

Detrás de la mirada

2011

Muestra de documentales sobre pueblos indígenas
Ecuador - Colombia

En el marco de la exposición *Exhibiciones, la invención del salvaje*, el exfutbolista Lilian Thuram cuenta que descubrió que era negro a los nueve años, cuando llegó a París desde las islas de las Antillas donde nació. “Te conviertes en negro por la mirada de los otros”.

Una de las películas que presentamos en esta muestra es *Tú eres, yo soy, o la invención de los fíbaros*, uno de los libros que lanzamos tiene por título *La reinención del otro*: esa recurrencia del concepto invención tiene sentido al entender las identidades colectivas no como características objetivas sino como representaciones (y auto representaciones) que son producto de la manera de ver al otro. La mirada que posamos sobre una comunidad es lo que la construye y define, y la encasilla en estereotipos cuando esa mirada se lanza desde una posición de superioridad, relación propia de la jerarquía colonial.

Por eso es tan importante para el cineasta preguntarse por la mirada que está posando y la representación que está construyendo. Desde dónde mira y qué tipo de imagen está produciendo con lo que filma.

La relación entre el cineasta y el personaje filmado se modifica cuando los roles que cumple el uno y el otro se acercan, se yuxtaponen y se confunden. El cineasta ya no está solamente detrás de la cámara sino que interviene, a veces en la imagen, a veces con su voz y sus percepciones. El proceso de fabricación de la película forma parte del contenido de la misma. La reflexión del cineasta se vuelve explícita y los dispositivos del documentalista ya no son simples herramientas técnicas sino que se vuelven parte de una posición ética y política.

Del otro lado, el personaje filmado deja de ser simplemente un objeto que se deja filmar, para convertirse en un sujeto de reflexión sobre su propia realidad y su imagen. Eso nos lleva a películas que son producto de una relación más equitativa y participativa: el sujeto se pone detrás de la cámara (o pone la cámara delante suyo) y empieza a fabricar su propia imagen. La tercera persona del plural se opaca tras una voz que usa la primera persona del singular. La invención del otro da paso a la construcción de una identidad propia.

Con esta muestra hemos querido reflexionar sobre este triple proceso que se da en el universo del documental contemporáneo: la desaparición del –cineasta occidental que viaja a filmar pueblos exóticos–, la aparición de un cineasta humano que filma al otro poniendo en juego su propio ser, pensando en sí mismo para entender al otro; y el surgimiento de procesos de producción y de creación cinematográfica que construyen una representación –desde dentro–, desde la experiencia y la visión de una comunidad indígena.

Hemos querido combinar el goce de ver películas, la excitación de compartir los frutos de una investigación, y el vértigo de plantearse incómodos temas de reflexión y audaces preguntas sin conocer de antemano a qué respuestas nos van a llevar.

Esta es la primera edición de una actividad que queremos que sea anual y que incorpore un universo cada vez más amplio, empezando por el mundo andino.

Y queremos dedicar esta primera edición de *Detrás de la mirada* al cineasta ecuatoriano Pocho Álvarez.

JUAN MARTÍN CUEVA
(Cineasta documentalista, agregado cultural de la Embajada del Ecuador en Colombia.)

Biblioteca Fundadores
Gimnasio Moderno de Bogotá
5, 6 y 7 de diciembre de 2011

LUNES 5 DE DICIEMBRE ♦♦♦

16:30
Tú eres, yo soy o la invención de los jíbaros
Yves de Peretti
Francia, 2002

18:00
Presentación

18:45
Resistencia en la línea negra
Amado Villafaña
Colombia, 2011

MARTES 6 DE DICIEMBRE ♦♦♦

16:30
Baltazar Ushka, el tiempo congelado
Ecuador, 2008
Igor y José Antonio Guayasamín
Memoria de Quito
Ecuador, 2009
Mauricio Velasco
Presentado por:
Gustavo Valencia (Dir. Foro Iberoamericano de Cine)

18:00
El cine de los otros (libro)
Karolina Romero
Presentado por:
Gustavo Fernández
Reinventando al otro (libro)
El documental indigenista en Ecuador
Christian León
Presentado por:
Mauricio Durán

19:00
Arú
Colombia, 2011
José Alejandro Sabogal
Tu sangre
Ecuador, 2005
de Julián Larrea

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE ♦♦♦

16:30
Sacha runa yachay
Ecuador, 2006
Eriberto Gualinga
Testigos de un etnocidio: memorias de resistencia
Colombia, 2007-2011
Marta Rodríguez

18:00
Mesa redonda:
Documental, representación y etnicidad
Participan:
Christian León, Karolina Romero y Pablo Mora
Modera:
Juan Martín Cueva

19:30
*Propuesta para la
Asamblea Constituyente en Montecristi*
Ecuador, 2008
Siegmond Thies
Palabras mayores
Colombia, 2009
Amado Villafaña, Saúl Gil y
Silvestre Gil Zarabata

La preocupación por producir conocimientos e imágenes sobre los diferentes grupos étnico-culturales ha sido una constante a lo largo del siglo xx y xxi en toda América Latina. Durante el siglo xx, los medios audiovisuales se convirtieron en tecnologías de representación para incorporar a grupos étnicos que habían permanecido marginados dentro proyecto moderno de la nación. De ahí que se pueda decir que las tecnologías audiovisuales tuvieron una función estratégica en la tarea de visibilizar, capturar y controlar la diferencia cultural. El cine y, más tarde, el video se transformaron en instrumentos de control y gobierno de las poblaciones indígenas a través de la afirmación de una serie de jerarquías raciales, culturales y civilizatorias. Ambos, herederos de valores coloniales, parecían estar destinados a ser un mecanismo para la occidentalización de las culturas.

Esta tendencia toma un dramático giro en las dos últimas décadas del siglo xx. Como efecto la popularización de la tecnología de video, la democratización de la producción audiovisual, la proliferación de circuitos alternativos de difusión y de las luchas políticas de los pueblos, se produce una proliferación del video indígena. Un conjunto de producciones, realizadores y festivales de cine y video agenciados por las propias comunidades, actores y realizadores son la tónica.

La pluralidad de voces e imágenes producidas por los pueblos indígenas en la actualidad, reinscribe y diseminada aquella identidad fija del indio acuñada por la sociedad colonial y republicana. Nos referimos a aquellas representaciones telúricas de sujetos indígenas victimizados sin capacidad de acción propia.

En las últimas dos décadas, hablar de la imagen del indio en América Latina es referirse de múltiples representaciones en conflicto pugnando por significarla en una u otra dirección. Esta lucha por la representación adquiere una nueva dimensión en plena época de la sociedad de imagen, la videocultura o la pantalla-mundo. La tecnología audiovisual ha demostrado ser no solo un aparato de control sino también una arma de resistencia lo suficientemente versátil como para expresar valores y conocimientos culturalmente situados.

La presente muestra concibe al audiovisual como un campo de batalla en el cual se enfrentan imágenes hegemónicas, y visualidades subalternas, tropos racistas y discursos interculturales. La muestra aborda problemáticas compartidas por Ecuador y Colombia que nos hablan de matrices de poder y de resistencia heredadas del colonialismo que rebasan las fronteras nacionales. Por un lado, nos enfrenta a la explotación, la pobreza y el exterminio de los pueblos originarios, a complejos procesos de segregación, racismo y estigmatización de su cultura. Por otro, levanta un testimonio de las luchas descolonizadoras que plantean una rechazo de toda tipo violencia física y simbólica ejercida a nombre de la nación o la civilización. Nos plantea una contundente crítica a las imágenes estigmatizantes y racistas a través de la reivindicación de conocimientos, lenguas y expresiones comunitarias indígenas. Nos propone estrategias de defensa de la naturaleza a través de la sabiduría ancestral; nos permite imaginar un mundo “otro” regido por el buen vivir y una sociedad radicalmente intercultural. Son nuestros desafíos, aquellos que compartimos a los dos lados de la frontera, ecuatorianos y colombianos, aquellos que las imágenes en movimiento presagian y anuncian.

CHRISTIAN LEÓN

PAÍS
Ecuador
AÑO
2009
DIRECCIÓN
Mauricio Velasco
PRODUCCIÓN
Mauricio Velasco
DURACIÓN
45 min.

Una fotografía de 1920 de una mujer indígena que permanece desnuda y de pie expuesta a la mirada escrutadora de una cámara es el origen de una compleja indagación. La película pregunta ¿quién puede haber sido esta mujer de la cual solo queda un registro fotográfico sobre un pedazo de papel ajado? En la búsqueda de una respuesta se despliega un denso tejido de asociaciones que confrontan al presente con el pasado, al mestizo con el indígena, la identidad con su sombra.

Mauricio Velasco

Joven realizador, gestor cultural y comunicador popular ecuatoriano cuya ópera prima es *Memoria de Quito*, de 2008. Este medimetraje llamó mucho la atención por el tratamiento de un tema complejo como la memoria colectiva. El uso de los archivos fotográficos dan a esta película una profundidad muy especial en la que lo meramente informativo se conjuga con elementos muy sutiles para una reflexión crítica sobre una sociedad andina traumatizada por la herencia colonial.

A más de 5 mil metros de altura, en el volcán Chimborazo, trabaja desde hace más de treinta años Baltazar Ushka. Su trabajo consiste en remover y transportar el poco hielo que el volcán logra mantener a pesar del recalentamiento global. Baltazar vestido a penas con un poncho y una bufanda sube con sus asnos, sus manos e instrumentos rudimentarios. El hielero baja del volcán con enormes bloques de hielo para venderlos por centavos en el mercado de Riobamba. Esta película viaja por el tiempo de manera circular, coherente con la cosmovisión indígena, logra conformar un retrato de la vida del último hielero del Chimborazo.

Igor y José Antonio Guayasamín

Padre e hijo, realizan juntos *Baltazar Ushka, el tiempo congelado*, sobre uno de los personajes que treinta años antes Igor filmó junto a su hermano Gustavo para uno de los documentales más premiados del cine ecuatoriano: *Los hieleros del Chimborazo*. El trabajo de los Guayasamín siempre se ha acercado con mucho respeto a la vida y las formas de expresión cultural de las comunidades indígenas ecuatorianas, sobre todo de la sierra andina.

PAÍS
Ecuador
AÑO
2008
DIRECCIÓN
José A. Guayasamín
Igor Guayasamín
PRODUCCIÓN
Igor Guayasamín
DURACIÓN
22 min.

Tú eres, yo soy o
la invención de los jíbaros

Resistencia en la línea negra

En un lado los “temibles” jíbaros, un fantasma occidental, popularizado por el cine y el dibujo animado en las primeras décadas del siglo xx. En el otro lado, los Shuar, indios amazónicos de Ecuador, cristianizados por los misioneros, en la actualidad organizados políticamente. Entre los dos extremos una práctica que fuera la golosina para el cine etnográfico: la reducción de cabezas humanas. Los Shuars de hoy no desean hablar más de este ritual complejo y mal conocido, que les ha significado la reprobación universal. ¿Cómo integrarse al mundo occidental en medio de la estigmatización sin perder su cultura? Es la pregunta que se hace este filme.

Yves de Peretti

Experimentado documentalista francés nacido en Versailles en 1952. Antes de realizar *Tú eres, yo soy, o la invención de los jíbaros* en Ecuador, ha trabajado sobre la herencia musulmana en Andalucía y su curiosidad lo ha llevado a realizar varios documentales sobre artes plásticas, cineastas (Murnau) y músicos. Es uno de los responsables de los Ateliers Varan, talleres de cine de lo real que han formado a muchos documentalistas en Europa, Africa, Asia y América Latina.

¿Por qué destruyen los corazones de la Madre Tierra? ¿Por qué nos roban nuestros cuarzos guardianes? ¿Por qué nos asesinan? Transgrediendo sus normas tradicionales, autoridades wiwas, koguis y arhuacas deciden mostrarse al mundo a través de un documental. Los límites sagrados entre mundos vecinos están en peligro. En un viaje revelador y desde una intimidad rara vez divulgada, un equipo de realizadores indígenas muestran con sus cámaras las acciones que sus mayores han emprendido para enfrentar las graves amenazas a su territorio ancestral.

Amado Villafaña Chaparro

Fotógrafo y cineasta perteneciente al pueblo Arhuaco (Sierra Nevada, Colombia). De su trabajo con el productor y editor Pablo Mora (también director) surge *Palabras mayores* del cual Villafaña es uno de los co realizadores y *Resistencia en Línea Negra*, que dirige. Su trabajo aborda las figuras de las autoridades tradicionales y las prácticas ancestrales que resisten a la aculturación, así como los procesos de resistencia contra la economía extractivista y el despojo de tierras.

PAÍS
Francia
AÑO
2002
DIRECCIÓN
Yves de Peretti
PRODUCCIÓN
Stéphane Milliere
DURACIÓN
67 min.

PAÍS
Colombia
AÑO
2011
DIRECCIÓN
Amado Villafaña
PRODUCCIÓN
Pablo Mora
DURACIÓN
85 min.

PAÍS
Colombia
AÑO
2011
DIRECCIÓN
José Alejandro Sabogal
PRODUCCIÓN
José Alejandro Sabogal
DURACIÓN
8 min.

Animación que desde la plástica mantiene un carácter conceptual, sin dejar de lado una narrativa pedagógica y documental. Muestra dos momentos en el tiempo del pueblo indígena Ticuna. Comienza con una mirada subjetiva del director y termina con la narración de una mujer Ticuna, líder de su resguardo. Dibuja un paralelo entre la comunidad idealizada y la comunidad real. La primera en la que sus habitantes conviven bajo un entendimiento innato; la segunda trata de sobrevivir, enfrentar obstáculos y mantener su cultura en un mundo globalizado.

José Alejandro Sabogal

Animador, director y productor. Maestro en artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de artes visuales y teatro. Ha enfocado su investigación sobre la cultura del pueblo indígena Ticuna del trapecio amazónico. Su obra, importante en el campo de la animación colombiana, reconoce en esta técnica un medio de expresión para la apropiación de lenguajes y herramientas para visibilizar el reconocimiento de las culturas ancestrales.

PAÍS
Ecuador
AÑO
2005
DIRECCIÓN
Julián Larrea
PRODUCCIÓN
Julián Larrea
DURACIÓN
71 min.

La contienda electoral para alcalde de Twintza provoca división en un pueblo conformado por indígenas y colonos. Así, a través de la preferencia de los habitantes por uno u otro candidato sale a relucir un contexto histórico social que pone en evidencia los procesos colonización, racismo y occidentalización del pueblo shuar. Para los shuar la contienda electoral se convierte en la defensa de su raza, de “su sangre” contra la exclusión social, política y cultural a la que la sociedad blanco-mestiza los ha sometido a lo largo de la historia

Julián Larrea Arias

Cineasta documentalista de origen argentino que vive en la Provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Nacido en Buenos Aires, estudió cine en la Universidad Docente y desde 2004 se dedica a la producción independiente de documentales. *Tu sangre*, su opera prima, ganó varios premios, entre ellos el Premio del Público de los EDOC de 2005. En 2010 realizó dos películas: *Numtaketji - Somos los Mismos* y *Por qué murió Bosco Wisum* con su compañera Tania Laurini.

PAÍS
Ecuador
AÑO
2006
DIRECCIÓN
Eriberto Gualinga
PRODUCCIÓN
Selva Sarayacu
Comunicaciones
DURACIÓN
18 min.

A través de la historia oral contada por su abuelo, un niño de la comunidad de Sarayacu aprende acerca de los principios del “buen vivir”, la importancia de la sabiduría indígena, fundada en la madre tierra, y el valor de los ancianos como portadores de conocimiento. El niño recibe una advertencia sobre la amenaza que representa la explotación petrolera para su comunidad y los valores de armonía con la naturaleza que le han transmitido sus mayores.

Eriberto Gualinga

Fotógrafo, cineasta y músico perteneciente al pueblo Sarayaku Kichwa de la amazonía ecuatoriana. Su documental *Sachata Kishipichik Mami / Soy Defensor de la Selva* (2003) ha ganado numerosos premios: Mejor Documental / Premio Anaconda 2004; Premio Paco Urondo / Mejor obra sobre Derechos Humanos, Argentina y Premio a la Equidad de Género / Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, Quito. Su filme *SisaÑambi* ganó el Premio de Equidad de Género en el festival del CLAPI, Oaxaca, 2008.

La película reúne testimonios y archivos filmicos de los pueblos nasa, guambiano, yanaconas, kankuamo, embera y sicuani. Rodríguez sigue el exterminio de las culturas ancestrales desde hace cuatro décadas. Inicia en 1970, cuando ocurrió la masacre de los pueblos guahibos y sicuanis en el municipio de Planas en el departamento de Vichada. Finaliza con el registro de los hechos de violencia que desencadenaron la masacre del pueblo Awá, el 26 de agosto de 2009, en el resguardo indígena Gran Rosario en el departamento de Nariño.

Marta Rodríguez

Una de las más importantes documentalistas colombianas. Junto con su marido Jorge Silva realiza *Planas, testimonio de un etnocidio*, *Chircales*, *Campesinos*, *La Voz de los Sobrevivientes* y *Nuestra Voz de Tierra Memoria y Futuro*, *Nacer de Nuevo* y *Amor Mujeres y Flores*. Luego trabaja con el boliviano Iván Sanjinés, con su hijo Lucas Silva y con Fernando Restrepo. Su más reciente producción es *Testigos de un Etnocidio, memorias de resistencia*.

PAÍS
Colombia
AÑO
2007-2011
DIRECCIÓN
Marta Rodríguez
PRODUCCIÓN
Fundación
Cine Documental /
Investigación Social
DURACIÓN
52 min.

PAÍS
Ecuador
AÑO
2008
DIRECCIÓN
Siegmund Thies
PRODUCCIÓN
Confederación de
Nacionalidades
Indígenas del Ecuador
(CONAIE),
Fundación Pachamama
DURACIÓN
25 min.

El documental registra el proceso de elaboración colectivo de la propuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para la Asamblea Constituyente del año 2008. El proyecto indígena reclama el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano en la nueva Constitución. El filme muestra la entrega oficial de la propuesta al Presidente de la Asamblea y al Vicepresidente de la República en medio de una gran marcha del movimiento indígena.

Siegmund Thies

Cineasta documentalista, camarógrafo, productor y periodista alemán que reside en Ecuador desde hace varias décadas. Ha trabajado sobre todo con comunidades y pueblos indígenas, particularmente en la Amazonía ecuatoriana, abordando temas de diversidad cultural y de visibilización de las reivindicaciones y propuestas políticas de las comunidades ancestrales. Trabaja muy cerca de las organizaciones sociales y su cine es expresión nítida de esa proximidad.

PAÍS
Colombia
AÑO
2009
DIRECCIÓN
Amado Villafaña
DIR. ADJUNTOS
Saúl Gil
Silvestre Gil Zarabata
PRODUCCIÓN
Centro de
Comunicaciones
Zhigoneshi
DURACIÓN
48 min.

Un equipo de realizadores indígenas de los pueblos Arhuaco, Wiwa, y Kogui recorre el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, el “corazón del mundo”. En un viaje revelador, las autoridades indígenas tradicionales o Mamos hablan ante las cámaras en sus propias lenguas, explicando cómo conciben el manejo del territorio, qué amenazas soportan y qué deben hacer indígenas y no indígenas para enfrentar la vulnerabilidad cultural y medioambiental de la Sierra.

Amado Villafaña Chaparro

Fotógrafo y cineasta perteneciente al pueblo Arhuaco (Sierra Nevada, Colombia). De su trabajo con el productor y editor Pablo Mora (también director) surge “Palabras mayores” del cual Villafaña es uno de los co realizadores y “Resistencia en Línea Negra”, que dirige. Su trabajo aborda las figuras de las autoridades tradicionales y las prácticas ancestrales que resisten a la aculturación, así como los

AUTORA
Karolina Romero
EDITORIAL
FLACSO - Abya Yala
CIUDAD
Quito
AÑO
2011

El cine de los otros

El libro analiza las continuidades y rupturas existentes entre las representaciones de “lo indígena” construidas en el siglo xx y el documental realizado a partir del año 2000. Entendiendo que la mirada de “lo indígena” se encuentra atravesada por factores políticos, sociales y culturales –como la presencia del movimiento indígena en el escenario político nacional y la introducción de las tecnologías digitales– se plantea la relación etnicidad e identidad y las políticas de la representación como elementos que configuran el campo del cine documental ecuatoriano. El estudio aporta a la reflexión sobre la construcción de la cultura visual en el país, el mundo de las imágenes, su vida social y las representaciones que éstas originan dentro de un campo en permanente disputa.

Karolina Romero

Periodista, productora audiovisual e investigadora. Ha trabajado en investigación académica, producción audiovisual y comunicación política. Trabajó como investigadora en el proyecto *Imaginando al otro. El documental indígenista en el Ecuador*. Es autora del libro *El Cine de los Otros*.

Reinventando al otro El documental indígenista en el Ecuador

¿De qué manera las tecnologías visuales contribuyen a construir y transformar los imaginarios sobre el «otro»? ¿Qué proyectos políticos están detrás de las imágenes con las que han sido retratados los pueblos indígenas? Al analizar las diferentes representaciones que el cine documental ecuatoriano ha hecho de los pueblos indígenas a lo largo de su historia, este libro presenta un fascinante caso de construcción visual de la alteridad. *Reinventando al otro* analiza la gama de matices que propuso la imagen cinematográfica para referirse a los pueblos indígenas. Sugiere que las representaciones de lo indígena reflejan las fantasías y ansiedades de quien las produce. Éste es el punto de partida para explicar cómo se construye al otro desde unas miradas, unos lugares de enunciación y unos proyectos ideológico-políticos concretos.

Christian León

Docente, investigador y crítico de cine. Especialista en comunicación, visualidad y arte contemporáneo. Autor de los libros *El cine de la marginalidad: realismo sucio y violencia urbana, Ecuador Bajo Tierra. Videografías en circulación paralela* y *Reinventando al otro. El Documental indígenista en el Ecuador*. Fue asesor del *Diccionario de cine iberoamericano* editado Sociedad General de Autores y Editores de España.

AUTORA
Christian León
EDITORIAL
Consejo Nacional de
Cinematografía
La Caracola Editores
CIUDAD
Quito
AÑO
2010

Detrás de Mirada

ORGANIZA

Embajada del Ecuador en Colombia
Wacharnack Corp.

APOYA

Pontificia Universidad Javeriana
Agenda Cultural del Gimnasio Moderno

CONCEPTO Y DESARROLLO

Christian León, Karolina Romero y Juan Martín Cueva

COORDINACIÓN

Karolina Romero

CURADURÍA

Christian León

PRODUCCIÓN

Juan Martín Cueva

–Agregado Cultural del Ecuador en Colombia–

DISEÑO DE CATÁLOGO

Giovanna Monsalve A.

REALIZADORES PARTICIPANTES

Saúl Gil

Silvestre Gil Zarabata

Eriberto Gualinga

Igor Guayasamín

José Antonio Guayasamín

Julián Larrea

Yves de Peretti

Marta Rodríguez

José Alejandro Sabogal

Siegmund Thies

Mauricio Velasco

Amado Villafaña

AGRADECIMIENTOS

Mauricio Durán

Pablo Mora

Gustavo Fernández

Gustavo Valencia

Embajada del Ecuador
en Colombia

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá