

Hacia los 50 años del Cine-Club Universitario de Maracaibo en 2012

Fotografía: Federman Parra. Diseño: Roxana Torres.

**Entrevista realizada por
César Delgado, Víctor Carreño y
Romina De Rugeris**

Facultad Experimental de Arte
Universidad del Zulia

*El Cine Club Universitario de Maracaibo –fundado en 1962 y pionero en el cineclubismo en Venezuela– está adscrito al **Departamento Audiovisual de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia**, y se ha venido proyectando en los últimos años como una institución integral en la que las labores de extensión se combinan con las de formación y de investigación.*

*Diversas actividades dan constancia de esta diversidad. El **Festival del Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán** (evento bienal que llegó este año a su décima edición), el Programa de investigación **Cine en el aula**, la labor pedagógica en los barrios, comunidades y escuelas de Maracaibo, donde se difunde pero también se forma una conciencia crítica sobre el hecho cinematográfico en todas sus facetas, son algunos de esos relevantes aportes. Todos estos logros han sido posibles gracias a un trabajo en equipo que atiende*

las demandas de nuestro contexto y se renueva creativamente de cara a ellas. Dentro de este equipo han tenido un liderazgo destacado Rita Elena Ávila, Viviana Márquez, y Emperatriz Arreaza.

Rita Elena Ávila es actualmente la jefa del Departamento Audiovisual de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. Fue coinvestigadora en el Programa de investigación, ya concluido, Cine en el aula, adscrito al Centro de Investigación de la Comunicación y la Información de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Licenciada en Comunicación Social, se desempeña en estos momentos como docente de la cátedra Historia de las artes audiovisuales de la Facultad Experimental de Arte de nuestra universidad, especialista en Producción audiovisual y Magister en Ciencias de la Comunicación.

Viviana Márquez es la coordinadora en estos momentos del Cine Club Universitario de Maracaibo. Es Socióloga. Cursa la Maestría en Desarrollo Social de FACES-LUZ. Coinvestigadora en el Programa de investigación Cine en el aula, ha sido docente de la cátedra de Sociología de la Comunicación en la Universidad Cecilio Acosta. Presidió desde 1998 al 2003 la Fundación Manuel Trujillo Durán.

Emperatriz Arreaza es Socióloga, con Ph.D. en Communications Studies por la University of Iowa. Ha sido docente en la Universidad del Zulia. Tiene varias líneas de investigación sobre el cine venezolano, desarrolladas junto con los miembros de Cine Club. Ha dictado conferencias sobre cine en eventos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones destacan numerosos artículos en revistas científicas, y libros sobre cine y análisis filmico. Presidió la Fundación Manuel Trujillo Durán de 2003 a 2010. Es coordinadora de los Estudios Canadienses en la Universidad del Zulia.

Víctor Carreño: La labor de extensión universitaria corre el riesgo de caer en lo difuso de las buenas intenciones, si no pasa por la investigación y evaluación crítica. En el caso del Cine Club, ¿qué reflexión pueden hacer sobre el impacto social y la recepción de las actividades pedagógicas realizadas no sólo en los barrios, comunidades y escuelas, sino en la misma Universidad del Zulia.

RESPUESTA: Desde 1998, cuando comienza a formarse el equipo de investigación del **Cine Club Universitario de Maracaibo (CCUM)**, el mayor impacto de la investigación inicial **CINE EN EL AULA**, fue la sistematización teórico-práctica de la labor extensionista que desde sus inicios (Abril 1962) el CCUM ha venido realizando en escuelas, liceos, comunidades organizadas y en la propia Universidad del Zulia. El objetivo es enseñar a ver críticamente los medios audiovisuales, para formar un ciudadano alfabetizado visualmente, crítico, participativo, activo, creativo y socializado, que tenga una relación directa con la difusión de cines alternativos y la promoción del cine regional y nacional, producido por las nuevas generaciones de cineastas y videoastas. Las labores de investigación han permitido reforzar y consolidar las actividades de extensión y docencia que el CCUM había venido cumpliendo como parte de sus objetivos desde el comienzo.

César Delgado: ¿Cuál es el origen histórico del Cine Club Universitario de Maracaibo (CCUM) y qué relación tuvo en sus comienzos con el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano?

RESPUESTA: El CCUM fue creado en abril 1962 por un grupo de intelectuales y cinéfilos de Maracaibo, entre quienes destacan Sergio Antillano, Sergio Facci,

Gabriel Arriechi, Alberto y Josefina Urdaneta, Miyo Vestri, entre otros. El objetivo era crear un centro de cultura cinematográfico para visualizar y discutir muestras de cines alternativos o de arte y de ensayo. Al poco tiempo, esta iniciativa fue asumida por la Universidad del Zulia, y el CCUM fue adscrito al Departamento Audiovisual de la Dirección de Cultura de LUZ. Su sede principal era el teatro Baralt, y los lugares de exhibición eran variados: principalmente Auditorium de Ingeniería y Humanidades, plaza Rafael Urdaneta, y el propio Teatro Baralt. También, una de las actividades más emblemáticas eran las exhibiciones itinerantes en espacios no convencionales, tanto intra como extrauniversitario. Desde 1981, cuando se crea el FESTIVAL MANUEL TRUJILLO DURÁN, el CCUM fue el propulsor de la discusión de la Ley Nacional de Cinematografía, que permitía la participación de cineastas nacionales y latinoamericanos, comprometidos con el Nuevo Cine Latinoamericano. En la década de los ochenta, los tres grados polos de cultura cinematográfica se encontraban en Caracas, Mérida y Maracaibo. Este hecho permitió asimismo, promover y difundir a la población en general la variedad de cines alternativos: la nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, el cine escandinavo y por supuesto las propuestas de la cámara en mano del Nuevo Cine Latinoamericano. Entre los principales representantes del Nuevo Cine Latinoamericano, que participaban de estas actividades están los hermanos García Espinoza, Sanjinés, Fernando Birri, entre otros. Para la realización de estas muestras se contó siempre con la Cinemateca Nacional y las Embajadas de los países y/o realizadores invitados.

CD ¿Qué relación mantiene el CCUM con otras instituciones vinculadas al área audiovisual en el país y el exterior?

RESPUESTA: Desde sus inicios el CCUM ha mantenido una permanente relación con la Fundación Cinemateca Nacional, el antiguo Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) y el antiguo Departamento de Cine de la ULA, y más recientemente con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Amazonia Film, Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA, Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez y teatro Baralt, así como con otros cineclubs y/o universidades de la región y el país. En tal sentido el CCUM fue uno de los fundadores de la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica (FEVEC). Asimismo, a partir de 1998, el CCUM ha establecido convenios de investigación y exhibición con la Red UNIAL con sede en La Habana, Cuba, que realiza cada año el Encuentro de la Red del Universo Audiovisual del Niño/a Latinoamericano, donde se presentan experiencias similares en todas partes del mundo, y en especial de Latinoamérica.

CD ¿Cómo surgió la necesidad de desarrollar un proyecto de investigación en el seno de una dependencia cultural? ¿De qué manera influyó la inclusión del elemento investigativo en las actividades de extensión?

RESPUESTA: La principal motivación para desarrollar proyectos de investigación fue sistematizar la experiencia adquirida en el CCUM desde sus inicios, y por supuesto actualizar el conocimiento en medio del cambio de paradigmas a partir de los estudios culturales y de las nuevas teorías de la recepción, especialmente de las audiencias juveniles. Este marco teórico-metodológico dio mayor consistencia a las labores de extensión, por cuanto los facilitadores recibían e impartían talleres de apreciación cinematográfica, dentro de un contexto socio-político y cultural más amplio. A partir del elemento investigativo el equipo del CCUM logró determinar que la masificación de las proyecciones no tenían incidencia directa en la formación de nuevos espectadores: la actividad de ver debía ser no solo desde el punto de vista recreativo, sino formativo.

CD ¿De qué manera el CCUM ha servido de fuente para proyectos de investigación tanto de profesores como de estudiantes de pre y post grado?

RESPUESTA: El CCUM creó en el 2000, el **CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUAN ARCADIO RODRÍGUEZ**, lo cual ha permitido ampliar el apoyo a estudiantes, docentes e investigadores del hecho cinematográfico, en varias dependencias de LUZ, tales como: Maestría en Ciencias de la Comunicación, Doc-

trado en Ciencias Humanas, Centro Audiovisual y Centro de Investigaciones de la Comunicación y la Información de FHE, Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas y Maestría en Antropología de FEC, y más recientemente Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales y Centro de Investigación de las Artes de FEDA. Entre los productos concretos de este Centro se encuentran: tesis de pre y postgrado de estudiantes de LUZ, URBE Y UNICA; ponencias en eventos científicos y culturales nacionales e internacionales, artículos en revistas arbitradas y libros relacionados con el Cine en las Escuelas y las Comunidades, Estudios del Cine Zuliano, Estudios sobre Cines Nacionales, especialmente Venezuela y Canadá, Cine y Nuevas Tecnologías, Desarrollo Cultural y Comunicacional en Venezuela, entre otros.

Romina De Rugeris: En su tesis *EL CINE COMO HERRAMIENTA ESTRATEGICA PARA LA ENSEÑANZA CRITICA DE LOS MEDIOS*, Rita Elena Ávila diserta sobre el cine como herramienta pedagógica en el aula. ¿Qué importancia tiene la reflexión sobre el cine en el aula y cómo contribuye en la formación del espectador de los medios audiovisuales?

RESPUESTA: Considerando al cine como el arte del siglo XX, y que hoy en día mantiene su protagonismo como la herramienta fundamental para incidir en la formación de los estudiantes, que son básicamente visuales (inclusive los más jóvenes son llamados generación @), enseñar a ver críticamente los medios audiovisuales tiene como principal objetivo formar a un ciudadano alfabetizado visualmente, crítico, participativo, activo, creativo, socializado, capacitado para enfrentar al hecho audiovisual, el cual se ha convertido en algo omnipresente en la vida cotidiana, con el propósito de que tenga criterio propio al momento de recibir y/o crear sus propios mensajes comunicacionales.

CD El Festival Manuel Trujillo Durán (FMTD) ha servido de plataforma no sólo para la proyección de artistas audiovisuales sino también para la reflexión y discusión sobre la manera como este arte se ha desarrollado a lo largo de los años. ¿Cuáles han sido el propósito y los alcances de esta reflexión?

RESPUESTA: Desde sus inicios, en Enero 1981, el propósito principal del FMTD fue dar a conocer la producción audiovisual (en cortometraje) realizada en el país. De tal manera que el FMTD ha permitido la formación, difusión y promoción del cine regional y nacional, no solo para los jóvenes realizadores (para quienes el FMTD es el inicio de una carrera fílmica sostenida, como es el caso de Ricardo Ball, Augusto Pradelli, Mariana Rondón, Marialejandra Maldonado, Carmen La Roche, An-

drés Espinoza, Blanca Núñez, Yanilu Ojeda, Patricia Ortega, entre otros), sino también para los cineastas más consagrados. Una de las maneras de propiciar la reflexión sobre el discurso audiovisual y las nuevas tendencias cinematográficas ha sido a través de permanentes encuentros con cineastas, que generan discusión e intercambios entre realizadores y la confrontación con los espectadores.

CD ¿Cuál ha sido el mecanismo utilizado por el equipo organizador del FMTD para contribuir en el desarrollo artístico y académico del cine en el país?

RESPUESTA: Uno de los objetivos principales del FMTD es contribuir en la formación teórico-práctica de estudiantes y público relacionados a los medios audiovisuales, mediante la concreción de eventos de prestigio, entre los cuales destacan: talleres, seminarios y conferencias sobre temas de relevancia para los realizadores, como escritura del guión, producción fílmica en Canadá, aspectos legales de la producción audiovisual en Venezuela, entre otros, dictados por los más destacadas especialistas en cada área a nivel nacional e internacional.

CD ¿Cuál es el objetivo que persigue el Simposio Cine en el Aula (SCA)?

RESPUESTA: El objetivo principal del SCA fue ampliar al público docente interesado en adquirir nuevas destrezas y planteamientos teórico-metodológicos en torno a la pedagogía de la comunicación. Por ello en ambos Simposios (realizados en marzo 2001 y noviembre 2004) se contaron con expertos nacionales e internacionales en el área. Otro de los objetivos fue conocer experiencias similares a las realizadas por el CCUM a nivel nacional e internacional, y que surgieran propuestas en las tres áreas que fueron: Pedagogía de la Comunicación, Políticas Culturales y Producción Audiovisual.

CD ¿De qué manera los trabajos presentados en el SCA contribuyen con el desarrollo del cine en el país?

RESPUESTA: Estos inciden dentro de las tres áreas temáticas contempladas: pedagogía de la comunicación, producción audiovisual y políticas culturales. Se ofrecen a los docentes de educación básica, secundaria y universitaria; cineastas y videoastas, promotores culturales, investigadores y funcionarios de entidades públicas y privadas, las herramientas necesarias para emprender iniciativas culturales y audiovisuales con mayor perspectiva. En ambos Simposios con la asistencia y participación de más de 200 docentes, se demostró la estrecha vinculación entre educación- audiovisualidad- cultura.

CD ¿Cuál es el propósito del programa televisivo Cinema 21 (C21)?

RESPUESTA: Éste tiene como principal objetivo dar a conocer la actividad cultural y cinematográfica de la

ciudad, la región y el país, a través de televisora regional GLOBAL TV con alcance nacional (Red de Televisoras Regionales), promoviendo la producción regional y nacional de cortometrajistas, y como memoria histórica de lo que acontece en Maracaibo, en el área audiovisual. Uno de los propósitos fundamentales también es promocionar a los nuevos talentos, y dar a conocer materiales alternativos, producidos en las distintas escuelas de comunicación audiovisual en el país.

CD ¿Cómo se inserta C21 en los distintos proyectos del CCUM? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su relación con la audiencia?

RESPUESTA: El programa va dirigido a todo público, especialmente a los realizadores, docentes e investigadores en el área, quienes a su vez, utilizan el programa para difundir sus propios proyectos. Además, a través del espacio se promocionan los diferentes programas y proyectos del CCUM. Recientemente el programa ha servido de plataforma para los estrenos de cortos y largometrajes regionales y nacionales.

RR Gracias al Cine Club en Maracaibo hemos tenido invitados foráneos y nacionales quienes han impartido charlas y talleres de formación en el área cinematográfica, ¿cómo ha sido la experiencia en este campo?

RESPUESTA: Contar con invitados nacionales e internacionales ha sido muy positivo porque ha permitido consolidar convenios de intercambio con productoras fílmicas, Embajadas y universidades en el exterior —especialmente la de Canadá—, instituciones públicas y privadas que trabajan en la difusión cinematográfica. El intercambio con personalidades de amplia experiencia en el medio cinematográfico y audiovisual ha servido para formar a los estudiantes, pasantes y personal del CCUM, además de la comunidad intra y extrauniversitaria. Por ejemplo, la participación de cineastas de la talla de Luis Alberto Lamata, Alberto Arvelo, Carmen La Roche, Diego Velasco, Román Chalbaud, Frank Baiz entre otros, ha sido fundamental para la consolidación de la labor formativa del CCUM.

CD ¿Qué relación tiene la profesora Emperatriz Arreaza con los proyectos de investigación y los talleres de formación diseñados y ejecutados por el CCUM?

RESPUESTA: La Prof. Emperatriz Arreaza Cameero, desde 1998, es la asesora académica del CCUM, por tanto ha sido la investigadora principal y responsable de la mayoría de los proyectos realizados en el Cine Club subvencionados por el CONDES. Además es una de las facilitadoras de los Talleres de Cine en el Aula que se dicta a los docentes y estudiantes de planteles educacionales de la región. Asimismo, se ha desempeñado como tutora o

ENTREVISTA

50 años del Cine-Club Universitario en 2012

asesora de tesis de pre y postgrado del personal del CCUM, y de estudiantes de LUZ, URBE, UNICA. Desde 2003 al 2010, fungió como presidenta de la Fundación Manuel Trujillo Durán.

CD ¿Cuáles son los proyectos de investigación realizados recientemente por la profesora Arreaza?

RESPUESTA: Entre estos proyectos en los cuales ha participado y/o realizado la Prof. Arreaza se encuentran: a) los proyectos financiados por el CONDES: CINE EN EL AULA (desde 1998-2008) con el equipo de investigadores de CCUM; REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA MUJER EN CINES NACIONALES: VENEZUELA Y CANADÁ (1996-2002); LA MUJER ZULIANA EN EL SIGLO XXI (2001-2004), en el cual también realizó el documental "Una Luz en el Catatumbo: María Boscán de Prado", con la producción de Rita Elena Ávila y el equipo del CCUM; LA VANGUARDIA EN VENEZUELA: EL CINE DE DIEGO RÍSQUEZ (2009) con las Profesoras Isabel Arredondo, Írida García y Romina de Rugeris. Como proyecto registrado en el CONDES realiza actualmente "Estudios de cines nacionales (Venezuela y Canadá)", el cual se relaciona con las líneas de investigación Cine zuliano e identidad regional (iniciada desde 1998), que ha servido como punto de partida para las tesis de maestría de Aminor Méndez, Radamés Larrazabal, y César Delgado, y Aproximación al estudio del cine latino-canadiense (iniciada desde 2009).

CD ¿Cómo se ha proyectado la Universidad del Zulia y, en particular, el CCUM con la presentación de estos proyectos en el exterior?

RESPUESTA: La prof. Arreaza junto al equipo de investigadores del CCUM, dentro del cual for-

man parte: Rita Elena Ávila, Viviana Márquez, César Delgado, Eugenio Sulbarán, Aminor Méndez, Romina de Rugeris, Ramón Bazó, han presentado ponencias en eventos nacionales e internacionales relacionados con el área, tales como: INVECOM, COVECOS, Encuentro de Animación Socio-Cultural, Congreso Nacional de Extensión Universitaria, Encuentro de Escuelas y Centros de Formación Audiovisual de la ULA, Asociación Venezolana de Semiótica, Congreso Nacional de Estética (Venezuela), RED UNIAL (Cuba), Latin American Studies Association (USA), Society for Cinema and Media Studies (USA), International Council for Canadian Studies (Canada), entre otros.

CD ¿Cómo ha sido el *feedback* con instituciones extranjeras receptoras de estas ponencias y con otros investigadores y de qué manera se ha nutrido el programa desarrollado por el CCUM con este *feedback*?

RESPUESTA : El principal logro en la presentación de ponencias ha sido por una parte, establecer convenios interinstitucionales con Universidades extranjeras como la Universidad de La Habana/Red UNIAL, Universidad de Concordia (Canadá), Universidad de Colorado y de New York (USA), Universidad de Los Lagos (Chile), entre otras; por otra parte, ha sido importante contar con profesores invitados para realizar proyectos de investigaciones o dictar conferencias en sus respectivas áreas, como por ejemplo: Psic. Pablo Ramos (Red Unial), Prof. Mary Ellen Davis (U. Concordia, Canadá), Prof. Isabel Arredondo (U. New York, USA), Prof. Ernesto Acevedo (U. Colorado, USA), Prof. KaY Armatage (U. Toronto, Canadá), entre otros.

VC ¿Qué retos enfrenta el Cine Club en el futuro inmediato, en el contexto de los cambios experimentados por Venezuela en estos últimos años?

RESPUESTA: Entre los mayores retos del CCUM se encuentran: 1) institucionalizar al CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION, que permita la formación de cuarto nivel del equipo que la conforma; 2) lograr la publicación de la GUIA PARA LA ENSEÑANZA CRÍTICA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, para que sea usada en todos los planteles de educación primaria y secundaria de la región y del país; 3) elaborar una página WEB que permita una mayor comunicación entre el CCUM y

sus usuarios a nivel local, regional y nacional; 4) Consolidar los convenios de colaboración con Cinemateca Nacional, Consejo Nacional Autónomo de Cinematografía, Plataforma del Cine, que le permitan mayor autonomía financiera para la realización de todos sus proyectos, y 5) establecer nuevos convenios interinstitucionales con organismos similares en Venezuela, Latinoamérica y el

mundo. Sin embargo, lo más crucial e imperativo es que el CCUM pueda contar con una infraestructura física y tecnológica acorde a la labor que desarrolla a fin de mejorar el servicio y proyectar su labor más efectivamente: una SALA DE ARTE Y ENSAYO ha sido la respuesta para la necesidad apremiante que tienen tanto el público universitario como las comunidades de la región.