

Voluntarios no Audiovisual

· **Marcelo Martínez Hermida y Luis Ogando Des**
Universidade de Santiago de Compostela

Ruta Cinematográfica por Santiago de Compostela

NOTAS BIOGRÁFICAS

Marcelo Martínez Hermida es profesor de la Universidade de Santiago de Compostela y editor de la Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD).

Contacto: marcelo.martinez.hermida@gmail.com

Luis Ogando Des es doctor en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidade de Santiago de Compostela. Ha desarrollado su carrera profesional en el terreno de la investigación y gestión de proyectos en el ámbito de la comunicación social. Entre sus áreas de interés destacan el estudio urbano desde el terreno comunicativo, en análisis crítico del discurso y las ficciones televisivas y cinematográficas.

Contacto: luisan.ogades@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La realidad muestra que el audiovisual tiene cada vez una mayor influencia en la vida de la juventud, la cual se ha incorporado de forma masiva a las nuevas plataformas de difusión online -Netflix, Amazon Prime- (Izquierdo-Castillo, 2015). No obstante, son escasos los ejemplos de ahondamiento en las prácticas de la creación audiovisual y en las repercusiones de ésta sobre la construcción de la ciudad. *Voluntarios no Audiovisual* (voluntariosnoaudiovisual.com) es un proyecto que surge como respuesta a esta realidad y nace de la propia ciudadanía de Santiago de Compostela, una urbe de en torno a 100.000 habitantes en Galicia, en el extremo noroeste de España.

Esta actividad, seleccionada por la ciudadanía compostelana a través de los presupuestos participativos municipales, Compostela Decide, tiene la voluntad de formar a la juventud compostelana en la logística del audiovisual y en las claves que articulan a este sector. Así, supone una introducción al audiovisual para la población joven de la ciudad. Fomentando que la misma emplee las herramientas que el medio le facilita para expresarse y representarse y construyendo, de esta forma, una ciudadanía crítica. Además, *Voluntarios no audiovisual* intenta acercar a la ciudadanía las ventajas y potencialidades de las intervenciones audiovisuales, ya sean rodajes o festivales, exorcizando los argumentos en contra y poniendo en valor la participación ciudadana en el audiovisual que se genera en su ciudad.

A la hora de plantear el proyecto, se fijaron una serie de objetivos fundamentales. En primer lugar, se buscaba potenciar el audiovisual como espacio de expresión de la juventud de la ciudad. Frente a la invisibilización detectada en los medios de comunicación de masas (Martínez Hermida, 2015), *Voluntarios no Audiovisual* nace como una herramienta de participación de la juventud, de cara a fomentar que la misma se autorrepresente, permitiendo su desarrollo personal y combatiendo la invisibilización del colectivo por parte de las empresas mediáticas.

En segundo lugar, formar a la juventud en la logística de la industria audiovisual, desde la preparación y ejecución de rodajes, hasta la organización de festivales, pasando por el pertinente análisis del impacto social, económico y cultural de dichas actividades en el tejido urbano y la vida de las personas. El horizonte de este proyecto es posibilitar el surgimiento de

nuevas producciones, medios y festivales que dinamicen la vida cultural de la ciudad., Dichos proyectos, no deben surgir solo desde la industria audiovisual, sino también desde la propia ciudadanía y el tejido social urbano.

Siguiendo los postulados del Aprendizaje-Servicio (ApS) se ha apostado por un sistema de formación que active el pensamiento crítico del alumnado y su responsabilidad social (Barrios Araya, Rubio Acuña, Guitérrez Núñez y Sepúlveda Vería, 2012). De tal forma que a la vez que las personas aprenden, llevan a cabo un servicio a la sociedad, siendo conscientes del importante papel que juegan en la misma como creadores y/o difusores audiovisuales. Como consecuencia de ello, se ha intentado fomentar la conciencia crítica de los participantes, animándolos a interrogar a los docentes y guías y a cuestionar las metodologías y dinámicas del proyecto, dotando al mismo de un carácter abierto, participado y en constante transformación.

Finalmente, es preciso indicar que la ciudad como espacio de convivencia ha sido el núcleo del proyecto. Así, *Voluntarios no Audiovisual* busca construir una relectura del derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969), enfocándolo desde el plano audiovisual. A lo largo del proyecto se ha buscado promover el audiovisual como herramienta de transformación social. A través de los contenidos que producimos construimos realidades y formas de ver el mundo y, por lo tanto, nuestras ciudades. *Voluntarios no Audiovisual* pone el foco de atención en lo local, en el espacio urbano y en las dinámicas de comunicación que se dan en su seno. Por ello, el proyecto pretende ofrecer a las personas que participan en el mismo una amplia panorámica del sector audiovisual en Santiago de Compostela (film commission, rodajes, festivales audiovisuales...). De esta forma se sentarían las bases para reflexionar sobre la imagen de la ciudad y se colocarían los pilares para la (re)construcción de un relato de ciudad coherente e integrado a través del audiovisual.

2. FORMACIÓN TEÓRICA Y REFLEXIÓN

El proyecto se articuló en dos partes diferenciadas pero complementarias. Por un lado, las personas participantes asistieron a una serie de clases magistrales, que finalizaron con la celebración de un debate entre representantes de festivales audiovisuales; y por otra, formaron parte de una serie de rutas cinematográficas por

Santiago de Compostela, que procederemos a analizar en el siguiente capítulo.

La función de las clases magistrales era dotar a las personas que participaban en el proyecto de la formación teórica necesaria para entender el funcionamiento de la industria audiovisual, así como las posibilidades que ofrece el medio a la juventud en particular y a toda la ciudadanía en general. Dicha formación teórica se complementó con la aportación, por parte de los ponentes, de reflexiones nacidas de la experiencia profesional. Conjugando de esta forma teoría, práctica y reflexión.

Miriam Devesa y los participantes de VnA

La primera clase, impartida por Dimas González, responsable de la Santiago de Compostela Film Commission (SCFC), sirvió para analizar el funcionamiento de dichos organismos, así como las múltiples tareas que se deben de llevar a cabo a la hora de poner en marcha un rodaje audiovisual y el impacto de estos en las ciudades donde tienen lugar. Así, *Voluntarios no Audiovisual* intenta contraponer a los posibles efectos negativos de los rodajes, todas las potencialidades de estas actividades así como su repercusión en el tejido cultural de la ciudad y sus beneficios económicos, que se extienden a diversos sectores productivos. Después de que González evaluara los preparativos relacionados con los rodajes, Miriam Devesa, profesional con una larga trayectoria en los departamentos de producción y dirección audiovisual, analizó el funcionamiento de los mismos. Así, Devesa ahondó en los diferentes cargos y tareas que hay en el proceso de rodaje y la pirámide organizacional que lo articula y evidencia las diversas dinámicas de trabajo y colaboración.

Si González y Devesa analizaron cómo se produce en la industria audiovisual, el investigador Julio Vilariño ahondó en la representación de la ciudad que dicha industria ha llevado a

cabo a lo largo de la historia. Vilariño sostuvo que “el Santiago real, donde la gente hace vida, no está representado en el cine” (Casteleiro, 2018). Lo cual evidencia la necesidad de fomentar la creación de nuevos proyectos audiovisuales y el surgimiento de creadores que aporten ópticas novedosas desde las que observar la ciudad. De esta forma, se podría lograr una representación realista del espacio urbano y del mundo de la vida de las personas y, a partir de ello, reconstruir la imagen de Santiago.

Finalmente, se llevó a cabo un círculo de debate y análisis sobre los festivales audiovisuales, en el que participaron responsables de varios eventos santiagueses (Curtocircuito, Mostra Internacional de Cine Etnográfico), pero también gallegos (Festival de Curtametrxes de Bueu, Novos Cinemas de Pontevedra), de cara a facilitar una mejor contextualización del audiovisual en la ciudad. En dicho círculo se exploraron todos los aspectos relativos a la celebración de un festival audiovisual, desde la logística del mismo hasta la financiación, pasando por la programación y las relaciones que se establecen (o no) entre festivales. La metodología del círculo facilitó el debate, la confrontación de ideas y, sobre todo, permitió a los participantes del curso intervenir en plano de igualdad con los representantes de los festivales, estimulando de esta forma la reflexión colectiva.

3. RUTAS CINEMATográfICAS

Junto a este proceso de formación teórica, se organizaron tres rutas cinematográficas por Santiago de Compostela, una que recorría las localizaciones de films dramáticos rodados en la ciudad, otra que hacía lo propio a través de espacios ligados al cine de comedia y finalmente una tercera que se centraba en localizaciones de películas de terror o thrillers. Dichas rutas fueron diseñadas y dirigidas por estudiantes de Comunicación Audiovisual, tras llevar a cabo una labor de recopilación de información sobre la historia de la industria cinematográfica de la ciudad. A lo largo de estas rutas, se hace un recorrido histórico por las películas rodadas en Santiago, el impacto social y artístico de las mismas y sus valores de producción. Las rutas funcionan así como elementos de contextualización que permiten llevar a cabo una serie de actividades con el alumnado. Además, las rutas como herramienta de formación, responden a los postulados del Aprendizaje-Servicio (ApS),

puesto que buscan generar un aprendizaje significativo ligado a la sociedad, es decir, producir conocimientos aplicados y aplicables a la realidad social concreta (Barrios Araya, et al., 2012).

Un participante fotografiando un callejón de la ciudad

Por ello, las rutas se plantearon de forma intencionadamente abierta, de cara a facilitar el surgimiento de espacios de comunicación e interrelación entre los participantes y entre estos y las personas que habitan los espacios urbanos, por donde las mismas discurren. A lo largo de dos horas, los participantes van redescubriendo la ciudad a través de su historia cinematográfica. Así, cada uno de los géneros sobre los que giraron las tres rutas funcionó como hilo conductor y, sobre todo, como prisma desde el que mirar la ciudad. Una misma plaza cobraba un valor diferente si se observaba desde el terreno de la comedia o desde el del terror, facilitando múltiples relecturas del patrimonio de la ciudad y de las posibilidades que el mismo ofrece al arte audiovisual.

Las rutas son una propuesta metodológica voluble y abierta a ser transformada por las personas que las llevan a cabo, facilitando, sobre todo, la aplicación sobre el terreno de los conocimientos aprendidos durante las clases magistrales. Así, las personas que participaron en las rutas cinematográficas realizaron durante las mismas una labor de observación directa de los espacios urbanos, registro audiovisual y fotográfico de los mismos y, posteriormente, la categorización y descripción de todo ese material. Todo ello ha permitido construir mapas interactivos que revaloricen Santiago de Compostela como espacio audiovisual, señalando posibles localizaciones o apoyos logísticos y analizando las potencialidades artísticas de los lugares que atraviesan las rutas.

Precisamente, el análisis efectuado por las personas participantes ha contribuido a poner en valor del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Así como las posibilidades que ofrece el audiovisual como herramienta para contribuir al fortalecimiento de dicho patrimonio cultural. Si las rutas cinematográficas aportan un recorrido histórico por el cine rodado en la ciudad, también evidencian la necesidad de redescubrir dichos espacios desde otras miradas, a través de otros géneros y mediante distintos medios. Al fomentar que el alumnado analice los lugares como espacios audiovisuales, se incentiva, por un lado, la reivindicación del patrimonio ya existente y, por otro, la posibilidad de producir obras que lo amplíen y consoliden.

4. CONCLUSIONES: REFLEXIONANDO SOBRE EL ESPACIO URBANO DESDE EL AUDIOVISUAL

Este proyecto ha sentado las bases para planificar una estrategia que, desde el terreno del audiovisual, incida en las autorrepresentaciones de la ciudad, de las personas que la habitan y de los problemas con los que tienen que hacer frente en su día a día. El audiovisual, en sus múltiples expresiones, permite analizar la realidad y contribuir a la transformación social.

Por ello, es fundamental fortalecer la industria audiovisual de la ciudad, fomentando la llegada de rodajes o la proliferación y consolidación de festivales y, por lo tanto, educar y formar a nuevos profesionales del audiovisual. La figura del voluntario audiovisual se presenta así como un perfil que asiste y enriquece los proyectos audiovisuales, aprendiendo a la vez que contribuye a la creación y difusión cultural y, por lo tanto, a la sociedad de la que forma parte.

Esta estrategia de consolidación del sector audiovisual, debe ir acompañada de un esfuerzo por recuperar el arte audiovisual producido a lo largo de las décadas por parte de la ciudadanía, fuera de la industria cinematográfica. Puesto que, como argumentó el investigador Julio Vila-riño (Casteleiro, 2018), es en el cine amateur donde se puede observar la imagen más real de la ciudad, puesto que en él se visibilizan espacios que se entiende como no estéticos pero sí vivos, en los que se reflejan problemas sociales y a través de los que se adaptan nuevos cánones de belleza.

La creación de nuevas rutas cinematográficas podría ayudar a la labor de recuperación de

la memoria audiovisual de la ciudad. Así, además de las localizaciones cinematográficas, las personas que han participado en el proyecto han reivindicado, mediante la confección de rutas alternativas, en primer lugar, los espacios urbanos ligados históricamente con el arte audiovisual, como los lugares donde éste se ha reproducido y que José Luis Cabo repasa en su obra *Cinematógrafos de Compostela 1900-1986* (1992). Y en segundo lugar, aquellos lugares invisibilizados por la industria cinematográfica que, en cambio, tienen un gran potencial como espacios audiovisuales y en los que tiene lugar la convivencia entre las personas que habitan la ciudad y, por lo tanto, en los que se observan los problemas urbanos. Ello evidencia la necesidad de construir las rutas en torno a los espacios que las conforman y no solo en torno a géneros cinematográficos, primando así el valor del patrimonio cultural urbano y sus posibilidades expresivas, narrativas y comunicativas. De esta forma, esta metodología podría servir como herramienta formativa y como elemento dinamizador de la creación audiovisual en y sobre la ciudad.

Finalmente, cabe destacar, que iniciativas como *Voluntarios no Audiovisual*, sirven para ocupar el vacío dejado por las instituciones públicas en cuanto a construcción de un relato coherente y cohesionado de la ciudad se refiere. Cómo ve la ciudadanía el espacio urbano en el que habita y su derecho a vivirlo y transformarlo, debería ser objeto de las políticas públicas urbanas. Ante la falta de las mismas, el tejido social de la ciudad debe llevar a cabo una labor de re-pensamiento crítico de la ciudad. Es por ello que el activismo y el voluntariado surgen como herramientas imprescindibles a la hora de construir un relato crítico de la ciudad y de las dinámicas de poder que la articulan. Así, un grupo de voluntarios formados, tanto a nivel teórico como práctico, con conciencia crítica, se convierten en un activo social para la ciudad y en potenciales dinamizadores de la vida urbana.

- Cabo, J. L. (1992). *Cinematógrafos de Compostela 1900-1986*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Servicio Central.
- Casteleiro, P. (2018). "Non existe representación destacable de Santiago de Compostela no cinema galego" – Julio Vilarino [Artículo Web]. Voluntarios no Audiovisual. Recuperado el 28 de noviembre de 2018 de: <https://voluntariosnoaudiovisual.com/2018/09/29/non-existe-representacion-destacable-de-santiago-de-compostela-no-cinema-galego-julio-vilarino/>.
- Izquierdo-Castillo, Jessica (2015). El nuevo negocio mediático liderado por Netflix: estudio del modelo y proyección en el mercado español. *El profesional de la información*, 24, (6), 819-826. DOI: [10.3145/epi.2015.nov.14](https://doi.org/10.3145/epi.2015.nov.14)
- Lefebvre, H. (1969). *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- Martínez Hermida, M. (Coord.). *Cara a unha comunicación non excluínte*. Santiago de Compostela: CIDACOM.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barrios Araya, S.; Rubio Acuña, M.; Gutiérrez Núñez, M. y Sepúlveda Vería, C. (2012). Aprendizaje-servicio como metodología para el desarrollo del pensamiento crítico en educación superior. *Educación Médica Superior*, 26 (4), 594-603. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412012000400012&lng=es&tlng=es.