y la teoría del arte y el cine –con énfasis en el contexto colombiano–, los estudios visuales y culturales y la teoría del afecto. Ganador del Premio Nacional de Ensayo Sobre Arte en Colombia (IDARTES, 2017). Es autor de los libros La política del arte. Cuatro casos de arte contemporáneo en Colombia (2012), María José Arjona. Lo que puede un cuerpo (2015) y Afectando el conflicto: Mediaciones de la guerra colombiana en el arte y el cine contemporáneo (2018), además de varios artículos publicados en Colombia, Estados Unidos y otros países.</p>	
Ponencia	
<p>Hay en el cine de ficción contemporáneo que aborda la problemática de la violencia en Colombia una tendencia a utilizar códigos de representación menos “directos” respecto del cine de décadas anteriores. Esta ponencia, que se basa en mi libro Afectando el conflicto: mediaciones de la guerra colombiana en el arte y el cine contemporáneo (2018) propone que la relación de estos filmes con la violencia se entiende mejor no a través del concepto de representación —y categorías relacionadas como la denuncia y la documentación— sino a través del concepto de mediación afectiva. Filmes como La sombra del caminante (dir. Ciro Guerra, 2002), Yo soy otro (dir. Óscar Campo, 2008), Porfirio (dir. Alejandro Landes, 2012), Sirga (dir. William Vega, 2012), Mateo (dir. María Gamboa, 2015), La tierra y la sombra (2015), Siembra (dir. Ángela Osorio, 2016) y La ciénaga, entre el mar y la tierra (dir. Manolo Cruz, 2018), por nombrar algunos ejemplos, antes que representar actos violentos y a sus víctimas, median la violencia en cuanto intensidad o fuerza, es decir, en cuanto afecto. Se argumenta que esta estrategia es una consecuencia de al menos dos factores: las acusaciones de cooptación del sufrimiento y “pornomiseria” a las que ha sido sometido el cine que ha recurrido a estrategias estéticas explícitas en el abordaje de la violencia y sus víctimas, y la sobreabundancia de imágenes explícitas de la violencia en los medios de comunicación y los seriados de televisión. Al mediar la violencia como afecto, estas películas producen un vínculo afectivo con los eventos y las víctimas de la violencia. Así, su agencia no consiste en la representación de los acontecimientos violentos y sus víctimas sino en su capacidad de tender puentes entre estos y los habitantes de las urbes que típicamente constituyen sus audiencias.</p>	
<b>Título de la ponencia</b>	La intervención del referente: un acercamiento a la crítica cinematográfica de la obra fílmica de Fernando Vallejo y Luis Ospina
<b>Ponente</b>	Nelsy Cristina López Plazas
Perfil	

Candidata a Doctorado en Literatura de la Universidad de Los Andes. Magistra en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana (2014) [Grado Cum Laude y Orden al Mérito Académico Javeriano]. Licenciada en Humanidades: Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional (2007). Ha sido docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Secretaría de Educación Distrital y de la Universidad de los Andes. Sus intereses están en áreas como la literatura latinoamericana y colombiana de los siglos XX y XXI, la teoría, la crítica literaria y los estudios comparados. Actualmente prepara una investigación que se centra en la relación entre cine y literatura en la obra de Fernando Vallejo.

Ponencia

La obra fílmica de Fernando Vallejo se relaciona con parte de la obra de Luis Ospina con respecto a un mismo tema: la intervención del referente y ha sido abordado por parte de la crítica cinematográfica de manera particular. Por un lado, la crítica dirigida a la etapa de Fernando Vallejo como director previa a la de escritor nos sugiere no solo una continua evaluación comparatista entre el mundo representado de sus obras fílmicas Crónica roja (1977) y En la tormenta (1980) y los referentes a los cuales se remiten, sino que también evidencian la indeterminación de las distancias y tensiones entre la representación, fílmica y/o narrativa, con la psique de Fernando Vallejo director y/o escritor y los personajes al interior de estos universos fílmicos, producto de un juego entre la estética documental al interior del cine de ficción vallejeano.

Por otro lado, Luis Ospina en Un tigre de papel (2007) crea un ensayo audiovisual, con el fin de relacionar la experiencia individual tanto del personaje ficcional, Pedro Manrique Figueroa, como del mismo Ospina al interior de los registros históricos y políticos de la sociedad, en la segunda mitad del siglo XX. La construcción de este personaje incorpóreo nos pone de manifiesto una problematización con su referente –figura humana–, pero que se apropia de otros referentes (plásticos, históricos) y los habita. Entonces, conviene preguntarse ¿qué nos dice esto sobre la ficción? ¿La ficción es la cara de una moneda cuyo reverso es lo verdadero o es algo más? La crítica cinematográfica de Ospina se ha encargado de analizar las antinomias que se plantean en sus obras –Historia/historia, realidad/ficción, archivo/representación, colectividad/individualidad, verdadero/falso– y han sido pensadas como derecho/revés. En esta ponencia pretendo hacer un recorrido de cómo la crítica cinematográfica se ha enfrentado a una lectura repetitiva de los límites difusos entre literatura, cine y realidad. Además, plantearé cuáles serían los desafíos para proponer o ampliar otras formas de lectura conectadas a la noción de simulación.

**Título de la ponencia**

La alfabetización audiovisual comunitaria en los procesos de descolonización de la mirada: Caso Acampadoc-Panamá

**Ponente**

Nazly López Díaz

Perfil

Docente realizadora de cine y asesora de documentales de corto y largometraje en Colombia, Cuba y Panamá. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Documentalista de la EICTV-Cuba. Master en Teoría y práctica del Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Ha obtenido reconocimientos como el Primer premio de ensayo histórico, teórico o crítico sobre Cine Colombiano. El Coral del Festival de la Habana en 2007 por el documental Pucha Vida, el Premio de la Casa del Caribe, por su aporte a la promoción de la cultura Caribeña y el Premio especial del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, a la preservación de la memoria inmaterial de la nación.

Ponencia

Estos, los tiempos de la profusión tecnológica y la democratización de los accesos y consumos audiovisuales, obligan al establecimiento de miradas que trasciendan lo anecdótico del registro y construyan discursos que territorialicen las fronteras del documental latinoamericano contemporáneo.

Un caso interesante en esta línea es Acampadoc-Panamá, iniciativa que nace con la intención de alfabetizar audiovisualmente a jóvenes en la provincia Panameña. Sin embargo, su alcance se ha hecho extensivo a jóvenes centroamericanos, que ante la imposibilidad de acceso a las escasas escuelas de cine en la región, encontraron en Acampadoc una posibilidad de formación y una oportunidad para contar historias.

El eje temático de cada encuentro, entorno al cual los estudiantes realizan sus trabajos, se convierte en baluarte del proyecto, ya que a través de 7 ediciones los lugareños han recopilado para su acervo más de 30 documentales que dan cuenta de la memoria local en tanto costumbres, tradiciones, fiestas, roles sociales etc. El empoderamiento de la comunidad se produce en el reconocimiento del propio patrimonio, visto desde los ojos del otro, es decir los jóvenes visitantes, y resignificado a través del audiovisual. A su vez los recién iniciados realizadores parten a sus países con un nuevo conocimiento que replicar en sus comunidades y aplicar en sus propios proyectos.

Este estudio de caso apunta a señalar cómo la alfabetización audiovisual se convierte en un ejercicio doble de resistencia cultural, en tanto apela al reconocimiento y valoración de los usos y costumbres locales, como a la construcción descolonizada de la mirada, al entregar el quehacer audiovisual a los jóvenes en las comunidades, para que registren sus propias historias más allá de los estereotipos auto impuestos y los que se manejan sobre latinoamérica desde cinematografías hegemónicas.

**Título de la ponencia**

Utopía de una nación en el cine colombiano

**Ponente**

Diana Carolina Romero Acuña

Perfil

Magister en Historia y Teoría del Arte la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia con investigación en Literatura y Cine; Licenciada del área de Humanidades y Lengua Castellana con co-investigación en Literatura colombiana. Poseo experiencia en educación Básica y Media de cinco años, enseñanza superior de cuatro años enfatizada en análisis textual, lecto-escritura, comunicación y literatura, así como también experiencia en ejecución de proyectos interdisciplinarios enfocados en la educación y las artes.

Ponencia

Cuando se realiza un análisis historiográfico de la cinematografía colombiana, se puede inferir que hay una evidencia de proyectos de nación, ya sea por una intención literal respecto a perspectivas de construcción de nación propias de instituciones gubernamentales, o ya sea la visibilización de una nación desde el punto de vista de creadores audiovisuales. A partir de ciertas producciones audiovisuales de distintos momentos de la historia audiovisual del país se pretende realizar un análisis teniendo en cuenta referentes teóricos que dan luces acerca de la identificación de intereses y particularidades respecto a dicha construcción.

<b>Título de la ponencia</b>	La transformación del lenguaje cinematográfico documental en Colombia como una reflexión contra hegemónica
<b>Ponente</b>	Jessica Tatiana Mejía Muñoz
<b>Perfil</b>	
Socióloga de la Universidad Nacional, investigadora en el área de Ciencias Sociales con experiencia en cultura visual, cine, con acercamientos a la sociología del cuerpo y las emociones. Realizadora neófita de corto-documentales y ganadora en la Muestra Internacional de "Vídeo-danza Butoh 0.0" con Composición de un Latir (2016), realizadora de Arte por Callejear (2015) Entre sus trabajos colaborativos se encuentran: un proyecto ganador de la convocatoria de "Miradas Documentales", avalado por el instituto de patrimonio, con la propuesta El Gancho (2013) y, un proyecto finalista titulado (Cadencia), en la categoría videoclip en el marco de la primera muestra de cortos psicoactivos "Échele Cabeza", en el 2014. Desde el 2017 se encuentra explorando técnicas dancísticas con el fin de integrar cine, danza, poéticas visuales.	
<b>Ponencia</b>	
El siguiente trabajo tiene como propósito exponer a través de un análisis comparativo, la performatividad del lenguaje cinematográfico documental en Colombia. Para ello se tomará una muestra de tres producciones realizadas en diferentes momentos, las cuales son: "Chircales" (1972) de Marta Rodríguez, "Agarrando Pueblo" (1978) del dueto Mayolo-Ospina y "Rodrigo D" (1990) de Víctor Gaviria, estas producciones más allá de su taxonomía documental, evidencian la flexibilidad del lenguaje cinematográfico, mostrando una evolución y reapropiación del lenguaje audiovisual al mismo tiempo que cuestiona lo hegemónico desde un tratamiento estético como decisión ético-política.	
Abordando las ya mencionadas producciones cinematográficas, se pretende analizar su tratamiento estético como decisión ético-política de la y los realizadores, quienes en su momento irrumpieron con las narrativas audiovisuales establecidas, trazando una posición en su producción, la cual se encuentra definida por el ¿Qué mostrar?, ¿Cómo mostrarlo? y ¿Cuál es el papel del realizador dentro de su producción? Esto es afectado por las distintas tensiones que, generadas en la coyuntura de la realización audiovisual, materializan los diferentes cambios de percepción a través de la imagen. En "Chircales", por ejemplo, se evidencia el manejo de la imagen desde una mirada científico-social en la cual se integra el relato etnográfico; en "Agarrando Pueblo" hay un cuestionamiento frente a la imagen, al observador como observado; y, por último, en "Rodrigo D" un largometraje que, con visos documentales, mimetiza al observador sin más intermediario que la misma imagen, permitiendo que el espectador se involucre desde diferentes perspectivas.	
<b>Título de la ponencia</b>	Cuerpos valientes en el documental
<b>Ponente</b>	Juana Schlenker Monsalve
<b>Perfil</b>	
Profesora de la Escuela de Cine y TV de la Universidad Nacional de Colombia. Antropóloga, con estudios de maestría en Antropología visual en Goldsmiths College, Londres. Interesada en la imagen y los medios de comunicación audiovisuales. Además de su labor docente, desarrolla proyectos fotográficos y documentales independientes.	
<b>Ponencia</b>	
La presentación se propone reflexionar sobre la manera en la que algunos documentales colombianos recientes proponen un tratamiento particular del cuerpo. El análisis se centrará en documentales personales o autobiográficos en los que el realizador es un personaje y una parte importante de la narración.	
A través de varios ejemplos, se propondrá un análisis del cuerpo como un agente catalizador siguiendo las ideas del cineasta francés Jean Rouch a quien interesaba captar las reacciones que la cámara provoca en los personajes. En el caso de estos documentales, se verá el cuerpo del realizador como agente provocador que decide compartir el recuadro con los personajes de la historia creando situaciones particulares que le dan forma al relato cinematográfico documental.	
A lo largo del análisis se hará referencia a ejemplos latinoamericanos que comparten esta particular apuesta de representación del cuerpo.	