

CINE UNA, NECESIDAD DESDE LA DIVERSIDAD

El desafío de ser cineasta desde la feminidad y el cine indígena.

FUERA
DE FOCO

Rocío Gómez Semante¹

Resumen

El presente texto es una transcripción de la ponencia que realizó Rocío Gómez Semante durante el Congreso del Festival Kuntur Ñawi. El mismo realiza un análisis del cine indígena en Ecuador como una herramienta política y cultural de resistencia, enfocándose en su capacidad de visibilizar las realidades, cosmovisiones y luchas de los pueblos y nacionalidades. Se destaca la importancia del cine como medio de revitalización simbólica y epistémica, contribuyendo a la recuperación de la identidad y la memoria histórica. Asimismo, se enfatiza la necesidad de una producción audiovisual propia que rompa con representaciones externas e impuestas, apostando por un cine con identidad y autonomía. Se menciona el rol de las mujeres cineastas indígenas en este proceso y los desafíos que aún persisten, como la descolonización del lenguaje y la consolidación de una mirada estética y política propia dentro de la producción cinematográfica.

Abstract

This text is a transcription of the presentation made by Rocío Gómez Semante during the Congress of the Kuntur Ñawi Film Festival. It analyzes indigenous cinema in Ecuador as a political and cultural tool of resistance, focusing on its capacity to make visible the realities, cosmovisions and struggles of peoples and nationalities. The importance of cinema as a means of symbolic and epistemic revitalization is highlighted, contributing to the recovery of identity and historical memory. It also emphasizes the need for an own audiovisual production that breaks with external and imposed representations, betting on a cinema with identity and autonomy. Mention is made of the role of indigenous women filmmakers in this process and the challenges that remain, such as the decolonization of language and the consolidation of their own aesthetic and political vision within film production.

Palabras clave

Cine, Indígena, Resistencia, Identidad, Memoria.

Keywords

Film, Indigenous, Resistance, Identity, Memory.

---

¹ Originaria del Pueblo Kitu Kara. Gestora y activista de la Cultura. Comunicadora Social por la Universidad Central del Ecuador, maestrante de Antropología Visual de la FLACSO Ecuador, posgradista en Política Pública de Base Comunitaria en FLACSO Argentina. Productora – Guionista, danzante y madre de tres hijos.

Voy a hablar desde la diversidad de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador y desde la necesidad de presentarnos y representarnos desde una matriz cultural con conciencia/legado comunitario.

Parto de entender al cine (entiéndase producción audiovisual) como un arte político que visibiliza, que nos visibiliza. Asumo al cine como un arte que comunica y lo promuevo como una estrategia de resistencia cultural; hablo de un cine ético y político, capaz de construir historias que (re)presenten a la colectividad y provoquen movilización de conciencias, que alteren, modifiquen o fortalezcan nuestros imaginarios.

Voy a hablar del cine indígena en el Ecuador (otra aclaración del cine de los pueblos y nacionalidades, PyN, en el Ecuador), categoría que se justifica tras un largo proceso de racionalizar, compartir la palabra, sentir, soñar y producir.

La producción audiovisual de los PyN está ligada a procesos de revitalización simbólica y epistémica de los pueblos originarios; viabiliza la reconstitución individual y colectiva de los pueblos, la recuperación de la cosmovisión y el fortalecimiento de la identidad; permite visibilizar las construcciones simbólicas y lingüísticas: la sabiduría, los conocimientos, las prácticas y sensibilidades, elementos que sistemáticamente son debilitados por la homogenización política, cultural y religiosa.

Cuando se impide la palabra, se imposibilita la trascendencia de la ideología, porque la palabra está cargada de la conciencia que genera significados; los pueblos originarios, tras procesos de colonización, se vieron limitados de producir mensajes que promovieran su ideología, se irrumpe así en su historia y se los borra de la esfera pública, pero esto no ha impedido que se sostenga la palabra como una herencia del pensamiento, y como una herramienta que permita a las generaciones nuevas mantener la sabiduría en la esfera privada.

Ahora, los pueblos originarios, apegándose a saberes de la cosmovisión, plantean el nuevo tiempo, un tiempo femenino, apegado a la fecundación también de los conocimientos, desde esta concepción se está reescribiendo la historia y proponiendo una nueva construcción simbólica, que permita la una nueva apuesta desde las diversas epistemologías.

Ya desde una necesidad más propia, pero la generalizo, queremos que los demás sepan que no hemos desaparecido, que seguimos siendo, sintiendo y haciendo, que estamos en el proceso de aportar a la representación de nuestra imagen, estamos explorando nuestras realidades y narrándolas desde el lenguaje audiovisual.

Buscamos también descolonizar el lenguaje de expresión, no queremos que nos digan nuestros indígenas, porque nos les pertenecemos, somos de nosotros mismos. Por eso, es necesario que contemos desde nosotros, desde nosotras, desde nuestro entender, desde nuestros conocimientos y sentires.

La lengua es una forma de pensamiento, es una forma de relato, es una forma de decir cómo nos sentimos.

Desde individualidades o colectivos se ha buscado apropiarse de los mensajes que se generan desde los pueblos, se escriben historias que evidencian las realidades y, desde una noción propia, se visibilizan contenidos que manejan códigos y significaciones conforme la sabiduría de los originarios.

Hacer cine para los originarios es una necesidad porque los discursos se plasman desde las diferencias, desde una matriz cultural propia, las formas de pensar, actuar, hablar y representar son distintas, existen elementos que aportan al desarrollo de un cine diferente, de un *cine con identidad*, en definitiva, de un cine indígena u originario.

Los pueblos originarios han sabido transmitir los conocimientos y sabidurías en varios soportes, sobre todo manuales, y han logrado transgredir el tiempo, asumiendo la oralidad como el lenguaje de socialización; es por esta razón que escritores indígenas, tanto en literatura como en historia, son muy limitados, por lo que redimir las imágenes de los procesos históricos ha sido más didáctico en base al audiovisual y el cine.

Lo que busca el cine, desde los pueblos y nacionalidades, es transmitir el legado cultural que se ha generado ancestralmente y que se continúa viviendo, para que las nuevas generaciones y las actuales conozcan la filosofía de vida, para que reactiven en su inconsciente los pensamientos políticos, sociológicos y psicológicos de los pueblos, y se fortalezca la identidad individual y colectiva a través de un cine que presente imágenes dignas de las realidades sociales que se viven, alejado de visiones antropológicas que infantilizan a los seres originarios.

El cine o video indígena u originario tiene varias propuestas de realización, pero muy pocas definiciones consensuadas. A lo largo de América Latina se pueden avizorar distintos tratamientos del cine como herramienta o estrategia de visibilización, en la mayoría de los casos.

Asumir este concepto implica que el cine o el audiovisual indígena son realizados con el compromiso de devolver la palabra y visibilizar la imagen de los pueblos de manera digna,

el cine y video indígena intenta utilizar esta poderosa herramienta para fomentar la autoexpresión y fortalecer el desarrollo real de los pueblos indígenas. (En Córdova, CLACPI, 2009)

Por otro lado, hay quienes explican que el cine o el video indígena, más que una categoría, es una necesidad, o una postura que no puede ser definida debido a la diversidad de propuestas de realización.

Recurriendo a la palabra compartida por cineastas indígenas en Ecuador, que en su mayoría son hombres, se logra una configuración aún de extenso debate en torno a la conceptualización del cine indígena; para algunos es posible determinarlo como tal, tras largos procesos de producción, para otros implica una representación limitante, y hay quienes defienden este proceso, acogiéndose a discursos reivindicatorios de descolonización del ser, del sentir y del pensar.

Cine indígena y su posición cultural:

La propuesta de un cine diferente permite contar imposibilidades (mitos) construibles, porque lo inexistente de las historias pueden ser dibujadas en varios formatos, porque el cine es palabra, fantasía, imaginación e imaginario, es la posibilidad de representar nuestra filosofía.

Así, lo importante de identificar a los pueblos originarios con una forma de hacer cine, implica también la importancia de la descolonización del pensamiento y la *descolonización de la mirada*; y proponer una alternativa de construcción cinematográfica que responda a la necesidad de plasmar identidades. El objetivo es que el cine, desde los pueblos originarios, sostenga elementos de identidad que plasme las diversidades y las distintas acepciones de estética.

Las pocas propuestas de producción en cine, realizado por compañeras y compañeros indígenas, procuran que la imagen tenga un contenido que refleje parte de la realidad y de la cultura que les corresponde, pero el trabajo más fuerte implica mostrar la realidad subjetiva de pertenencia a una comunidad, *aunque* las condiciones socio culturales de los cineastas nos haya alejado de su núcleo comunitario.

Además, la necesidad de plantearse un cine diferente corresponde también a entender al cine como una fuente de consulta del pasado, del presente e inclusive del futuro; el cine realizado por indígenas conscientes de su cultura *incorpora una dimensión subjetiva al conocimiento de la realidad*.

El objetivo que tiene plantearse esta forma de hacer cine es, no solo mostrar de manera estética los principios filosóficos de los pueblos sino profundizarlos, mostrarlos desde el pensamiento y desde la subjetividad.

Así, lo que se promueve desde el cine indígena es romper con la imagen estandarizada que invisibiliza lo diverso, romper con la única posibilidad de estética y plasmar la belleza desde nuestras identidades; buscamos componer desde una visión comunitaria que nos permita pensar como somos, no como los demás piensan y dicen que somos, sin que necesariamente estos parámetros nos limiten a explorar los otros imaginarios o a configurar un propuesta cinematográfica desde el discurso de la interculturalidad, y desde la mirada de las mujeres y las diversidades indígenas.

Cine indígena y su posición política:

El cine planteado desde los y las realizadoras indígenas busca alejarse de representaciones indigenistas, se propone construir la propia imagen en la pantalla, realizando trabajos apegados a nuestra realidad, que contengan elementos de identidad como la lengua originaria y el misticismo de los pueblos.

Se propone, desde el cine, la recuperación de la memoria histórica, la palabra y el imaginario de los pueblos ancestrales, para que desde significaciones propias se visibilice la cosmovisión, que está atravesada por la sabiduría, la magia, la mitología y los principios filosóficos.

Asumir al cine desde el discurso de los levantamientos, desde la insurgencia, desde la descolonización de la sabiduría, porque es necesario replantear al cine y contar las historias siendo los protagonistas, sujetas y sujetos productores de mensajes e imágenes, que nos dignifiquen como pueblos, requerimos de representaciones que permitan reconocernos y afianzar nuestras identidades como originarios.

Cine indígena y su posición estética (cosmovisión):

Los diversos pueblos tienen su forma de ser, de pensar y de actuar. Desde esa percepción tenemos que saber plasmar las imágenes de manera estética, desde la dignidad, rescatar la riqueza visual y mostrar imágenes de manera artística, de tal forma que los pueblos y nacionalidades sean visibilizados, relevando conceptos antropológicos que nos infantilizan o nos hacen ver solo como buenos.

Proponemos al cine de los PyN como un hacer que recoge el legado ancestral que, generación tras generación, se ha sostenido gracias a la oralidad; buscamos configurarlo desde la práctica comunitaria y el pensamiento colectivo expresado, inclusive desde individualidades, que busca actualizar el lenguaje audiovisual y contar desde encuadres (que en un futuro sean circulares, tal vez) propios.

Se plantea la *necesidad de construcción de guiones con cargas ideológicas, que no sean tratadas sólo como activistas si no que simbolice formas de resistencia, inclusive un tanto románticas.*

Nos apropiamos del lenguaje audiovisual y empezamos a reconstruirlo desde nuestras necesidades, y desde la apuesta ética de trascender desde la paridad, desde la diversidad y desde la mirada generacional y de género.

El cine desde la mirada de la mujer:

El cine en general tiene rostro de hombre, lo mismo pasó en la búsqueda de categorizar el cine de los Pueblos y Nacionalidades. Esta lucha colectiva también tiene rostro masculino, pero quienes sostuvimos no solo la producción de los encuentros, de las mesas de trabajo, de la sistematización, de la redacción y la puesta de la palabra que defendía la necesidad de crear, desde la diversidad, tiene varios rostros, y son rostros femeninos.

Nosotras, no solo que arengamos por la creación de una política pública ni solo producimos, sino que también dirigimos nuestras películas, las parimos desde lo más íntimo, y las llevamos a infinidad de pantallas, de los festivales nacionales e internacionales, de las comunidades, de los barrios y de los cines independientes. Ahí también estuvieron y están nuestras historias.

Tenemos la presencia de Saywa Escola del pueblo Karanki - Kayambi y su crianza desde el "Kipuku de saberes". Eliana Champutiz del pueblo Pasto y su largometraje "Semillas de Lucha", y ahora "Cimarrunas". Tenemos a Frida Muenala, del pueblo Otavalo, con varios cortometrajes, y como

productora de largometrajes. Está Citlalli Andrango, del Pueblo Otavalo, y su mirada compartida en su largometraje "Huahua", y varios proyectos como productora. Patricia Yallico, del pueblo Waranka, que ha trabajado varios cortometrajes, y su ópera prima "Dolores".

Pero también hay nuevas generaciones, como Toa Guamán, del Pueblo Puruwa, que ha logrado, desde la mirada feminista, hablar sobre el aborto y la maternidad. Del Pueblo Kichwa de la amazonía, está Viviana García Calapucha y su cortometraje "Anzu Hawapacha", que ahora destaca como actriz y directora de arte. Ella, junto a Priscila Imbaquingo y mi persona hacemos el colectivo WarmiCine, un espacio que busca acompañar procesos de formación, y nuestros sueños de producción.

Seguramente habrá más compañeras que falta conocer, y otras que estarán en proceso, y seguirán alargando la lista de mujeres (y diversidades) cineastas de los Pueblos y Nacionalidades.

Y ahora, a manera de retos y conclusiones:

Hablar de un cine diferente significa hablar desde una concepción filosófica de vida diferente. En esa concepción nos inscribimos los pueblos originarios, coexistimos con el universo que es par, que es diverso, en una relación distinta, complementaria de la occidental, reconocemos una construcción de los referentes simbólicos disímil, expresamos los saberes y los conocimientos desde el movimiento de la palabra, la danza, la música y el arte, nos configuramos en un espacio-tiempo cíclico, y recurrimos a nuestros elementos tutelares (el sol, la luna, las estrellas) como informantes de vida.

Para los y las cineastas indígenas, que en su mayoría se han visto obligados a dejar su núcleo comunitario, debido a las distintas condiciones sociales que los pueblos originarios han tenido que sobrellevar, queda el reto de activar el inconsciente colectivo para que sus obras representen desde ese imaginario político, social y cultural que hemos generado los pueblos indígenas, queda entonces la tarea de significar las historias conscientes de su cosmovisión y su cosmoexistencia.

La apuesta de realización está ligada también a narrar historias desde la mirada de autor/a, y desde una proyección de producción que complemente lo colectivo, pero que respondan a la necesidad de producir desde la mirada individual.

Referencias

<https://www.youtube.com/user/apakotavalo>

https://www.youtube.com/channel/UCnJzVJ3pAxXQ_TkX7_JK1rA

<https://www.facebook.com/kawsayrikuy?fref=nf&pnref=story>

<https://www.youtube.com/channel/UC48xFR4JR8cjsAOYTRa8JIQ>

<https://www.youtube.com/user/Corpanp>

<https://www.facebook.com/cineastasindigenasecuador?ref=hl>

<https://www.youtube.com/user/AylluRecords>

<https://www.facebook.com/rupai.comunicaciones?pnref=story>

<http://www.clacpi.org/>

<http://www.yepan.cl/>

<http://www.apcbolivia.org/org/cefrec.aspx>

Textos

<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3319/1/T-UCE-0009-275.pdf>

<http://www.cncine.gob.ec/blogosfera/src/Perfil.php?id=57>

http://issuu.com/rafaelfernandocastrosuescun/docs/arte_5_2_/3?e=10003060/13741113

<http://www.apcbolivia.org/org/caib.aspx>

<http://www.wapikoni.ca/>