

Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, una experiencia de colaboración con el video indígena de Latinoamérica.

El siguiente artículo reflexiona en torno a la labor de formación que se realiza en la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños donde jóvenes de todo el mundo, especialmente de América Latina, participan. Su filosofía de trabajo está ligada a la experimentación, que implica el aprender haciendo. El plan de estudio de la Escuela abarca diversos cursos como dirección, taller de actuación, estética de imagen, y ética del documental, entre muchos otros cursos teóricos y prácticos que van formando al alumnado. Como parte del trabajo de formación de la Escuela existen los talleres de formación audiovisual para las comunidades indígenas, algo que se gestó a través de la colaboración con CLACPI y que a partir del año 2004 de consolidó mediante un premio a la mejor opera prima exhibida en los Festivales Internacionales de Cine y Video de los Pueblos Indígena.

Palabras clave: EICTV, Cuba, San Antonio de los Baños, cine, video, talleres de formación.

Autor:

María Julia Grillo

Licenciada en Derecho y docente de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.

e-mail: mjgrillo@eictv.co.cu

Recibido: 21 de Marzo 2013 Aceptado: 26 de Abril 2013

International school of Cinema of San Antonio de los Baños, an experience of collaboration with the indigenous video of Latin America.

The following article reflect around the training labor developed at the Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños where world youth, especially from Latin America, take part. Their philosophy of work is tied to the experimentation, which implies learning by doing. The plan of study of the school includes diverse courses as direction, theater workshop, aesthetics of image, and ethics of the documentary, amongst many other theoretical and practical courses that help forming the student body. As part of the school's formation there are audiovisual workshops training for indigenous communities, something that emerged from the collaboration with CLACPI and since 2004 it consolidated itself through a prize to the best opera prima exhibited in the international film and video festivals for indigenous people.

Keywords: EICTV, Cuba, San Antonio de los Baños, cinema, video, training workshops.

Author:

María Julia Grillo

Licenciada en Derecho y docente de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.

e-mail: mjgrillo@eictv.co.cu

Received: March 21st, 2013 Accepted: April 26th, 2013

Imagen 01: María Julia Grillo.

María Julia Grillo Estudió en la Universidad de la Habana donde adquirió el título de Licenciada en Derecho. Ejerció como abogada durante 14 años. Desde 1991 es Coordinadora Académica de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Fue jurado del II Festival y Concurso Latinoamericano de Video Colectivo Mujer e Imagen (Ecuador, 1994) y del VII Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas (Chile, 2004), es fundadora del Festival Internacional de Cine en Centroamérica - Icaro. Hace 22 años que está vinculada con el trabajo docente: organización de los programas de estudio, selección de los estudiantes, y selección de los docentes contratados e invitados a la Escuela.

Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños

La creación de la Escuela fue cumplir el sueño de los cineastas de América Latina, que constituían el Comité de Cineastas de América Latina y más tarde se constituyen en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. La Escuela es el proyecto de formación de la Fundación que preside Gabriel García Márquez. El objetivo era la formación de jóvenes cineastas y videastas de América Latina y el Caribe, Asia y África, que no tenían acceso a esa formación por otras vías. La Escuela fue una institución gratuita completamente, incluso los talleres internacionales hasta el año 1996, pleno año de crisis económica en Cuba —lo que se llama el “periodo especial” —, fueron gratis. Luego nos vimos en la necesidad, para que la Escuela se pudiera mantener y crecer afrontando los radicales cambios tecnológicos que introducía el nuevo entorno digital, de empezar a cobrar la matrícula.

Imagen 02: Logo Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños (www.eictv.org).

Imagen 03: Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

Imagen 04: Edificio de la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

La filosofía de la Escuela siempre fue — y se ha mantenido hasta el día de hoy—: “aprender haciendo”. Se le llamó en un inicio “la teoría de la piscina”: te tienes que lanzar a la piscina y aprender a nadar. Entonces, esa es la filosofía de la Escuela, y yo creo que ese ha sido el gran éxito o el gran mérito de nuestra formación; y que todos los profesores que acuden a impartir las diferentes materias a lo largo de los tres años que constituyen el curso regular, y también en los talleres internacionales y los cursos de altos estudios que es la formación continua, son profesionales activos de los medios. O sea, que más que profesores o teóricos — aunque muchos lo son, y de un alto nivel — vienen de su experiencia práctica en la vida profesional a transmitir sus experiencias y conocimientos.

Aunque la Escuela está muy especializada en cine, ya no se habla de cine en general, si no de audiovisual. Con la revolución de las nuevas tecnologías, el video y lo digital han pasado a ser el componente principal de toda la formación. Hasta hace dos años la Escuela estaba más enfocada a lo cinematográfico: trabajábamos con película. Todos sabemos que eso ha ido quedando atrás y la Escuela se ha ido actualizando a la par de la revolución tecnológica. En el cine, el audiovisual en general, todo cuesta mucho, y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, ver hasta dónde podemos llegar; pero la Escuela está en un nivel muy alto tecnológicamente y sobre todo en lo que se refiere a la formación.

Imagen 05: Set de Televisión de la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

Imagen 06: Actividades de formación de la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

La Escuela tiene ocho especialidades, hasta el curso pasado eran 7, pero abrimos este curso en septiembre de 2012 estrenando una nueva especialidad que es la de Televisión y Nuevos Medios —muy importante en el contexto actual del audiovisual. Las otras especialidades son: Dirección de Ficción, Dirección de Documental, Guion, Producción, Sonido, Fotografía y Edición. Es decir que abarcan casi todo el espectro audiovisual.

Dentro de los cursos, por ejemplo de Dirección de Ficción, tenemos talleres de Dirección de actores. En la Escuela no se estudia actuación, no es el perfil, pero sí los alumnos que van a especializarse en Ficción fundamentalmente tiene talleres de Dirección de Actores dentro de su Plan de Estudios y también talleres de Dirección de Arte. En el año que es la Polivalencia tienen talleres teóricos como: Historia del Cine, Historia del Cine Latinoamericano, Historia del Cine Documental, Estética y Ética del Documental, Estética de la Imagen, Historia del Arte, y Semiótica; todas esas materias teóricas y muchos cursos más que llamamos “cursos opcionales”, que no están obligados a hacerlos, pero como viven en la Escuela, la noche también es un espacio para la formación. Invitamos a profesores que vienen a hablar del cine de Bresson, o del recorrido del héroe, o del cine de Vanguardia, o del cine experimental. Ellos van recibiendo todo eso colateralmente a su formación como especialistas. Nosotros recibimos al mes entre 30 y 40 profesores que vienen de todas partes del mundo a impartir los diferentes talleres. Al año pueden llegar a ser 300 o más maestros.

En cuanto a los alumnos, en el curso regular recibimos 40 cada año. A veces no se pueden completar los cupos. A veces hay gente que viene y después se va —aunque no acontece mucho—, casi siempre por razones familiares o algo así. Tenemos alrededor de 120 estudiantes en el curso regular. Pero al mismo tiempo está la formación continua, son los talleres que mueven también un personal al año que pueden ser 300 personas. La Escuela es una gran comunidad. Se han graduado 800 estudiantes de 52 países del mundo. Por ejemplo, la generación actual es de 25 países.

Se forma una red tan poderosa que yo llego a cualquier país y en el minuto estoy rodeada de toda la gente: egresados, profesores, talleristas. Ahora mismo en Colombia me he tenido que repartir en pedazos. Todos los contactos te quedan para tu vida futura, tu vida profesional, todos los proyectos que puedes armar dentro de esa red. Por ejemplo: es una cosa impresionante como los egresados —no importa de qué país sean— arman un proyecto, van a filmar algo y llaman a su compañero que está en Bolivia, al otro que está en Ecuador, al que está en Costa Rica, y se mueven así. Esa relación se establece y es muy fuerte, y es para toda la vida. La Escuela cumplió 25 años en diciembre del 2011 y aún hoy en día, después de tantos años, se mantiene.

Imagen 07: Graduación de alumnos de la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

Archivando una historia de 25 años

Tenemos un gran archivo de todos los materiales que se han hecho en la Escuela en estos 27 años. Incluso en la muestra que se presentó aquí en el XI Festival de Colombia, aunque no la llevamos tan atrás, porque la Escuela ha ido celebrando seis aniversarios y se organizaron esas muestras desde los primeros momentos de la institución hasta ahora. La muestra actual es del año 1997 a la fecha. El archivo que tiene la Escuela conserva el material de todas las personalidades que han pasado por ella. La Escuela tiene grabadas todas esas entrevistas, toda la época del periodo especial en Cuba, que empezó en el año 1989, todos los años duros del país y de la Escuela. Los trabajos que hicieron los estudiantes en la Escuela son un archivo extraordinariamente valioso y es el patrimonio de la Escuela.

Imagen 08 y 09: Afiches de producciones audiovisuales de los alumnos de la la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

Talleres de formación a indígenas

Desde la academia y también por parte de la dirección general de la Escuela nos acercamos al trabajo del CLACPI. Mucha gente amiga está vinculada a CLACPI y a CEFREC también. Desde hace varios años nos pidieron la colaboración de la Escuela para organizar talleres para aportar en la formación audiovisual de las comunidades indígenas de los diferentes países que están dentro de esa labor, pero que no han tenido la posibilidad de acceder a estudios específicos de cine o de audiovisual en general. Somos aliados muy fuertes desde hace varios años. En ocasión de los Festivales, se nos ocurrió con CLACPI otorgar un premio a la mejor opera prima. Comenzamos en el Festival realizado en el año 2004, en Chile, donde participé como jurado del certamen. El premio consiste en elegir la mejor opera prima y ese realizador o realizadora tiene la posibilidad de asistir a un taller internacional en la Escuela de forma gratuita. Incluso con una alianza con la UNESCO, cuyo aporte es financiar el pasaje de avión de esa persona, de ese joven realizador o realizadora que va a hacer ese taller.

A partir del 2004 empezaron a organizarse los talleres. Hasta la fecha hemos hecho cuatro. El último que se hizo fue el de “líderes campesinas”. Estuvo Marta Rodríguez ahí, participando en ese taller. Los primeros talleres iban más enfocados al guión, a la realización.

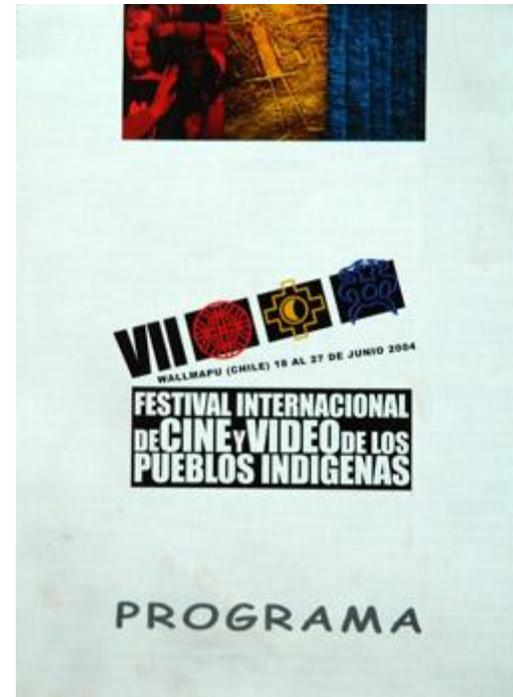

Imagen 10: Programa VII Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos indígenas desarrollado en Chile el año 2004.

Imagen 11 y 12: Formación de alumnos en la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

Por ejemplo, Divino Tserewahu, de Brasil, ha sido uno de los talleristas. Jeannette Paillán, de Chile, también, que después ganó un premio y ha hecho una película muy bella. Mucha gente que he visto en el XI Festival en Colombia, y que han estado y están trabajando y desarrollándose, estuvieron participando en esos talleres que organizó la Escuela.

Los talleres tienen una duración de en un máximo de dos semanas, 10 días de clase en total. Son 6 horas de clases diarias. Se hacen ejercicios prácticos —siempre los hay—: que puede ser filmar un documental. Aunque teóricamente son 6 horas, son muchas más horas. Yo recuerdo de esos talleres que durante el día tenían clases teóricas con profesores de la Escuela —Daniel Díez por ejemplo, fue uno de esos profesores—, y en la noche se les proyectaban materiales que se discutían con ellos. Fue muy intenso.

Los talleres específicos de documental tienen una duración mayor: son entre 3 y 4 semanas. Como tienen un componente práctico, tienen que salir a alguna comunidad a encontrar un tema y grabar un documental que generalmente son de 5 minutos de duración, porque el tiempo del taller no permite más —la investigación es fundamental— entonces todo se hace muy acotado.

Ese primer grupo, del primer taller a indígenas, fue un grupo maravilloso. Nos dejó a nosotros —que no conocíamos, no habíamos tenido ese contacto— realmente impactados. Ojalá se hubieran podido hacer más, pero siempre la razón económica ha influido en eso, porque bueno, tienen que trasladarse, no es que vivan en las capitales de los países. Para ellos es un costo. Encontramos financiamiento para los pasajes de avión. El curso no les cuesta, el alojamiento es en la Escuela, toda esa parte es gratuita, pero ellos necesitan hasta dinero para sus gastos personales, y muchas veces no lo tienen. Nosotros hemos tenido hasta que ayudarlos en eso, y no siempre se puede, pero no desistimos de seguir organizándolos.

Siempre hay un tema que es el económico, que nos afecta a todos: a la labor de CLAPCI, a la labor de CEFREC, a la propia Escuela y a todos en general. Sabemos que ahora en estos tiempos es un poco más difícil la cuestión económica. Pero de todas formas no se deja de trabajar, de producir y uno busca por aquí y por allá y hay todo un empeño para que nada se detenga, para que el Festival no se detenga, para que los cursos no se detengan. Seguimos en esa labor. Para el año 2013 creo que podremos organizar de nuevo algún taller. Me hablaron ahora de organizar un taller sobre antropología visual. La Escuela nunca lo ha hecho así, específicamente, pero podemos organizarlo y que puedan ir también gente de las comunidades de los diferentes países.

Imagen 13: Alumnos de diversas partes del mundo de la Escuela internacional de cine San Antonio de los Baños.

La mirada indígena

Yo creo que el indígena aporta una nueva mirada, que es imprescindible, independientemente de que su labor sea más en su comunidad, más local, más en su propia realidad, sus propios conflictos. Pero esa mirada es necesaria porque en definitiva estamos hablando de un lenguaje que es universal, independientemente de que después tengas un punto de vista, una mirada, el lenguaje es uno solo. Después cada cual establece su estética, su estilo, todo, siempre dentro del medio en que se va a desenvolver, la labor que se quiere desarrollar. Creo que ese aporte para la Escuela es bueno, es maravilloso, porque ellos traen toda su cultura muy particular, sus tradiciones.

Entran en ese paisaje, lo que es la Escuela, que tiene gente de todas partes del mundo, y van absorbiendo todo eso, pero nunca pierden ni sus costumbres ni sus tradiciones ni su cultura, es algo muy fuerte, muy arraigado. Eso nos enriquece a nosotros, enriquece a los estudiantes de otros continentes y los enriquece a ellos también. El gran valor de la Escuela es su diversidad cultural. Orlando Senna, el segundo director de la Escuela, brasileño guionista y realizador, una persona muy querida que ha dado un gran aporte a la Escuela y lo sigue dando, dijo un día que la Escuela más que una escuela de cine era una escuela de vida. Por eso digo, que los alumnos cuando salen, salen completamente transformados.

Nosotros hemos tenido estudiantes indígenas en el curso regular. Igual que hemos tenido estudiantes asiáticos, y tenemos estudiantes africanos, estudiantes del Caribe, de todas partes del mundo. Tuvimos a Leiqui Uriana que es wayúu, y tuvimos a Orgún Wagua, que es kuna. Los dos estudiaron documental, precisamente. Leiqui Uriana participó en un proyecto de realización de la serie “Ser un Ser Humano” que se proyectó en este Festival.

Desde los años ‘90 visita la Escuela en calidad de profesor —y después fue jefe de la cátedra de documental de la Escuela —un realizador, documentalista australiano, Russel Porter. En el año 1986 Russel visitó Kenya, y por esas circunstancias maravillosas de la vida se encontró con una campesina en Kenya con la que estableció un diálogo. La conversación se centró en que él le pidió disculpa por haberla interrumpido y ella le dijo: *“no, si yo lo conozco, usted no me interrumpe”*. *“Ah, usted me conoce”*. *“Sí, usted es un ser humano, y tenemos muchas cosas en común, y las cosas que nos diferencian son muy interesantes”*. Y de ahí salió la idea para hacer —años después, con la Escuela de cine— esta serie. Y las premisas son: la fe, el miedo, la esperanza, el sustento, el amor, la cultura. Todos son aspectos que unen al ser humano donde quiera que esté. La serie se hizo. La produjo la Escuela en colaboración con 6 Escuelas de cine de todos los continentes.

Imagen 14: Proyecto de la serie Ser un ser humano (<http://humanobeing.com>).

Empezó a hacerse todo un proceso primero de contacto con las escuelas para presentarles el proyecto —y muchas escuelas se postularon para participar—, después se hizo un proceso de selección y quedaron estas 6 Escuelas. La Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, la Escuela de Cine de Jordania, una Escuela en Samoa, es decir la Escuela de Oakland —bueno la comunidad que se escogió para hacer su trabajo fue Samoa—, la Escuela de Cine de Nueva York, y el NIC Instituto de Cine de Madrid. Puede que se me escape alguna. Son 6 Escuelas. En el caso de la experiencia de Colombia que se filmó en la Guajira, dos estudiantes: Elena Salguero, estudiante colombiana, y Leiqui Uriana la estudiante wayúu de nuestra Escuela que egresó de la especialidad documental, conocía esa zona, esas comunidades, y entre ellas dos hicieron los capítulos de Colombia, en la Guajira. La serie ya ha circulado por diferentes festivales, ha recibido premios también. La quisimos presentar precisamente porque recoge todo lo que está aconteciendo en el movimiento indígena, las labores de las comunidades entre otros.