

CINECARIOCA, RÍO DE JANEIRO

RECONSTRUCCIÓN **CIUDADANÍA** ESPACIO PÚBLICO
RENOVACIÓN URBANA INCLUSIÓN COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS **DESARROLLO CULTURAL**

1. Contexto

En Río de Janeiro las comunidades vulnerables son parte de la realidad urbana. Estas áreas han sido objeto de distintas políticas públicas con abordajes que van desde el rechazo, la demolición y la reubicación de la población en proyectos habitacionales, hasta su reconocimiento como barrios precarios sujetos a programas de mejora en la infraestructura y a la integración física, económica, social y jurídica con los sistemas oficiales de gobierno y el desarrollo urbano de la ciudad en su totalidad. La favela denominada Complejo del Alemán se compone de 15 comunidades en las que residen cerca de 70.000 personas distribuidas en 20.000 viviendas.

En diciembre de 2008, la Unidad de Policía Pacificadora (UPP), creada por la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, realizó su primer trabajo, el que consistía en un nuevo modelo de seguridad y patrullaje públicos, con la intención de restaurar el control jurídico e institucional de los territorios a través de la vigilancia ciudadana. En consecuencia, la pacificación permite mejorar las políticas públicas en estas áreas e integrarlas a la ciudad. En 2010, la favela conocida como el Complejo del Alemán (*Complexo do Alemão*), uno de los bastiones más grandes de los narcotraficantes en la ciudad, fue tomada por la policía a través de un gran operativo. Uno de los resultados fue que la favela comenzara a participar en el programa social *Morar Carioca* (vivir

carioca), que apunta a formalizar las favelas en Río de Janeiro a través de la inversión en servicios de infraestructura, vivienda y planificación urbana.

CineCarioca fue diseñado como parte de este programa, y se prestó especial atención a la falta de lazos sociales y espacios culturales en la comunidad. En el *Complexo do Alemão*, la mayoría de los jóvenes no estudia ni trabaja. Dada la falta de conexión eficiente entre las instalaciones culturales, los jóvenes y las escuelas, CineCarioca se dedica al entretenimiento, al pensamiento crítico y a las artes, y su objetivo es el de cultivar mentes creativas y promover la afirmación de las culturas en las dimensiones humana, económica, política y social.

2. Río de Janeiro y la cultura

La economía creativa de Río de Janeiro es una fuente de riqueza cada vez más importante. Es por eso que el valor del patrimonio material e inmaterial es visto como un potencial generador de ingresos y empleo. El proyecto CineCarioca y otros similares, demuestran la voluntad de la ciudad de invertir en cultura y creatividad para poder hacer frente a las inequidades y fomentar el desarrollo. Por ejemplo, la revitalización actual del área del puerto aumenta el valor del patrimonio e integra las perspectivas sociales, económicas y culturales. La infraestructura cultural está mejorando, y la implementación de nuevas instalaciones culturales la transformará en una de las áreas más atractivas de la ciudad: el Museo de Arte de Río (MAR) se inauguró en 2013 y actualmente se está construyendo el Museo del Mañana de Río.

En consecuencia, las políticas culturales formuladas en Río de Janeiro están tomando en consideración nuevas condiciones para el trabajo, el transporte, la cultura y el ocio como factores coadyuvantes a un paisaje urbano más democrático. La vivienda, la creación de empleo y la capacitación profesional son elementos de la generación de políticas culturales. Asimismo, la intención detrás del apoyo a las iniciativas locales de los grupos culturales es la de modernizar la ciudad, al mismo tiempo que se preserva su identidad.

EL CINE, COMO UNA "VENTANA ABIERTA AL MUNDO", HA AYUDADO A MUCHOS HABITANTES A ABRIR SUS MENTES Y, COMO RESULTADO DE ELLO, LOS RESIDENTES LOCALES COMENZARON A BUSCAR MEJORES OPORTUNIDADES LABORALES. (...) DEBIDO AL PRECIO ASEQUIBLE DE LA ENTRADA AL CINE, LAS FAMILIAS QUE VIVEN CERCA DEL COMPLEJO DEL ALEMÁN ESTÁN DESARROLLANDO EL HÁBITO DE ASISTIR A PROYECCIONES.

La Municipalidad de Río de Janeiro cree que el ofrecer acceso a los derechos culturales es una forma de hacer frente a las inequidades sociales. CineCarioca se implementó en una favela recientemente pacificada, libre del crimen organizado desde 2010. Por lo tanto, CineCarioca genera una experiencia intercultural y de diálogo que sirve como herramienta para la inclusión social, la nueva afluencia de público y el respaldo a la participación cultural. Además, como incentivo para quienes no pueden pagar una entrada regular de cine, estas entradas están subsidiadas. La gestión de la sala está a cargo de una empresa privada (elegida a través de una licitación pública) de modo de encontrar un equilibrio entre el interés público y el desarrollo del mercado. De este modo, el proyecto opera como un instrumento para fomentar el desarrollo humano y promover la paz, cumpliendo un papel estratégico en la revitalización urbana que fomenta la industria de la cultura y la creación de empleo.

Además de todo eso, el proyecto CineCarioca Escuela (*CineCarioca Escola*) conecta las instalaciones culturales con las escuelas, lo que garantiza el acceso de niños de todas las edades al cine por las mañanas, mejora las sensibilidades personales y ayuda a promover la convivencia y la ciudadanía. CineCarioca Escuela es un programa anual para estudiantes de ese barrio. Ofrece proyecciones privadas para que los niños puedan explorar el cine brasileño. El programa consiste en proyecciones matutinas de películas seleccionadas, las que se presentan en conjunto con las

escuelas. El objetivo primordial del programa es la experiencia de ir al cine, particularmente porque el 91% del público de CineCarioca nunca antes había concurrido a una proyección cinematográfica. Una vez proyectadas, las películas se debaten en la clase.

3. Objetivo, metas e implementación del proyecto

3.1. Objetivo y metas específicas

El objetivo general del proyecto CineCarioca es el equilibrio territorial de la oferta cultural en la ciudad, mejorando la convivencia y la calidad de vida, aumentando la inclusión social y la revitalización urbana, al mismo tiempo que se fortalece la capacidad crítica de los ciudadanos.

Las metas específicas de CineCarioca son las siguientes:

- 1) Aumentar el acceso al cine y promover el hábito de ir al cine;
- 2) Equilibrar la oferta cultural en la ciudad en todo su territorio;
- 3) Promover la inclusión social y los lazos comunitarios; y
- 4) Transformar la ciudad a través de la implementación de los espacios públicos culturales.

3.2. Acciones y obstáculos

La Municipalidad ha invertido USD 1,5 millones en la construcción y USD 150/año(sic) en subsidios. La gestión está tercerizada y la empresa seleccionada surgió de una licitación pública. Las principales acciones produjeron 5.000 proyecciones de 200 largometrajes hasta septiembre de 2014. El precio de la entrada es de USD 2, comparado con el promedio de USD 5 en la ciudad. CineCarioca presenta 4 proyecciones por día los 7 días de la semana. Ahí también se estrenan películas nacionales y extranjeras, se celebran festivales cinematográficos y se proyectan sagas. Además, 14.000 alumnos de escuelas públicas pudieron ir a una sala cinematográfica gracias a nuestro programa *CineCarioca Escola*, que se desarrolla fuera del horario escolar. La participación en las artes le da a los estudiantes experiencias cognitivas, afectivas y estéticas que resultan esenciales para el desarrollo humano. Adicionalmente, resulta importante señalar que quienes trabajan en el cine viven en la misma comunidad.

CINECARIOCA INVIerte EN CULTURA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA CALIDAD DE VIDA, AUMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA REVITALIZACIÓN URBANA, AL MISMO TIEMPO QUE SE FORTALECE LA CAPACIDAD CRÍTICA DE LOS CIUDADANOS.

Solo el 9% de la población brasileña tiene el hábito de ir al cine. Por lo tanto, el principal obstáculo para la implementación era que la gente superara ciertas creencias intrínsecas sobre la acción de ir al cine, tales como: "las entradas con muy caras", "yo no soy cinéfilo", "no sé lo que es ver una película en el cine", y "no hay cines cerca de mi casa". Como resultado de ello, se han vendido más de 250.000 entradas hasta el momento, a un costo de USD 6 invertidos por el Estado en cada ciudadano. El 91% del público de CineCarioca nunca antes había ido al cine, y esta nueva masa de

espectadores puede ayudar a desarrollar el mercado en el futuro cercano. Después de la implementación de CineCarioca, la Municipalidad emprendió diversas construcciones en el área. Desde ese entonces, los pequeños negocios comenzaron a florecer, disminuyó sensiblemente la venta de DVD piratas en la zona y se instalaron cajeros automáticos.

3.3. Resultados

En el *Complexo do Alemão* viven 70.000 personas. El Índice de Desarrollo Humano en este territorio es de 0.711, y ha estado liderado básicamente por grupos de narcotraficantes y crimen organizado durante las últimas décadas. A partir de 2010, la policía ha implementado una política pública para la pacificación, la seguridad y la urbanización del área. Por un lado, muchas de las personas que viven en el *Complexo do Alemão* se sienten ahora más confiadas para salir de sus límites. Algunos de los residentes en el *Complexo do Alemão* que nunca antes habían salido de la comunidad, comenzaron a explorar la ciudad después de haber visto películas y de haber estado en contacto con actividades culturales.

En consecuencia, el cine, como una "ventana abierta al mundo", ha ayudado a muchos habitantes a abrir sus mentes y, como resultado de ello, los residentes locales comenzaron a buscar mejores oportunidades laborales. Por el otro lado, el cine atrae a personas de la zona que ahora no tienen miedo de entrar a esta comunidad. Debido al precio asequible de la entrada, las familias que viven cerca del *Complexo do Alemão* están desarrollando el hábito de asistir al cine. Estas visitas crean nuevos límites para los habitantes de la favela y su ciudad. Por consiguiente, el proyecto CineCarioca ha redundado en beneficios sociales, conductuales y económicos para toda la población.

4. Impactos

4.1. Impacto en el gobierno local

La Municipalidad de Río de Janeiro aprendió, a través de la experiencia de CineCarioca, que las estrategias de desarrollo cultural son herramientas esenciales para la creación de condiciones para la paz. Se está desarrollando una cadena de cines en el vecindario para promover un equilibrio territorial de la oferta cultural y de los derechos culturales en la periferia de la ciudad. La meta es construir un nuevo CineCarioca por año, en salas con estándares DCI, en otros puntos estratégicos de la ciudad, con 2 pantallas cada una y al menos una para proyecciones 3D.

4.2. Impacto en la cultura y sus trabajadores locales

El proyecto ha cambiado y reelaborado los límites territoriales y humanos de la ciudad. Muchos de los que viven en el *Complexo do Alemão* sienten ahora más confianza para salir de él y, algunos de ellos, después de mirar películas y entrar en contacto con actividades culturales, han comenzado a explorar la ciudad.

4.3. Impacto en el territorio y en la población

El éxito de CineCarioca ha inspirado políticas y programas municipales de cultura, planificación urbana y regeneración. Se están implementando proyectos basados en la comunidad que conectan las artes con la educación y la tecnología en zonas con una alta demanda de espacios culturales, como la norte y la oeste.

4.4. Impactos transversales

Los impactos transversales del proyecto son, principalmente, beneficios indirectos, tales como la creación de empleo y la disminución de la venta de DVD piratas.

4.5. Continuidad

Teniendo presente el aumento en las necesidades culturales de los ciudadanos, el subsidio destinado a CineCarioca está garantizado para los próximos años. Además, la cadena CineCarioca se está expandiendo. En noviembre de 2011, se inauguró el segundo CineCarioca en Meier. Se renovó el cine del barrio con 3 salas de proyección, siendo una de ellas 3D. En los primeros 10 meses de operación se vendieron 150.000 entradas. La Municipalidad de Río de Janeiro espera construir nuevas salas cinematográficas en las zonas oeste y norte.

DADA LA FALTA DE CONEXIÓN EFICIENTE ENTRE LAS INSTALACIONES CULTURALES, LOS JÓVENES Y LAS ESCUELAS, CINECARIOCA SE DEDICA AL ENTRETENIMIENTO, AL PENSAMIENTO CRÍTICO Y A LAS ARTES, Y SU OBJETIVO ES EL DE CULTIVAR MENTES CREATIVAS Y PROMOVER LA AFIRMACIÓN DE LAS CULTURAS EN LAS DIMENSIONES HUMANA, ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL.

5. Otra información

La Ciudad de Río de Janeiro fue candidata a la primera edición del "Premio Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21" (enero-mayo 2014). El Jurado del Premio elaboró su informe final en junio de 2014 y solicitó que la Comisión de Cultura de CGLU promoviera este proyecto como una de las buenas prácticas de implementación de la Agenda 21 de la Cultura.

Texto aprobado en septiembre de 2014.

Buena práctica publicada en octubre de 2014.

Este artículo ha sido escrito por Sérgio Sá Leitão, Secretario Municipal de Cultura.

Contacto: [secretariatdecultura.rio \(at\) gmail.com](mailto:secretariatdecultura.rio(at)gmail.com)

Red social: <http://vimeo.com/90535613>