

TALLER PILOTO (Aletheia)

TITULO: Taller de Cine sin Autor. Refugiados de CEAR.

INTRODUCCIÓN (150-200 palabras).

Cine sin Autor realizó dentro de proyecto ALETHEIA y en colaboración con sus miembros, una experiencia de ficción basada en los imaginarios de un grupo de refugiados del centro de CEAR de Getafe, Madrid .

Esta experiencia ha sido dirigida a un grupo de hombres y mujeres migrantes y refugiados adultos provenientes de países del África central, norafricanos, centro-americanos y árabes. Durante todo el proyecto, han pasado por el espacio del taller 16 personas que han dejado su imagen, su testimonio frente a la cámara y, en unos casos, se han involucrado en la profundización y la transformación de su propio imaginario en términos de rodaje.

Debido a razones de confidencialidad, propia de la situación de personas refugiadas, o a la espera de recibir el estatus de refugiados, los videos resultantes y las imágenes, no pueden ser divulgadas.

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE: Refugiados del Centro de acogida de CEAR en Getafe, Madrid.

Total de participantes implicados:15

DURACIÓN: 8 semanas

HORAS A LA SEMANA: 4 horas

Objetivo General

- Ofrecer a un grupo de personas refugiadas la experiencia de vivir y gestionar colectivamente una película a partir de sus propios imaginarios y la construcción de una ficción colectiva.

Objetivos específicos:

- Ofrecer y crear un espacio donde se desarrolle y potencie la creatividad personal, cuya influencia en el bienestar general del individuo ya es ampliamente aceptada.
- Visibilizar y empoderar a las personas refugiadas respecto a sus historias. Reelaborar a través de la expresión artística, la memoria que cada individuo trae consigo.
- Elaborar la memoria emocional a través de las terapias narrativas.
- Tener control en el espacio seguro del taller, de las experiencias traumáticas desorganizadas o fragmentadas.
- Tener la posibilidad, a través de la construcción de un relato, de integrar experiencias traumáticas.
- Favorecer la confianza en las propias ideas y capacidades gracias a la creación de un ambiente en lo que cada propuesta es acogida y transformada en material audiovisual.
- Valorar la expresión sincera y genuina del imaginario de cada participante.
- Favorecer el auto-conocimiento a través de la exploración de nuevos aspectos de uno mismo, usando como herramientas principales la imaginación y la interpretación.
- Conformar un ambiente de colaboración en equipo a partir de un espacio de escucha, entendimiento y respeto recíproco, fortaleciendo la capacidad de relación y los vínculos entre los y las participantes.

- Crear un producto cinematográfico colectivo gracias a la suma de las ideas y las individualidades de cada uno/a, respetando aquellas de los/las demás.
- Fortalecer la autoestima gracias a la participación activa de todos y todas los/las integrantes en todas las fases del proceso creativo.
- Experimentar los diferentes oficios que desata producir una película tanto delante como detrás de las cámaras (fotografía, iluminación, guionista, productor, montador, escritor, operario de cámara, diseñador de espacios y de vestuario, encargado de gestión, planificación, etc.).

INDICADORES DE OBSERVACIÓN:

Dadas las condiciones del grupo, cuyos miembros son refugiados recién llegados al centro, y a las limitadas sesiones que se habían programado, se decidió no hacer ningún tipo de observación preliminar o pre-test a los participantes y aprovechar el máximo tiempo posible para permitirles vivir una experiencia gratificante y enriquecedora.

De hecho, *Cine sin Autor* suele trabajar con una opción radical de "página en blanco" o "pantalla en negro", es decir, con ausencia deliberada de pre-supuestos sobre el perfil de los y las participantes de sus proyectos.

El punto de partida es siempre una relación de mutuo conocimiento sobre lo que se va reflejando en la pantalla y lo que en ella cada participante y luego el grupo elabora y coloca en ella se mezcla.

La pantalla exterior (en negro o en blanco) es el espacio vacío exterior a todos y todas las que participamos.

Es potencialmente, un lugar sin pre-configuración, sin pre-juicios, sin expectativa. No porque cada uno o una no los tengamos, sino porque no están en la pantalla al momento de comenzar y en ella se libra la batalla de lo que se plasma a partir de los contenidos de los participantes.

Los indicadores de observación posterior fueron los siguientes y se establecieron para poder ayudar en las dificultades de expresión, utilización de la imagen, simbolización, bloqueo, ante la creación de sus relatos.

Relación con su propia historia de vida

- Es capaz de dar luz a un episodio de su vida frente a personas desconocidas.
- Es capaz de reflexionar sobre episodios de su vida
- Él o ella considera beneficioso narrar episodios de tu vida.
- Narra un suceso doloroso de su vida
- Es capaz de asociarlo a una imagen/símbolo precisa
- Es capaz de asociarlo a una/s palabra/s precisas
- Si lo narra, tiene un impacto corporal (llora, la voz se entrecorta, etc.)

Autoconsciencia

- Cuando habla de su obra, es consciente de lo que implica su contenido.
- Grado de autoconsciencia sobre sus reacciones corporales y emocionales y conductuales.
- Grado de implicación en el presente

Relación con los medios audiovisuales

- Nombra emociones o recuerdos a partir del visionado de una imagen fotográfica u video.
- Es capaz de traducir en imágenes sus propios recuerdos.
- Confía en sus propias capacidades y recursos en generar material audiovisual.

Relación con el grupo

- Participa activamente en las dinámicas grupales.
- Escucha las historias y opiniones de los demás.
- Su reacción es positiva frente a las obras de los y las demás.
- Se muestra flexibles en cambiar sus propias opiniones para llegar a un consenso grupal.

- Grado de afecto con los demás

Grado de nivel expresión del trauma

- Destitución (narra sin implicación)
- Atravesamiento (se desborda)
- Extracción (Cuestionamiento, expresa el dolor)
- Articulación y velamiento (interpretación)

Relación con el arteterapeuta

- Atiende a las indicaciones del arteterapeuta.
- Establece una relación de confianza con la arteterapeuta.

METODOLOGÍA EMPLEADA:

Se emplearon métodos propios del Cine sin Autor, algunos recursos de la Clínica Imaginaria (de Gerardo Tudurí) y diversas metodologías de investigación.

Con respecto a la metodología "sinautor" y a la Clínica Imaginaria, se realizó el siguiente recorrido:

1. Abordaje del campo imaginario de la persona. Se le pide a cada participante del taller , que de su mundo interior, elija y extraiga "un sonido" y "una imagen" que considere importante como para volcar en una película común.
2. Una vez ubicada esa imagen y ese sonido, se comparte con otras personas. El contenido pasará del ámbito subjetivo al ámbito social. Mediante diferentes formas de representación: el relato oral, el dibujo, la asociación fotográfica y audiovisual (buscar fotos y videos que crean que tienen relación con su contenido), cada participante se aproxima a su imagen y su sonido.
3. Este proceso se va registrando en video de manera que hay una constante devolución de la imagen y voz de los participantes. Se plantea como un ejercicio de captación y devolución de la apariencia de cada participante, de su sistema de gestos, de aceptación visual y sonora de si mismos y si misma

4. Una vez se realizó este proceso individual se abre la posibilidad a la ficción colectiva donde se mezclarán todos contenidos.

Además, siendo parte del trabajo de investigación ALETHEIA, y de la tesis doctoral de la doctoranda Chiara Digrandi, las metodologías que se aplican son las siguientes:

- Teoría Fundamentada, definida por Strauss & Corbin (2002, p. 14) como una metodología que "relaciona datos de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación".
- Constructivismo y construcción social, metodología reflexiva y del IBA (Investigación Basada en las Artes), comprobando la importancia de la construcción de nuevas narrativas en procesos de inclusión y transformación social.
- Investigación- acción que se propone, de manera circular: planificar, actuar, observar y reflexionar. Según este paradigma el conocimiento emerge del encuentro intersubjetivo (acción) y la reflexión sobre la acción (práctica) produce conocimiento y dicho conocimiento es potencialmente transformador.
- Como herramienta de investigación y como método para transmitir los datos recogidos, se recurre al "estudio de caso múltiple" cuya evaluación se lleva a cabo a través del análisis de material audiovisual, procesos de observación y el análisis del discurso.

DESARROLLO (250-300 palabras)

El proyecto se desarrolló en dos fases principales.

Primera fase. Del imaginario individual a la ficción.

En las primeras sesiones se trabajó el imaginario individual. Se propuso a cada participantes que eligiera una imagen y un sonido de su interior que creyera importante de poner en una película.

Durante unos minutos se dio la posibilidad a cada participante de hablar frente a la cámara en un primer plano, contando esa imagen y ese sonido que cada participante proponía para la película.

Así transcurrieron las dos primeras sesiones.

Luego, se les pidió que las representaran en un dibujo. Con ello permitimos merodear el contenido que estaba emergiendo y que cada participante lo plasmó en un dibujo.

En un tercer momento, grabaron en primer plano, una explicación de su contenido, ahora, basándose y explicando el dibujo que había elaborado.

Al mismo tiempo, se les pidió que buscaran un vídeo relacionado con ese contenido que había elegido (imagen-sonido, dibujo e historia. Cada participante eligió de internet o de su banco de imágenes, un video y/o fotografías que aportara más datos sobre su historia.

Una vez acabada esta fase, se hizo un visionado completo de todas las intervenciones en un video que mostraba todo lo contado y mostrado hasta ese momento.

Segunda fase.

De la ficción individual a la ficción colectiva.

A partir del visionado del video se planteó al grupo, comenzar a unir esos contenidos individuales, mezclarlos y crear entre todos, un contenido que representara al conjunto.

Dado que las sesiones iban pasando y el grupo era inestable en su asistencia por asuntos vinculados al centro, decidimos ir haciendo una pequeña ficción de cada historia, pensada, interpretada y dirigida por ellos mismos con el fin de mezclarlas luego en el montaje.

Fuimos rodando varias de las historias que habían salido hasta acabar las sesiones.

Finalmente, se realizó una pieza audiovisual con todo el material, sintetizando tanto la primera fase como las ficciones que se llegaron a realizar que se exhibió al grupo y personal del centro en una sesión final.

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONES PREVIAS/ RESULTADOS ALCANZADOS (200-250 palabras)

Los resultados alcanzados han llevado a identificar elementos significativos de una posible metodología que usa el imaginario y practicas propias de Cine sin Autor aplicadas al trabajo con población migrante que ha vivido experiencias adversas.

Se han hecho, durante el transcurso de las sesiones, continuas modificaciones metodológicas según el paradigma de investigación-acción que se propone, de manera circular: planificar, actuar, observar y reflexionar. Según este paradigma el

conocimiento emerge del encuentro intersubjetivo (acción) y la reflexión sobre la acción (práctica) produce conocimiento y dicho conocimiento es potencialmente transformador.

A partir de la análisis del material recogido y de una constante reflexión acerca de la experiencia, se han encontrado varios elementos comunes, categorías, temas recurrentes y preguntas de investigación y metodológicas que abren nuevas vías para ser profundizadas.

Creemos que **proporcionar las condiciones, un tiempo y un espacio, facilitar unas herramientas para que el imaginario** de cada persona pueda aflorar, ha sido el punto de partida para la expresión de las propias vivencias y emociones. Es evidente, sobre todo en la situación específica de personas refugiadas, una **necesidad universal de compartir la propia historia, una necesidad de contarse**. Hacerlo a partir de una imagen mental cualquiera y un sonido y no de un relato exclusivamente verbal, **favorece la aproximación a un plano personal irracional, permite acceder a lo emotivo y subjetivo**, ya que esas imágenes y sonidos permiten hablar de puntos vistas muy personales sobre hechos "conocidos".

El uso de los medios audiovisuales, ha permitido traducir sus contenido audiovisual, en términos de rodaje y de puesta en escena que permitió construir acción. Es decir, que **desde la imagen mental, pasamos a la imagen "real" y a la puesta en escena**, lo que permite reconstruir experiencias fuera de control, en espacios seguros y de afecto y, de este modo, **reapropiarse de una memoria** desorganizada o dolorosa. Se ha analizado el empoderamiento generado por estos medios. A partir de la acción del rodaje y del visionado del material creado, cada uno ve lo que se puede hacer, lo que surge durante la actuación, decide entonces cambiarlo, se apodera y manipula su propio contenido interior, buscando un resultado que se aproxime cada vez más a lo que tiene en su interior.

Gracias al "control" del dispositivo audiovisual las personan vuelven a apropiarse de la imagen evocada, ahora en el presente. El medio hace visible lo invisible, obliga a organizar el contenido de la imagen, ordenar lo irracional y todo esto facilita la reorganización cognitiva de la experiencia a veces traumática y su integración en el momento actual de sus vidas.

Se desencadenan entonces **interesantes procesos grupales**: en ese momento la propia imagen primordial se enriquece de

detalles hasta cambiar gracias a la interacción con los demás que, en unos casos, han vivido situaciones similares.

La historia individual llega a ser colectiva y se comparte; las personas llegan a ser "dueñas" de su propia imagen, la reviven en comunidad. Cada uno/a toma el control sobre un evento que en la realidad del pasado había tomado el control sobre uno/a.

Colaborando en la construcción de las escenas propias y de las de los demás, el trauma a menudo relacionado a estos eventos, llega a **adquirir una dimensión social** (los demás entienden el dolor individual y ayudan a paliarlo). Todo esto puede contribuir a restituir al sujeto la confianza en el vínculo con los otros, condición esencial para la integración de experiencias adversas.

OBSERVACIONES

Hubo una asamblea final donde los y las participantes fueron evaluando cómo habían vivido la experiencia.

El equipo de Cine sin Autor se quedó con la idea de que para hacer un abordaje más estable y profundo del imaginario que traen los refugiados, se necesita que el taller se extienda por más tiempo y la metodología se pueda desarrollar con mayor profundidad para tener efectos positivos más amplios en las personas

