

Universidad de Lima
Facultad de Comunicación
Carrera de Comunicación

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DOCUMENTAL CON METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y COLABORATIVAS

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en
Comunicación

Gabriela Sabina Urco Canales

Código 20071100

Asesor

Ángel Ricardo Vizcarra Cabrera

Lima – Perú
28 de agosto de 2023

**GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL DOCUMENTAL PERUANO
PRODUCIDO CON METODOLOGÍA PARTICIPATIVA**

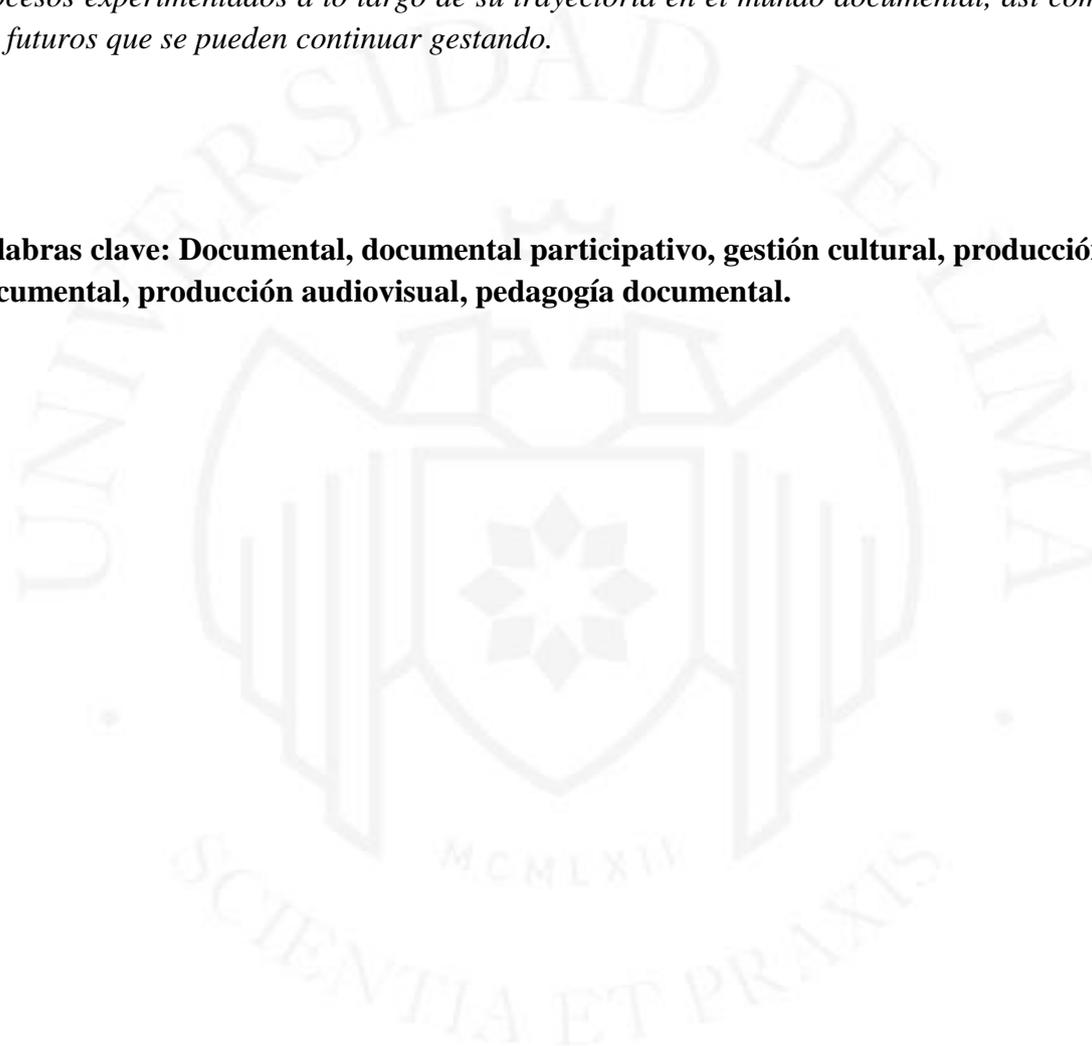
ÍNDICE

RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	7
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL	8
1.1 Estudios académicos	8
1.2.1 Premios y reconocimientos cinematográficos - Producción	8
1.2.2 Premios y reconocimientos cinematográficos - Asesora de Proyectos DOCUPERU	9
1.3 Experiencia laboral	9
1.3.1 Experiencia como Productora - General de DOCUPERU e Independiente...10	
1.3.2 Experiencia Realizadora y Formadora - Metodología DOCUPERU e Independiente	12
2. COMPETENCIAS PROFESIONALES	16
2.1 Competencias como Productora - General de DOCUPERU e Independiente	16
2.1.1 Enero-Diciembre 2022: Productora general y editora de "Nuez de Madre de Dios", para Mater Iniciativa (Restaurante Central), financiado por PROCENCIA y CONCYTEC	16
2.1.2 Marzo 2022: Productora General en "Ruta alternativa de distribución de Bruma", en caletas pesqueras del norte peruano, financiado por el Ministerio d e Cultura del Perú(DAFO)	17
2.1.3 Julio-Septiembre 2021: Productora General de "Caravana Documental Online 2021", versión virtual del proyecto de caravana documental, con las comunidades de Monsefú, Ferreñafe y Santa Rosa (Lambayeque).....	17
2.1.4 Marzo 2018 - Febrero 2019: Productora General de "Caravana Costa 2019", en Puerto Pizarro (Tumbes), El Ñuro (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad), con DOCUPERU en colaboración con Humboldt Forum - Berlín, Alemania.	18
3. REFLEXIONES PROFESIONALES	19
3.1 Utilidad de lo aprendido en la facultad universitaria	19
3.1.1 Cambios tecnológicos y sus consecuencias.....	20
3.2 Principales cambios observados como profesional de la comunicación	20
3.3. Recomendaciones finales	22
REFERENCIAS	23

RESUMEN

Este trabajo presenta la experiencia de Gabriela Sabina Urco Canales, bachiller de la facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, graduada en 2012 y con más de diez años de experiencia como gestora y productora documental, especializada en metodologías de producción participativa. En la presente recopilación, se evidencian las diferentes disciplinas y herramientas necesarias para diseñar y ejecutar proyectos culturales en la industria audiovisual independiente peruana. Finalmente, se incluyen reflexiones tanto de los procesos experimentados a lo largo de su trayectoria en el mundo documental, así como de los futuros que se pueden continuar gestando.

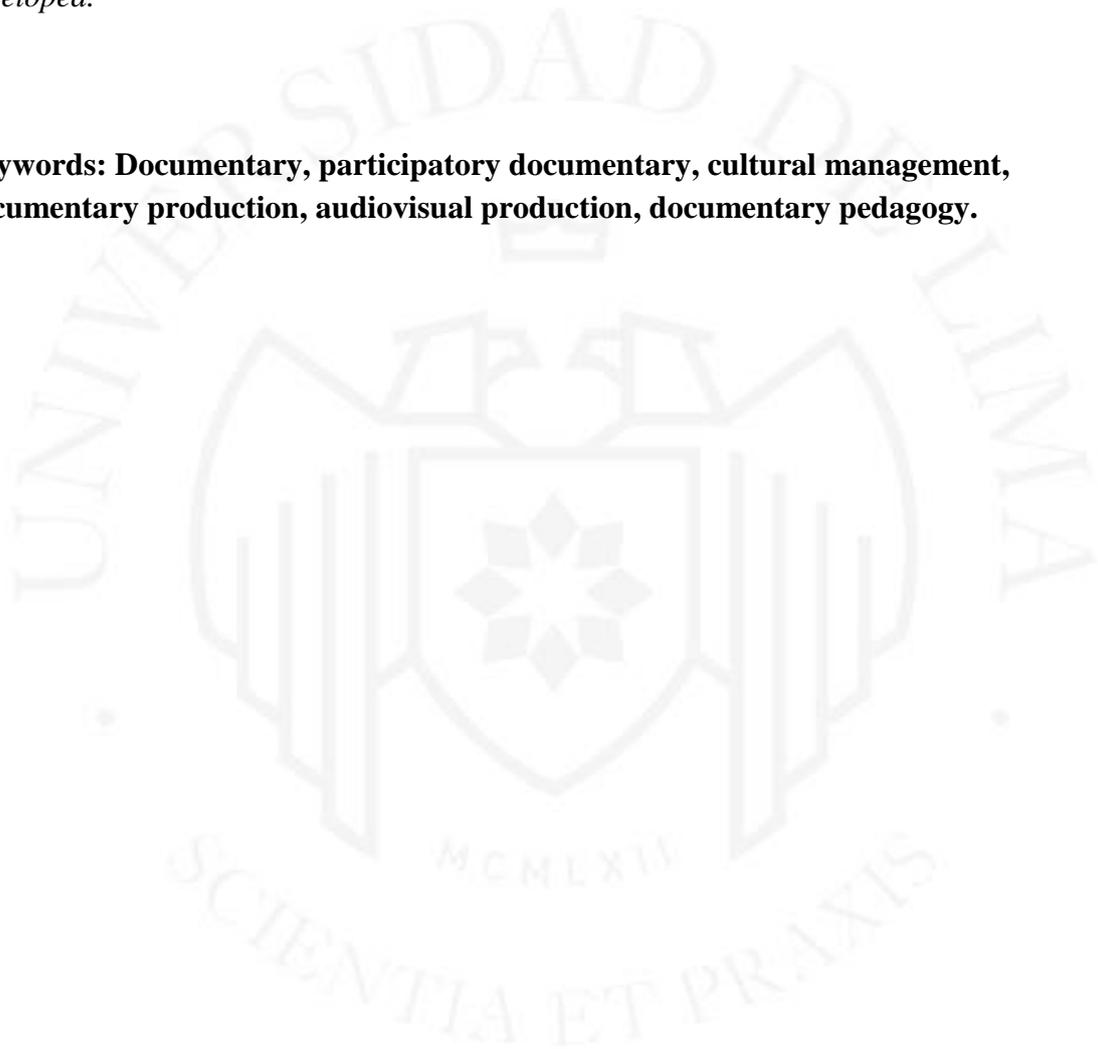
Palabras clave: Documental, documental participativo, gestión cultural, producción documental, producción audiovisual, pedagogía documental.

ABSTRACT

This work presents the experience of Gabriela Sabina Urco Canales, a graduate of the Faculty of Communication of the University of Lima, graduated in 2012 and with more than ten years of experience as a documentary manager and producer, specialized in participatory production methodologies. In this compilation, the different disciplines and tools necessary to design and execute cultural projects in the Peruvian independent audiovisual industry are evidenced. Finally, it includes reflections on the processes experienced throughout her trajectory in the documentary world, as well as on the futures that can continue to be developed.

Keywords: Documentary, participatory documentary, cultural management, documentary production, audiovisual production, documentary pedagogy.

INTRODUCCIÓN

Gabriela Urco, nacida en Lima, 1989.

Bachiller en Comunicaciones de la Universidad de Lima y se encuentra por cursar la maestría Arts and Cultural Management en Leuphana Universität, Alemania..

Productora General de la asociación cultural sin fines de lucro DOCUPERU y miembro

de su junta directiva. Desde hace diez años, co-diseña proyectos culturales y de producción participativa con diversas comunidades urbanas y rurales en Perú, Bolivia y México. Es la principal encargada de conseguir financiamiento para proyectos culturales y sociales de DOCUPERU; a la fecha ha obtenido siete premios otorgados por DAFO (Ministerio de Cultura del Perú), financiamientos de la Embajada Estadounidense en Perú, de Broederlijk Delen (Cooperación Belga), Humboldt Forum (Alemania), entre otros.

Actualmente se encuentra produciendo en Perú el proyecto cinematográfico Háblame como en Río, dirigido por Sjoerd Oostrik, financiado por la Academia de Cine de los Países Bajos, y cuyo proceso ha contado con el apoyo de Amazon Watch, Entre Pueblos, Welthungerhilfe y 11.11.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Estudios académicos:

(2023-): Leuphana Universität (Alemania): Candidata para el Master Arts and Cultural Management

(2007 - 2012): Universidad (Bachiller) - Comunicación

(2003 - 2006): Bachillerato: Colegio Nivel A

(1996 - 2002): Escuela Primaria: Colegio Mater Admirabilis

(2005-2006 / 2018-2022)-: Instituto Goethe: Alemán C1/3

(1998 - 2002): Asociación Peruano-Británica: Inglés Avanzado Completado (IELTS 7.5)

Premios y reconocimientos cinematográficos - Producción:

2021: Receptor de oportunidad de financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Cargo: Responsable del proyecto "Mochila Documental XX+: Encuentro Documental Descentralizado".

2020: Ganador del "Classic Selection of Production and Post Production" del IDFA Bertha Fund (Holanda) por el largometraje documental Bruma. Cargo: Productora General

2019: Participación en "The International Gathering for young social change-makers around the world" - HR Lab, en Ciudad de México (México).

2019: Concurso Nacional de Proyectos Cinematográficos y de Gestión Audiovisual, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú (DAFO), con "La Resi: Residencia Documental Descentralizada". Cargo: Productor General y Responsable de proyecto.

2019: Participación en "Encuentro Latinoamericano de Comunicadores" - Broederlijk Delen (Cooperación Belga), en Popayán (Colombia).

2018: Concurso Nacional de Proyectos Documentales de Largo Formato, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú (DAFO), con "Bruma". Cargo: Productora General.

2018 Ganador del "Premio Concurso Nacional de Gestión Cultural para Películas y Contenidos Audiovisuales", otorgado por DAFO (Dirección Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios) Ministerio de Cultura con "Mochila Documental Paruro-Palestina". Cargo: Responsable del Proyecto y Productora General

2016 Ganador del "Premio Concurso Nacional de Gestión Cultural para Películas y Contenidos Audiovisuales", otorgado por DAFO (Dirección Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios) Ministerio de Cultura, con "Caravana Documental Sur 2016". Cargo: Productora General

2015 Ganador del "Premio Concurso Nacional de Gestión Cultural para Películas y Contenidos Audiovisuales", otorgado por DAFO (Dirección de Audiovisuales, Fonografía y Nuevos Medios) Ministerio de Cultura, con "Caravana Documental Norte 2015". Cargo: Productora General

Premios y reconocimientos cinematográficos - Asesora de Proyectos DOCUPERU:

2018: Presencia en el 10º Festival Internacional de Cine de Bilbao "Film Sozialak", con "La situación del clítoris en Cochabamba". Documental producido durante un taller de DOCUPERU. Cargo: Asesora de proyecto y editora

2018: Presencia en Festival de Cine Al Este, con "Rosado". Documental producido durante un taller de DOCUPERU. Cargo: Asesora de proyecto y editora.

2018: Presencia en Festival de Cine de Lima, Proyección Itinerante de DOCUPERU, con "Rosado" y "La situación del clítoris en Cochabamba". Ambos documentales fueron producidos durante los talleres de DOCUPERU. Cargo en ambos: Asesora de proyectos y editora.

2017: Presencia en Programa Nacional de TV "DOCUPERU", en Canal Ipe, con los documentales: "Wiñaypaq Kausachun", "Huayt'anjito", "Viviendo Lobitos", "Isla Foca", "Isla", "Chuyillachi", "Etelvina", "Dorotea Cruz Huancas", "Islayna", "Año Nuevo", "Almendra", "Edificio Central", "Gris" y "Benita".

2017: Gran Premio en New Mexico Women in Film Fiesta Festival -Las Vegas, Albuquerque, Las Cruces y Santa Fe (Nuevo México, E.E.U.U.) con "Gris". Cargo: Codirectora y realizadora

2017: Premio Preferencia del Público en cortometraje documental en la 20ª Edición del Festival de Cine de Lima con "Isla". Documental producido durante un taller de DOCUPERU. Cargo: Asesora de Proyectos

2014: Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2014 de DAFO (Dirección del Audiovisual, la fonografía y los nuevos medios) "Edificio Central". Cargo: Productora de sonido

Experiencia laboral:

(2016 - en la actualidad): Productora documental independiente, para diferentes proyectos cinematográficos y culturales.

(2013 - en la actualidad): Productora General de la Asociación Cultural DOCUPERU y miembro de su junta directiva. DOCUPERU es una organización sin fines de lucro que

promueve, difunde y produce materiales documentales multiformato, como herramientas de expresión y empoderamiento para fomentar la democratización de la comunicación y el desarrollo de comunidades nacionales e internacionales. La organización prioriza las relaciones humanas y los procesos de realización para fomentar metodologías participativas y colaborativas dirigidas a empoderar a las comunidades involucradas en la producción de materiales documentales."

www.docuperu.pe

<https://vimeo.com/docuperu>

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

Dentro de la organización, Gabriela Urco desempeña dos roles principales:

Como productora general, este consiste en el co-diseño y escritura de proyectos culturales y formativos, la obtención de financiamiento, y las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los proyectos.

Como asesora de proyectos de DOCUPERU, se encarga de facilitar los talleres participativos de cine documental, tanto en la parte conceptual como en la técnica; de la guía los procesos de realización de cortometrajes documentales y en la mayoría de los casos, también de la edición de los productos finales.

Desde el 2020, se desempeña también como directora, y se encuentra en la etapa de preproducción de su primer largometraje documental animado Sabina/Alejo.

Experiencia como Productora - General de DOCUPERU e Independiente:

Abril 2023-actualmente: Productora en Perú para proyecto cinematográfico "Háblame como el río", dirigido por Sjoerd Oostrik (The Rogues, Amsterdam - Países Bajos)

Febrero - Julio 2023: Productora general para Taller de Producción Documental Participativa en la comunidad de Huaytará. El proyecto contó con el apoyo de la comunidad de Huaytará y el Museo Samuel Humberto Lozano, y con el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Enero-Diciembre 2022: Productora general de "Nuez de Madre de Dios", para Mater Iniciativa (Restaurante Central), financiado por PROCENCIA y CONCYTEC.

Marzo 2022: Productora General en "Ruta alternativa de distribución de Bruma", en caletas pesqueras del norte peruano, financiado por el Ministerio de Cultura del Perú (DAFO).

Julio-Septiembre 2021: Productora General de "Caravana Documental Online 2021", financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Perú, versión virtual del proyecto de caravana documental, con las comunidades de Monsefú, Ferreñafe y Santa Rosa (Lambayeque).

Marzo 2019 - actualmente: Productora General de "Bruma", largometraje documental en distribución, dirigido por José Balado, con DOCUPERU (Proyecto Ganador - DAFO 2018 e IDFA Bertha Fund - Selección Clásica 2019).

Enero 2020: Productora General de "La Resi: Residencia Documental Descentralizada", con DOCUPERU. Residencia Documental para 12 realizadores peruanos durante dos semanas en Accha-Cusco (Proyecto Ganador - DAFO 2018).

Marzo 2018 - Febrero 2019: Productora General de "Caravana Costa 2019", en Puerto Pizarro (Tumbes), El Ñuro (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad), con DOCUPERU en colaboración con Humboldt Forum - Berlín, Alemania

Marzo 2018 - presente: Productora General de "Mochila Documental Paruro-Palestina", con DOCUPERU (Proyecto Ganador - DAFO 2018).

Diciembre de 2017: Productora de investigación para Sjoerd Oostrik en proyecto cinematográfico sobre derechos ambientales y humanos de Awajun y Wampis. Vídeo producido para la Organización Saipe: <https://www.facebook.com/saiperu/videos/439799086452108/>

Junio 2017: Productora general para taller "El Otro Documental Cochabamba 2017", con DOCUPERU en colaboración con Colectivo G, y Cooperación Suiza, en Cochabamba, Bolivia. Docente del taller, consultora del proyecto y editora de: "La situación del clítoris en Cochabamba". <https://www.youtube.com/watch?v=Q-5467vhFLI>

Marzo de 2017: Directora, productora, animadora y editora para el stop motion "Tierra Esperanza", para Broederlijk Delen (Cooperación Bélgica), con DOCUPERU. <https://www.youtube.com/watch?v=kl7XoqHzXs0&t=16s>

Marzo-Noviembre 2016: Productora general de "Caravana Sur 2016", con DOCUPERU. Ganadora del Premio DAFO a la Gestión de Proyectos Culturales para Cine y Audiovisual.

Abril de 2015: Co-productora y co-creadora del proyecto Trans.nocheada // Documental, Concierto, Círculo de Conversación y encuentro: Acciones interdisciplinarias para visualizar condiciones, problemáticas y vivencias de las comunidades transgénero en Lima. elgalpon.espacio (Asociación cultural independiente de artistas interdisciplinarios) www.elgalpon.espacio.pe <https://www.youtube.com/watch?v=PbxrikK8jgA>

Mayo - Sept 2014: Productora para "Medios que conmueven Accha/Cotabambas 2014", para Broederlijk Delen, con Asociación Docuperu.

Dic 2013 - Mar 2014: Asistente de producción y realizador para "El Otro Documental 2014", taller de documental participativo, con Asociación Docuperu.

Julio - Diciembre 2013: Asistente de producción para Asociación DOCUPERU.

Diciembre 2012 - Mayo 2013: Asistente Administrativa para Interaction Business Consulting.

Agosto 2011 - Febrero 2012: Prácticas Pre-profesionales como Redactora para Zoom Magazine.

Experiencia Realizadora y Formadora - Metodología DOCUPERU e Independiente:

Marzo 2023- actualmente: Jefe de práctica para el curso de Documental y otras formas de No Ficción, para la Universidad Pontificia Católica del Perú.

Julio 2023: Directora, co-realizadora y editora para el cortometraje documental "Chaccu", en el marco del Taller de Producción Documental Participativa en la comunidad de Huaytará. El proyecto contó con el apoyo de la comunidad de Huaytará y el Museo Samuel Humberto Lozano, y con el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Enero-Diciembre 2022: Co-editora de "Nuez de Madre de Dios", para Mater Iniciativa (Restaurante Central), financiado por PROCENCIA y CONCYTEC. <https://vimeo.com/showcase/10065642>

Febrero-Abril 2022: Asesora de tutorías personalizadas en DOCUPERU para Nélica Ayay.

Febrero-marzo 2022: Directora, co-directora y co-editora de tres videos institucionales sobre el proyecto de ordenamiento territorial en Asacasi (Apurímac) y Amancay (Paruro), para Broederlijk Delen (Cooperación Belga).

Setiembre-October 2021: Co-Editora de mediometraje documental "Limpiar la sangre", dirigido por Nishme Súmar.

Agosto-octubre 2021: Codirectora y coeditora del documental para el proyecto "Be the narrative" de Just Labs.

Julio-octubre 2021: Asesora de proyectos y docente del programa Bicentenario, a cargo del Teatro La Plaza, en alianza con PNUD y Save the Children.

Mayo-Junio 2021: Codirectora y coeditora del documental "Late Corazón", para el Teatro La Plaza.

Julio-Septiembre 2021: Asesora de proyectos de animación para "Caravana Documental Online 2021", financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Perú, con los proyectos "Circuito Mochica", "Gastronomía Monsefuana" y "Viaje al centro de Ferreñafe".

Julio-septiembre 2020: Docente en talleres virtuales de Producción Documental: Construcción de carpetas de producción y Animación fotograma a fotograma, con DOCUONLINE.

Enero 2020: Asesora de proyecto y editora en Mochila Documental Paruro, para "Munaykuiki Apu": <https://www.youtube.com/watch?v=SxCdaaB26Rk&t=17s>

Diciembre 2019: Asesora de proyecto y editor en Mochila Documental Palestina, para "Planeta Azul Verde": https://www.youtube.com/watch?v=pLB_BEbnL4

Julio 2018: Docente de taller de documental y asesora de proyectos, en Colima, México, con DOCUPERU, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Zanate Film Festival, y editora del documental "T.A.G."

Febrero-marzo de 2018: Docente del taller de documental El Otro Documental y asesora de proyectos para "Rosado", con DOCUPERU.

Enero de 2018: Directora y Coproductora de "El hombre estelar" para Neijing, en Tian, Cuenca, España <https://www.escuelaneijing.org/es/>

Marzo de 2017: Directora, productora, animadora y editora para el stop motion "Tierra Esperanza", para Broederlijk Delen (Cooperación Bélgica), con DOCUPERU. <https://www.youtube.com/watch?v=k17XoqHzXs0&t=16s>

Marzo-Noviembre 2016: "Caravana Sur 2016", con DOCUPERU. Ganadora del Premio DAFO a la Gestión de Proyectos Culturales para Cine y Audiovisual. Docente del taller y asesora de proyectos de:

- Islayna (Consultora de proyectos).

<https://www.youtube.com/watch?v=E3Fw5k190bg&t=11s>

- Etelvina (Directora y realizadora)

https://www.youtube.com/watch?v=2Ljh7I_c_TM&t=4s

Febrero-marzo 2016: Docente del taller El Otro Documental y asesora de proyectos para: "Isla", con DOCUPERU. <https://www.youtube.com/watch?v=kd0yzOVgsyY&t=37s>

Diciembre de 2015: Prensa colaborativa para el evento y para el documental "Emergências", proyecto del Ministerio de Cultura de Brasil en colaboración con Fora Do Eixo.

Octubre de 2015: Docente del taller y asesora del proyecto "Caravana Documental Norte 2015" en Lobitos, Piura; La Islilla, Piura; Sechura, Piura, y Santa Rosa, Lambayeque, con DOCUPERU.

- Viviendo Lobitos: <https://www.youtube.com/watch?v=rwjHkvoWx8E>

- Isla Foca: https://www.youtube.com/watch?v=tu9_i_72AEI

- Chulliyachi: <https://www.youtube.com/watch?v=q9TQvgE-Yxg>
- Gris: (Codirector): <https://www.youtube.com/watch?v=5Q15-R7PUFU>

Septiembre de 2015: Directora y realizadora del documental "Dorotea Cruz Huancas", en el "II Encuentro de Parteras y Sanadoras, Ecuador-Perú", en Huancabamba, Piura, con DOCUPERU.

<https://www.youtube.com/watch?v=fYxpE-bHfBk&t=7s>

Agosto 2015: Docente y asesora de proyectos de la "Mochila Documental: Accha 2015, Accha, Cusco", para Broederlijk Delen, con DOCUPERU".

- Checcapucará: https://www.youtube.com/watch?v=-MSCwIC_m70
- Nuestros territorios: <https://www.youtube.com/watch?v=vlx63wBB3WU>

Mayo de 2015: Docente de taller participativo de stop motion y consultor de proyecto, para Matchbox Media Corporative, en el Penal de Lurigancho, con Asociación Docuperu.

Consultora de proyectos y codirectora de arte y diseño, para: "Betoven"

<https://vimeo.com/128945659>

Mayo de 2015: Docente de taller participativo de stop motion y consultor de proyecto, para Matchbox Media Corporative, en el Penal de Lurigancho, con Asociación Docuperu.

Consultora de proyectos y codirectora de arte y diseño, para: "Betoven"

<https://vimeo.com/128945659>

Noviembre de 2014: Docente para taller de documental comunitario y Co-Directora y Co-Productora para "Martha Peña", con Asociación Docuperu: "Medios que conmueven: Huancabamba 2014", para IAMAMC, Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, y AMHBA, Asociación de Mujeres de Huancabamba.

Codirectora y Coproductora de: "Martha Peña"

<https://www.youtube.com/watch?v=PavaP1XPP4g>

Ago 2014: Docente de documental participativo y asesora y realizadora de proyectos documentales, para: "Huayt'ampito", en "Medios que conmueven: Accha 2014", para Broederlijk Delen (Accha, Cusco, Perú), con Asociación Docuperu.

Consultor de proyectos y realizador para: "Huayt'ampito"

<https://www.youtube.com/watch?v=mQnbXvz4s-w>

Ago 2014: Docente de documental participativo y consultor de proyectos documentales y realizador, para "Wiñaypaq Kausachun", en "Medios que conmueven: Cotabambas 2014", para Broederlijk Delen (Cotabambas, Apurímac, Perú), con Asociación Docuperu.

Consultor y realizador de proyectos documentales, para: "Wiñaypaq Kausachun".

<https://www.youtube.com/watch?v=ODp-OoSc9Xs>

Realizador de sonido, para: "Edificio Central"

<https://www.youtube.com/watch?v=FaN-h4CZLiM>

Premios Ganados: Ganador del Concurso Nacional de Cortometrajes 2014 de DAFO (Dirección del Audiovisual, la fonografía y los nuevos medios).

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencias como Productora - General de DOCUPERU e Independiente:

Enero-Diciembre 2022: Productora general y editora de "Nuez de Madre de Dios", para Mater Iniciativa (Restaurante Central), financiado por PROCENCIA y CONCYTEC.

a. *Objetivos: Realizar una microserie documental para la campaña de reposicionamiento de la castaña peruana.*

b. *Descripción del caso: Mater Iniciativa y DOCUPERU formaron un consorcio que ganó el concurso convocado por Prociencia y Concytec para generar conjuntamente acciones que reposicionen a la castaña peruana. DOCUPERU propuso realizar una micro serie documental que aborde los diversos aspectos de la castaña peruana: su entorno natural, las prácticas ancestrales para su recolección, las dinámicas familiares de castañeros, la cadena de su transporte, las recetas locales y su uso en la cocina, el proceso de pelado, y el trabajo que Central realiza con ellas, tanto en investigación como en la gastronomía. Para este proyecto, el equipo de DOCUPERU viajó a Madre de Dios para realizar la preproducción y posteriormente la producción de dichos productos.*

c. *Resultados obtenidos:*

Seleccionado en:

- *Latino Native American Film Festival*
- *Festival del cinema di Cefalù*

Ganador de:

- *Cusco Web Fest: Mejor Serie Nacional*
- *Cusco Web Fest: Mejor Dirección de Arte*
- *Festival Internacional de Nuevas Narrativas: Mejor Serie Web*

d. *Materiales producidos: <https://vimeo.com/showcase/10065642>*

Marzo 2022: Productora General en "Ruta alternativa de distribución de Bruma", en caletas pesqueras del norte peruano, financiado por el Ministerio de Cultura del Perú (DAFO).

a. *Objetivos: Distribuir gratuitamente el largometraje documental Bruma en territorio pesquero norte del Perú, con la finalidad de devolver a la comunidad el proyecto culminado tras el apoyo brindado, así como contribuir en la generación de audiencias y diversificación de oferta audiovisual.*

b. *Descripción del caso: Bruma, dirigida por José Balado, es una película documental que retrata el ciclo de la pesca como metáfora de la vida. Fue grabada en El Ñuro (Piura), Santa Rosa y San José (Lambayeque), y financiada por el Ministerio de Cultura del Perú y ganadora del fondo de los Países Bajos IDFA Bertha Fund. Como parte de su estrategia de distribución en Perú, se optó por considerar a las caletas pesqueras participantes en el documental como público idóneo para el estreno peruano. Se consideraron a los departamentos de Piura y Lambayeque, con las caletas El Ñuro (Piura), Los Órganos (Piura), Lobitos (Piura), Santa Rosa (Lambayeque), Monsefú (Lambayeque) y Pimentel (Lambayeque).*

c. *Resultados obtenidos: Diez proyecciones gratuitas distribuidas de la siguiente manera: 2 en El Ñuro (Piura), 2 en Los Órganos (Piura), 2 en Lobitos (Piura), 1 en Santa Rosa*

(Lambayeque), 1 en Monsefú (Lambayeque) y 2 Pimentel (Lambayeque), generando una audiencia en total de más de 500 personas.

d. Materiales producidos: 10 proyecciones gratuitas del documental en formato largo Bruma:

- Pimentel: <https://www.instagram.com/p/Cb0RJ91vvy7/?hl=es> /
https://www.instagram.com/p/Cbx0bLXpwF2/?img_index=1
- Santa Rosa: <https://www.instagram.com/p/CbtDcbhPgll/?hl=es> /
https://www.instagram.com/p/Cbsr3IlpcM2/?img_index=1
- Monsefú: <https://www.instagram.com/p/CbncOKQOIAO/?hl=es> /
https://www.instagram.com/p/Cbi52Pwu8pk/?img_index=1
- Lobitos: <https://www.instagram.com/p/CbdloaTPh7k/?hl=es> /
https://www.instagram.com/p/CbbDq8POLtf/?img_index=1
- Los Órganos: <https://www.instagram.com/p/CbTiOjFLqnu/?hl=es> /
https://www.instagram.com/p/CbQIA9orYH/?img_index=1
- El Ñuro: <https://www.instagram.com/p/CbMC-3IJhWA/?hl=es> /
https://www.instagram.com/p/CbI4HFpu3I7/?img_index=1

Julio-Septiembre 2021: Productora General de "Caravana Documental Online 2021", versión virtual del proyecto de caravana documental, con las comunidades de Monsefú, Ferreñafe y Santa Rosa (Lambayeque).

a. Objetivos: Realizar un taller de producción documental para 80 personas del territorio de Lambayeque.

b. Descripción del caso: La Embajada de los Estados Unidos en Perú convocó un concurso nacional de proyectos culturales para el fortalecimiento de los vínculos entre Perú y los Estados Unidos de América (U.S. Embassy LIMA PAS Annual Program 2018). DOCUPERU propuso el diseño de una Caravana Norte, por caletas pesqueras del Perú. Gabriela Urco se encargó de co-diseñar, armar y redactar la propuesta, que en 2019 fue anunciada ganadora. El proyecto estaba previsto para ser realizado en junio de 2020, sin embargo, la llegada de la pandemia por COVID-19 forzó a que el proyecto sea propuesto y reestructurado. Se rediseñó para que este pueda ser llevado de manera virtual. Se seleccionaron las comunidades de Ferreñafe, Monsefú y Santa Rosa, priorizando su posibilidad de conexión. Se coordinó con socios locales, con quienes previamente trabajamos proyectos el 2015 y 2019, a radios locales y a colectivos de jóvenes que operaban en dicho territorio. Se logró una convocatoria de 80 personas, quienes llevaron durante tres meses talleres de documental, animación en stop motion y radio. El proceso consistió en un mes y medio de desarrollo teórico y de conceptualización de los proyectos, un mes de generación de material para cada proyecto, que fue supervisado semanalmente por las asesoras de proyecto, recopilación de todo el material y finalmente la edición de los proyectos a cargo de los asesores de proyecto.

c. Resultados obtenidos: 2 documentales, 3 animaciones cuadro por cuadro y 2 documentales sonoros.

d. Materiales producidos: <https://www.youtube.com/watch?v=-Ra2tJaIDrU&list=PL6CLt0kAgZk2WABBDnUZ6Vw4vT5U2rJFk>

Marzo 2018 - Febrero 2019: Productora General de "Caravana Costa 2019", en Puerto Pizarro (Tumbes), El Ñuro (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad), con DOCUPERU en colaboración con Humboldt Forum - Berlín, Alemania.

a. Objetivos: Realizar una caravana documental por caletas pesqueras del norte del Perú en el contexto de la repercusión del fenómeno del niño. Generar un registro participativo de la coyuntura del territorio.

b. Descripción del caso: Se diseñó una ruta por las caletas pesqueras de Puerto Pizarro (Tumbes), El Ñuro (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) y la ciudad de Trujillo (La Libertad). El proyecto fue principalmente dirigido a niños y jóvenes, para conocer sus percepciones e historias acerca del estado de sus comunidades tras las afectaciones del fenómeno del niño en la región. Se realizó el contacto con el museo berlinés Humboldt Forum, a propósito de la corriente marina peruana de Humboldt, y se acordó el financiamiento del proyecto. También se contó con el financiamiento del Ministerio de Cultura (DAFO). Se realizó la reproducción a distancia a través de socios locales de cada comunidad, quienes apoyaron en la coordinación logística. Las comunidades colaboraron con el proyecto brindando un espacio de pernocte para el equipo de DOCUPERU y con la convocatoria del proyecto.

c. Resultados obtenidos: Durante cuatro semanas, un equipo de 13 personas de DOCUPERU convivió con las cuatro comunidades. Cada semana, se dictaron talleres de: documental, fotografía, mural, sonido, música y fanzine. Se logró convocar a más de 250 personas y se produjeron 4 documentales, 23 ensayos fotográficos, 4 documentales sonoros, 5 murales, 4 temas musicales y 4 fanzines.

d. Materiales producidos:

<https://youtube.com/playlist?list=PL6CLt0kAgZk3XTrUu0coZof9-txzGIYvd>

3. REFLEXIONES PROFESIONALES

- *Relación de aprendizajes y reflexiones propias producto del desarrollo profesional, vinculados a los casos presentados en el capítulo anterior.*

El proyecto "Nuez de Madre de Dios", que fue realizado para Mater Iniciativa (Restaurante Central) y financiado por PROCENCIA y CONCYTEC, se hizo con el objetivo de promocionar la castaña peruana con una campaña de comunicación a través de redes sociales, en conjunto con una serie de proyectos de innovación comercial de parte de Mater Iniciativa y Central. El principal reto y aprendizaje fue el plantear un concepto comercial, partiendo de la base documental. Usualmente, en DOCUPERU trabajamos con proyectos de documental participativo, que retratan las miradas comunitarias y los tempos de las localidades, y que posteriormente son exhibidos en festivales de cine y/o en rutas por centros culturales y educativos. En esta ocasión, el propósito de esta serie documental era que pudiera ser consumida a través de las redes sociales del restaurante Central, así como en espacios de consumo dinámico, no únicamente cinematográfico. En términos de producción, esto exigió contar con un equipo técnico de mayor nivel; se optó por contratar a personal con experiencia en publicidad, y que estuviera abierto a combinar su sapiencia con la estética y lógica documental, de mayor observación y cercanía con los personajes de los productos. Se propusieron nueve documentales de duración corta que pudieran contar las historias de lo que rodea a la castaña peruana: el contexto natural, las personas que la trabajan, las dinámicas de recolección, el aspecto familiar presente en su comercio, la cadena de distribución, entre otras. Para la realización de cada uno de los proyectos audiovisuales de la serie, se utilizó la cercanía y comunicación fluida que se utilizan en los procesos de producción de DOCUPERU, para acordar con las comunidades los planes para el rodaje. Sin duda, un aprendizaje a lo largo de mis diez años en producción, es que nada reemplaza a la calidad humana para garantizar la eficiencia y transparencia en el trabajo con las personas, especialmente para los rodajes.

Durante la "Ruta alternativa de distribución de Bruma", la mejor decisión tomada fue la de comenzar la difusión del documental en las caletas pesqueras del norte peruano donde fue grabado el documental. Lamentablemente esta es una práctica poco común en las realizaciones cinematográficas peruanas; es bastante usual que los personajes que aparecen en algún documental sean las últimas en verlo. En mi carrera, un aprendizaje ha sido el siempre agradecer y devolverle a la comunidad la entrega que tiene hacia nuestras prácticas audiovisuales, así como reconocer y permitirles guardar el retrato final.

En "Caravana Documental Online 2021", así como durante toda la época de pandemia, el gran aprendizaje fue que si un proyecto (en este caso, DOCUPERU) tiene clara su identidad (misión, visión, valores), la manera en la que ejerce es flexible a los cambios. En este caso, se logró trasladar el proyecto de presencial a virtual, manteniendo su esencia, los objetivos pedagógicos del mismo, y el trabajo cercano con las comunidades de Monsefú, Ferreñafe y Santa Rosa (Lambayeque). Se optó asimismo por reforzar la lógica de trabajar con socios locales, que apoyen con la convocatoria y monitoreo *in situ*, lo cual garantizó el final éxito del proyecto.

El proyecto "Caravana Costa 2019", realizado en Puerto Pizarro (Tumbes), El Ñuro (Piura), Santa Rosa (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad), y en colaboración con Humboldt Forum - Berlín, Alemania, demostró la importancia de regresar a comunidades en las que se trabajó previamente, así como persistir en tratar temáticas abordadas previamente, para poder darle seguimiento a los procesos iniciados y registrar de mejor manera los cambios en ellos. En esta ocasión, se continuó con el registro de comunidades afectadas por los fenómenos climáticos de la región norte, que evidenció temas de fondo como el abandono de Estado, la organización de mujeres como resultado de ausencia masculina en las comunidades (puesto que los pescadores requieren cada vez permanecer más tiempo en altamar para conseguir producto), la gran cantidad de infancias desatendidas, entre otras. También fue una enseñanza para la importancia de las alianzas internacionales en términos de financiamiento.

- *¿Cuánto de la formación universitaria que recibió le fue útil en su desarrollo profesional? Dé ejemplos:*

Personalmente, me ha sido sumamente útil el tener diferentes herramientas como comunicadora.

Los conocimientos de comunicación organizacional, gestión y de organización y manejo de proyectos han sido cruciales para mi rol de productora. Me han servido para comprender y manejar la identidad de la organización y contribuir en el diseño de proyectos y acciones que comuniquen la visión de DOCUPERU, desde el planteamiento de estos hasta su estrategia de comunicación. Desde el inicio de mi gestión en la organización, DOCUPERU ha obtenido 11 de sus 14 premios, otorgados por el Ministerio de Cultura del Perú, la Embajada de los Estados Unidos, y demás entidades alineadas al discurso de la asociación.

También han sido útiles las habilidades blandas de relaciones públicas, liderazgo y empatía que se aprenden a lo largo del proceso educativo universitario; tanto en la producción general de DOCUPERU como en el trabajo documental propiamente. En el documental, la materia prima es la realidad; son las personas con las que los documentalistas conectan y la relación que forman lo que permite el éxito de una producción que retrate las temáticas que se presentan. En ese sentido, es necesario contar con empatía, delicadeza y muchos cautela.

Para la docencia y transferencia de conocimientos, ha sido importante el manejo de audiencias, la organización y la disciplina, que he aprendido como resultado de mi vida universitaria.

- *¿En su recorrido profesional cómo han impactado los cambios tecnológicos?*

El uso de la tecnología es básicamente lo que ha permitido que DOCUPERU pueda mantenerse vigente a pesar de las condiciones inesperadas, como lo fue la pandemia del Covid-19. Gracias al internet y a la plataforma zoom, la organización logró continuar con sus procesos educativos, ofreciendo clases maestras y cursos teórico-prácticos, y con la

realización documental participativa. No obstante, fue gracias a la capacidad de reinención del equipo documental y a la fuerte identidad de la organización que los proyectos se reestructuraron para ser fieles al discurso DOCUPERU y adaptarnos a lo que requería la coyuntura.

En mi experiencia, el incremento del uso de celulares y la ampliación de la cobertura telefónica y de internet en las comunidades del interior del Perú han permitido que exista una comunicación más fluida, así como la posibilidad de sostener procesos pedagógicos a distancia. En los inicios de mi labor como productora documental, era prácticamente imposible diseñar proyectos que contuvieran fases de enseñanza a distancia, dado que la cobertura telefónica era limitada y el acceso a internet, inexistente. Esto resultaba en que todos los proyectos deban realizarse únicamente durante los momentos presenciales, los cuales eran puntuales, pues dependían enteramente del presupuesto manejado. Con el paso del tiempo y la ampliación de cobertura de red, se ha podido lograr sostener espacios de trabajo autónomo por parte de los participantes, por lo que los diseños de proyecto han permitido que existan momentos de producción independiente y realización de tareas que posteriormente han sido revisadas por el equipo DOCUPERU de manera virtual. Sin duda este cambio ha permitido que desde la gestión se puedan plantear proyectos con mayor autonomía y posibilidad réplicafutura para los usuarios de estos.

- *¿Cuáles son los principales cambios que ha observado como profesional de la comunicación?*

Ha habido cambios en diversas áreas:

En el caso de las organizaciones culturales, existen cada vez menos fondos de parte de cooperación internacional, debido al crecimiento económico de algunos sectores del Perú, lo que nos obliga, como comunicadores, a buscar nuevas fuentes de financiamiento y a replantear los proyectos según los requerimientos de cada posible patrocinador, manteniendo el espíritu que propone la organización.

Existe también cada vez más competencia; hay muchos más colectivos documentales, audiovisuales que ofrecen talleres de producción y casas productoras que se presentan a los concursos nacionales. Esto nos da la oportunidad de fortalecer nuestra marca y esclarecer qué tipo de producto brindamos, cómo, por qué y a quién. En este contexto, es crucial tener claro cuál es nuestra identidad y nuestro mercado.

Cada vez es más importante mantener relaciones con entidades extranjeras, norteamericanas, europeas y asiáticas, por lo que es básico el dominio de idiomas y estar presente en redes sociales, festivales internacionales y en todos los espacios de difusión posible.

No es suficiente contar únicamente con los conocimientos de una especialidad. Especialmente en nuestro país, donde las industrias culturales se encuentran en desarrollo, es necesario cultivar habilidades de disciplinas complementarias a la comunicación, como las numéricas,

las administrativas, las de artes visuales y de resolución creativa de problemas, realidad política, sociología, antropología, entre otros.

- Diga, por lo menos, tres recomendaciones a los recién egresados de la carrera de Comunicación.

Mi primera recomendación sería que tengan claro que pueden crear el trabajo que desean. En las industrias culturales peruanas es necesario construir desde cero, para lograr productos innovadores que puedan ser insertados en el mercado. Para esto, es importante preguntarse qué desea lograr, cómo visualiza su trabajo, ya sea individual o en el marco de un colectivo; y con esas respuestas, plantear su rumbo.

Definitivamente otra sugerencia sería cultivar la mayor cantidad de contactos, peruanos y extranjeros de diversas áreas y sectores, pues el futuro de los proyectos y empresas está en el relacionamiento y la conexión. Los productos más interesantes de la actualidad surgen a través de la mezcla de disciplinas, perspectivas, enfoques y prácticas.

Recomendaría también que recuerden la importancia de la dualidad entre lo académico y la práctica. Es necesaria la teoría para tener bases sólidas al momento de crear una iniciativa. Solamente teniendo una estructura coherente es que los proyectos pueden posteriormente cambiar de rumbo y ser flexibles ante las diferentes coyunturas. No obstante, es fundamental la aplicación de estos en el sector seleccionado de la realidad. Es mediante la práctica que es posible percibir errores, posibilidades de mejora e incluso caminos alternos.

Finalmente, les recomendaría que nunca pierdan de vista la importancia de la calidad de vida y el compromiso con el mundo en el que laboramos. Es importante buscar nuestra calidad de vida como comunicadores, al momento de plantear nuestros horarios de trabajo, nuestros salarios y el ambiente laboral que queremos crear; así como es crucial tener como compromiso el contribuir con la calidad de vida de quienes nos rodean en nuestra praxis.

BIBLIOGRAFÍA

No se ha utilizado ningún texto adicional para la recopilación de las experiencias mencionadas en este trabajo de licenciatura..

Asesoría Licenciatura

INFORME DE ORIGINALIDAD

7%

INDICE DE SIMILITUD

7%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	pe.usembassy.gov Fuente de Internet	1%
2	af.wikipedia.org Fuente de Internet	1%
3	dafo.cultura.pe Fuente de Internet	1%
4	abancaynoticias.com Fuente de Internet	<1%
5	repositorio.ulima.edu.pe Fuente de Internet	<1%
6	upc.aws.openrepository.com Fuente de Internet	<1%
7	www.fao.org Fuente de Internet	<1%
8	www.spaciolibre.net Fuente de Internet	<1%
9	www.mgv-portal.eu Fuente de Internet	<1%

10	nexus.ulima.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
11	vimeo.com Fuente de Internet	<1 %
12	covid-19.openaire.eu Fuente de Internet	<1 %
13	pesquisa.bvsalud.org Fuente de Internet	<1 %
14	portaldeturismo.pe Fuente de Internet	<1 %
15	documentop.com Fuente de Internet	<1 %
16	dokumen.pub Fuente de Internet	<1 %
17	knowledge.unccd.int Fuente de Internet	<1 %
18	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
19	ru.coursera.org Fuente de Internet	<1 %
20	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
21	repositorio.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

22 rotaractclubtigre.blogspot.com <1 %
Fuente de Internet

23 www.prestelandpartner.com <1 %
Fuente de Internet

24 www.remEDIAR.gov.ar <1 %
Fuente de Internet

25 www.slidESHARE.net <1 %
Fuente de Internet

26 Lucía Isabel Stavig. "Unwittingly agreed: Fujimori, neoliberal governmentality, and the inclusive exclusion of Indigenous women", Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 2021 <1 %
Publicación

27 www.tOODLEdo.com <1 %
Fuente de Internet

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias Apagado

Excluir bibliografía

Activo