

ÍNDICE

Festivales de la Provincia	3
Las Industrias Culturales Alicantinas	8
Diario de... Asociación Mediterrània Audiovisual	12
Educación y Cine	15
Entrevista: Borja Cobeaga	18
Música en el Cine y Audiovisual	21

FESTIVALES DE LA PROVINCIA

Si el pasado mes nos referimos a los distintos festivales de cine más representativos del panorama nacional, en esta ocasión incidimos de manera similar en este ámbito, pero a nivel provincial. Alicante cuenta con un gran número de certámenes cinematográficos que entre sus municipios y la capital suman un total de 22 muestras y festivales.

Año tras año en la provincia de Alicante se fomenta un poco más la cultura cinematográfica, tanto a través de los distintos talleres que jóvenes y a la vez experimentados cineastas ofrecen, como mediante los cursos y master classes que diferentes agrupaciones de la ciudad de Alicante y otros municipios preparan con mucha dedicación. Y al igual que este tipo de ideas se llevan a cabo por iniciativa propia, son bastantes los festivales que desde hace tiempo, además de proyectar los trabajos seleccionados, dedican parte de los días en los que transcurre el festival a impartir cursos o talleres vinculados al cine o a alguna rama técnica o artística asociada a este oficio. Ejemplo de ello es el Festival Internacional de Cine de Alicante que dirige Vicente Seva, en el que año tras año se llevan a cabo múltiples actividades en donde el cine encuentra un hueco en diferentes ámbitos de la ciudad. A través de un concurso de escaparates, mediante proyecciones gratuitas de películas en distintos puntos de la ciudad, o incluso disfrutando de una ruta de “cine y tapas” con la que se pretende incentivar la oferta cultural y gastronómica de nuestra ciudad.

En esta 12ª edición resaltamos la participación de dos caras conocidas de nuestra asociación. En primer lugar la elección de Josep Arbiol, director del MICE Valencia y representante de la sección del “Jurado Europeo”. Por otra parte, Luis López Belda, Vicepresidente de Mediterrània Audiovisual y conocido en el ámbito de la crítica cinematográfica del panorama alicantino. Junto a él, dos apreciados críticos copan la sección del “Jurado de la crítica”, Antonio Dopazo y Gonzalo Eulogio. Igualmente queremos resaltar la colaboración que este año se realiza desde Mediterrània Audiovisual junto con la sección “Alicante Cinema”, la cual tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo a las 17:00 h. en los Cines Panoramis. Esos días se podrá disfrutar de las proyecciones de los cortometrajes que este último año se han llevado a cabo única y exclusivamente por realizadores alicantinos.

Festival Internacional de Cine de Alicante

- Dirección: Vicente Seva
- Edición: 12^a
- Fecha: 29 Mayo – 5 Junio

Festival de Cine l'Alfàs del Pi

- Dirección: Juan Luis Iborra
- Edición: 27^a
- Fecha: 3 – 12 Julio

Festival Internacional de Cine Independiente de Elche

- Miembro de la dirección y organización: Vicente Sanchís
- Edición: 38^a
- Fecha: 17 – 24 Julio

Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant

- Dirección: Javier Ballesteros
- Edición: 15^a
- Fecha: 27 Junio – 4 Julio

Festival Internacional de Cine de Sax

- Dirección: Miguel Herrero Herrero
- Edición: 9^a
- Fecha: 26 Junio – 31 Julio

Y este año estamos de enhorabuena. El Festival Internacional de Cine de Alicante y el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se incorporan a los certámenes que puntúan para los Premios Goya.

Del mismo modo, muchos son los certámenes que funcionan además de los mencionados con anterioridad. Ejemplo de ello es la “Muestra de Cortometrajes Alicantinos” impulsada por el alicantino Fernando Montano cuya cita acaba de finalizar con su séptimo encuentro en el Centro Cultural Las Cigarreras. O sino, el festival que se celebra en la población de Parcent “Curt al Pap”, que vendría a ser algo así como “Corto al Bucho”, cuya puesta en marcha se remonta al año 2009, pero que aquí en la localidad alicantina no ha sonado mucho en los últimos años (así que... ¡qué empiece a sonar!). Otros festivales como el “Fanta Elx”, dirigido por el realizador ilicitano Fran Mateu, van camino de realizar su tercer año y, afortunadamente, se presagia que durarán mucho más. A continuación os dejamos un listado del resto de festivales y muestras que se organizan en la provincia:

Si hacemos una relación de los festivales más característicos de nuestra provincia, mencionaremos los que se detallan a continuación:

Alicante

Muestra de Cortometrajes Alicantinos
Festival Independiente de Cine de Aventuras – FICA
Festival de Terror de Alicante

Elche

Concurso Producción Audiovisual Cátedra Miguel Hernández (Elche)
Mostra de Cinema Jove d'Elx
Festival de Cine Fantástico de Elche – Fanta Elx

Torreveija

Torreveija Audiovisual Certamen Nacional de Cortometrajes

Villena

Semana de Cine de Villena

Aspe

Festival de Cine Pequeño

Denia

Auto-Cine en Curt

Elda

Muestra de Cortos de Aquí

Parcent

Curt al Pap

Javea

RiuRau Film Festival

Alcoy

Mostra de Cinema Social

Callosa de Segura

Festival de Cortometrajes “Callosa en Cine”

Santa Pola

Certamen Provincial de Cortos Santa Pola

San Vicente del Raspeig

Festival de Cinema Fantàstic i Terror – Suspiria Fest

7a

muestra de cortometrajes alicantinos

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Desde el 23 de enero al 12 de abril de 2015

La séptima muestra de cortometrajes alicantinos se celebrará este año en la Casa de la Música dentro del complejo Las Cigarreras del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante

Para más información consultar las bases

Descargar bases en:

www.facebook.com/MuestraDeCortometrajesAlicantinos

ALIMÉNTATE DE LA CULTURA

MUA

11/06/15

UNIVERSIDAD
DE ALICANTE

comincrea*

una vivienda digna, educación, trabajo... Que se cumpla, es algo que para muchos ciudadanos de clases medias y bajas está muy lejos de que ocurra. La sociedad se encuentra azotada por una crisis económica. El consumismo desproporcionado de una época de bonanza, ha desencadenado uno tras otro la pérdida de una serie de derechos que muchos años de lucha, sudor y lágrimas se había logrado. En cualquier caso, escudarse en la crisis no debe ser la excusa para la realización de determinadas acciones que se han ido sucediendo en los últimos años y que han perjudicado a sector cultural de este país.

Toda acción que tenga como bien potenciar la cultura y en este caso las industrias culturales, no en un sólo sector sino en varios, y que, además se centre y localice en los creadores alicantinos, es una acción que se ha de aplaudir. Se trata de un evento titulado 'Aliméntate de la Cultura' que nace desde la Universidad de Alicante, en concreto desde una asignatura del Máster de Comunicación e Industrias Creativas (Comincrea) que busca potenciar industrias culturales alicantinas. Se trata de una jornada donde convivirán en un espacio común, el Museo de la Universidad de Alicante, el MUA, arquitectura, arte, audiovisuales, editorial, moda y música.

Dentro del programa hay numerosas actividades estructuradas en charlas, talleres y stands donde el colectivo universitario y cualquier persona interesada podrá conocer durante un día a diferentes representantes de cada sector. Mediterrània Audiovisual participa en el evento con un stand donde informará de todo el recorrido llevado hasta el momento, las

nuevas actividades y acciones para julio y septiembre y los requisitos para ser miembro. Además, se ha programado un taller gratuito donde se llevará a cabo la realización y montaje de un producto audiovisual. Se partirá de una idea consensuada a lo que le seguirá su grabación y posterior montaje (inclusión de una música y su subida al canal de YouTube como punto final). El taller se llevará a cabo a lo largo del día y el resultado final podrá ser visto por todos los que asistan al MUA. Los interesados pueden apuntarse en el siguiente enlace que aparece en la web del evento.

El audiovisual alicantino, además de por nuestra asociación, estará representado por Cabeza Voladora, configurada por profesionales de distintos campos artísticos que trabajan en el sector de la ilustración y la animación para cine, tv, videojuegos y publicidad. Asimismo, destacamos la charla 'Cabeza Voladora, Dibujos animados Made in Alicante' encaminada a saber más sobre su trabajo y proyectos en un sector tan complicado como el de los dibujos animados tradicionales.

Los videojuegos serán también protagonistas en 'Aliméntate de la Cultura' con la participación de David Ferriz, uno de los miembros fundadores de la empresa DevilishGames creada en 1998 y centrada en la creación de videojuegos. En la actualidad han creado una nueva línea de negocio Spherical Pixel centrada en la creación de app's orientadas a la publicidad y la educación. El pasado 16 de mayo, Spherical Pixel recibió el I premio MiCe Alacant en reconocimiento a su trabajo

Pero no todo es imagen en movimiento. La fotografía también estará presente representada desde diferentes puntos que incluyen un taller experimental realizado a través del móvil y que desarrolla el artista visual alicantino, Juan Sanz. Por último, los compañeros del Sótano Coworking conformado por compañeros de diferentes disciplinas donde conviven diferentes campos del audiovisual y el diseño, serán los encargados de la realización de un fanzine en forma de acordeón.

El inicio de las jornadas comienza a las 11h y finaliza a las 00:00h tras la actuación de tres grupos alicantinos. La música será otro punto destacado de la jornada con Varios DJ'S pinchando durante la mayor parte del día y un stand representado por el grupo Cain's Dynasty que estará vendiendo su último trabajo.

La radio de la universidad también estará presente comunicando el evento. En los stand's moda y editorial serán los protagonistas. Moda, Animà Mercé, Bañuls, aVa.pret a porter, Mochilas Nihil, Bolsos los Rizos de Sofía, Factory Chic. Editorial, Librería Pynchon&co con firma de libros de poesía Carmen Juan, Alejandra y Miguel Ángel García Alemañ, The October Press, Dani Ibiza, Patry Olepain.

La bebida y la comida no faltará gracias a la colaboración de varias empresas de catering ubicados en la universidad.

En el pasado era justamente la Universidad, tanto en España como en otros países, donde se gestaban las acciones que propiciaban importantes cambios. Y es que los jóvenes, o las nuevas generaciones de profesionales, son las personas más adecuadas para liderar y crear el caldo de cultivo que genere ese cambio de conciencias que repercutirá en el bien común del conjunto de la sociedad.

Se rumorea que existe un creciente interés por la cultura en Alicante. Diferentes colectivos se están uniendo con el fin de sacar adelante actividades culturales que en definitiva benefician al conjunto de los ciudadanos. Queda mucho que hacer en Alicante, sobre todo porque entre los problemas que existen además de la falta de apoyo público está el problema aún mayor, la difusión o lo que es lo mismo, ser capaces de alcanzar al público objetivo interesado en la cultura. En un momento donde el acceso a la información es inmediato, existen una serie de barreras que perjudican que las actividades culturales lleguen a nuestra población. Hay un gran desconocimiento de espacios a los que acudir. Creo que es urgente crear una plataforma de consulta donde la población alicantina pueda ver de manera fácil y sencilla todas las actividades culturales de la capital y de la provincia para que pueda seleccionar aquello que le interese. No se trata como existe ahora de tener informaciones fragmentadas, sino de recopilar los eventos públicos y privados que se desarrollan a lo largo del mes. Por supuesto se necesitan de recursos humanos y económicos para sacarlo adelante y lo más importante, de apoyo institucional, pues debe de ser una acción desarrollada de manera pública que con información objetiva y no sesgada puede resultar. Debe de ser una herramienta de consulta segmentada por temas. Hace unos años, Alicante disponía de una web "Alacalle" que realizaba esta función.

Ahora mismo puede que se esté plantando la semilla. Esperemos que este evento consiga la repercusión adecuada y que su materialización no se convierta en algo esporádico sino que mantenga una continuidad.

Si te interesan las industrias culturales, te esperamos el 11 de junio en el Museo de la Universidad de Alicante.

DIARIO DE...

ASOCIACIÓN MEDITERRÀNEA AUDIOVISUAL

Uno de los principales objetivos de Mediterrànea Audiovisual como asociaci3n es facilitar conocimientos te3ricos y pr3cticos para la formaci3n en el campo del audiovisual teniendo en cuenta nuestra experiencia profesional dentro del sector.

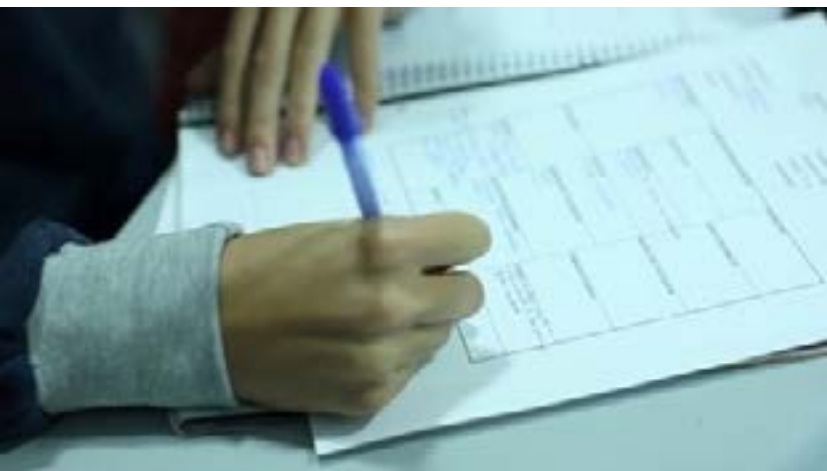
Adem3s de las proyecciones y eventos que organizamos queremos ofrecer talleres, master-class y cursos especificos a precios razonables donde la pr3ctica y el conocimiento de la profesi3n sea el factor m3s destacado. Todos los miembros de la asociaci3n obtendr3n un descuento importante e incluso podr3an asistir a algunos talleres de manera gratuita.

El conocimiento de la narrativa y las herramientas b3sicas del audiovisual ser3n el principal motor de los talleres de Filmmaking especificos de direcci3n, producci3n, fotograf3a, sonido y montaje pues son las iniciativas que m3s inter3s despiertan. En cualquier caso siempre vamos a escuchar las propuestas que nos lleguen y realizar cualquier tipo de taller si hay suficiente n3mero de personas interesadas.

A finales de abril, por ejemplo, estuvimos en el hotel de asociaciones que organiza la Universidad de Alicante. Pudimos conocer de primera mano algunas inquietudes de estudiantes que necesitan manejar herramientas audiovisuales para sus estudios. Arquitectura, Publicidad y Relaciones P3blicas o Inform3tica, son carreras relacionadas con la imagen y sus alumnos pueden sacar mucho partido de nuestros talleres.

Nuestro primer "Taller de Filmmaking" desarrollado por nuestro compa1ero cortometrajista Guillermo Alcal3-Santaella fue un 3xito. El punto de vista del director, el lenguaje cinematogr3fico, la

dirección de actores o la interpretación de un guión literario en imágenes son algunos de los contenidos que se repasaron a lo largo de las cuatro horas de teoría.

Después de la comida el operador de cámara Toni Rico explicó las partes y componentes de una cámara y el manejo de la misma. Además se realizaron varios esquemas de luz básicos en estudio y la tarde terminó con una práctica por parte de los alumnos que grabaron y editaron unas cuantas imágenes.

“... creo que la mejor parte fue cuando salimos a la calle a rodar una secuencia, ya que aprendimos bastante a la hora de grabar escenas durante un rodaje de modo muy ameno...”

– Pau, estudiante de Publicidad y RRPP en la Universidad de Alicante. Taller de “fimmaking”.

“Al poco de terminar el taller e irnos, teníamos una sensación positiva, una sensación de que habíamos aprendido bastantes cosas y que habíamos compartido temas vinculados con el cine, de cortometrajes y películas”

– Silvi

En el mes de marzo, dimos un paso más y llevamos a cabo nuestro primer taller con la colaboración de un profesional de fuera de Alicante, el director valenciano, Javier Valenzuela. “Cómo ser director de cine en España” fue un taller donde se hizo un repaso por las herramientas y elementos que tiene que tener en cuenta toda persona que quiera dirigir un proyecto audiovisual profesional.

Además de los conocimientos técnicos y prácticos, este tipo de actividades congregan a personas con las mismas inquietudes facilitando colaboraciones en proyectos personales entre asistentes y docentes.

La intención es introducir con talleres genéricos a gente con poca o ninguna experiencia en el audiovisual y llegar a los profesionales con talleres y master-class más específicas y de alto nivel. Producción, guión, fotografía cinematográfica, edición, dirección, sonido, maquillaje... estamos trabajando para poder ofrecer una oferta rica e interesante en materia de talleres y cursos forma-

tivos. Creemos firmemente que la salida al mundo laboral pasa por complementar la formación con conocimientos adquiridos de la mano de profesionales en activo. Queremos que nuestros talleres sean accesibles, prácticos y eficaces. Nuestra intención es que cualquiera que quiera aprender un oficio relacionado con el audiovisual sepa que puede contar con Mediterránea Audiovisual para ayudarle en su formación. Os esperamos en nuestro próximo taller de Filmmaking que tendrá lugar en el mes de julio.

EDUCACIÓN Y CINE

En un tiempo donde se nos exige y etiqueta en base a criterios relacionados con la competitividad, la amplia formación o el dominio de las herramientas digitales para ser un buen profesional, hemos conseguido, por contra, olvidarnos de alguna manera de cómo ser personas.

A pesar de todo parece que estas tendencias están cambiando. Aunque continúan mirándonos con lupa el currículum, ahora además, se buscan personas con valores, que tengan en cuenta las personas con el fin de llegar a ser un buen profesional.

El conseguir dar forma a estos nuevos individuos necesita como punto de partida un importante trabajo por parte del núcleo familiar a la par y en concordancia con el centro educativo y el entorno. Pues bien, esto sin lugar a dudas y la situación actual de España se puede decir que es una utopía, teniendo en cuenta que en nuestra sociedad encontramos un importante contraste entre lo que se debe, o se quiere o lo que se ha de hacer.

Plantear soluciones, es complicado, y hay personas con un mayor conocimiento sobre el tema. Pero lo que debe de quedar claro es la responsabilidad que tenemos a nivel individual con la sociedad en la que vivimos.

Uno de los principales problemas es el desconocimiento en algo tan diario, tan presente como es la utilización de la imagen. La imagen se ha convertido en la actualidad en el medio más importante para contar historias, crear contenidos y comunicarnos. Empresas, entidades, medios y Administraciones públicas hacen uso de ella para transmitir mensajes y llegar al consumidor, público objetivo o espectador con fines informativos, de venta o de entretenimiento pero sin filtro alguno y todo a través de distintos soportes como la televisión, el móvil e Internet.

Cada día somos bombardeados por miles de imágenes, y entre ellas hay muchas que somos incapaces de entender y que su uso prolongado y sin un conocimiento mínimo y/o apropiado puede propiciar la manipulación o lo que es lo mismo el conocer de forma parcial la realidad. Vivimos en una sociedad donde la imagen está presente en cualquier ámbito, y por ello, es importante el conocimiento de la narrativa y el lenguaje audiovisual.

A lo largo de los últimos años hemos sufrido innumerables cambios como consecuencia de los avances tecnológicos. A raíz de ello ha surgido la generación Z o también denominada nativa digital que se caracteriza por el contacto desde muy temprana edad de los medios virtuales e Internet. Además, el mayor y fácil acceso a herramientas y dispositivos tecnológicos ha modificado las relaciones sociales reales en favor de las virtuales en muchos canales en detrimento del cara a cara.

El trabajo con medios audiovisuales, va unido generalmente al amor y el trabajo por esta profesión, donde la temporalidad y la incertidumbre son constantes por carecer de una industria consolidada, y porque no decirlo, por el desprecio y descredito del Gobierno, sin importar su ideología, como de la población en general. Aquellos que trabajamos con la utilización de la imagen, también tenemos una responsabilidad social para con el conjunto de la población. No es cuestión de juzgar o determinar que es mejor o peor, ni despreciar la creatividad, pero si es necesario de que haya un mínimo conocimiento del funcionamiento de la narrativa audiovisual e incluso sus herramientas porque puede ayudar al desarrollo de acciones para los futuros profesionales.

Y, cómo actuar ante esta situación. La respuesta no es fácil ni tampoco sencilla pero si es necesario tener un cuanta un camino y ese es el de la Educación. Una educación que debe de aparecer desde muy temprana edad, donde los niños tengan contacto con la imagen pero con principios y teniendo en cuenta la inclusión de valores no el uso de violencia o patrones de desigualdad predefinidos como forma de lograr espectadores a toda costa.

El trabajo de los padres es imprescindible como medio a veces de control y selección. Los docentes son los segundos que deben implicarse, a pesar de la falta de recursos que existen en las aulas. La realización y utilización del audiovisual en el aula hoy es más efectivo que el uso de un libro, y en diferentes puntos de España y del mundo el uso del audiovisual en el aula ha logrado modificar la actitud de muchos alumnos, adolescentes para con el aprendizaje de la asignatura. En el caso de los más pequeños, el uso de la imagen potencia la creatividad y la imaginación, y

creo que todos recordamos de nuestra niñez la primera película que vimos de niños en el cine, y que nos atrapó para siempre.

En relación a educación y audiovisuales surge la marca MiCe (Muestra Internacional de Cine Educativo) con dos objetivos bien definidos:

- Que los docentes encuentren un punto de apoyo a través de charlas con personas de todo el mundo con conocimientos sobre este campo, y el conocer e incorporar el audiovisual en sus clases como punto de desarrollo cultural.
- Que los padres se conciencien de los factores positivos del uso del audiovisual en el aula. Como hemos comentado la difusión y promoción de la cultura audiovisual contribuye al proceso de crecimiento del niño de manera favorable.

ENTREVISTA: BORJA COBEAGA

El pasado mes de marzo, tuvo lugar el estreno nacional del tercer largometraje del director vasco Borja Cobeaga. El *Negociador* es una comedia diferente sobre un importante suceso en España con un político y su relación con el grupo terrorista ETA. Según datos del Ministerio de Cultura un total de 24.531 espectadores pudieron verla en las salas de cine. Lamentablemente Alicante y Murcia, dos capitales de provincia no contaron con una copia de la película. Un mes y medio después los alicantinos van a poder disfrutar de esta película. Sus anteriores trabajos *No controles* (2010) y *Pagafantas* (2009) también contaron con un gran apoyo del público, al igual que la película *8 Apellidos Vascos* donde el director ejerce de guionista su otra profesión. Conozcamos un poco más sobre esta película que se estrenará en los cines kinépolis los días 17, 18 y 19 de mayo.

¿Cómo surgió la idea de hacer una película sobre el terrorismo de ETA, no fue un problema cuando presentaste el proyecto?

Lógicamente si te planteas hacer una comedia, aunque sea una comedia negra o tragicomedia, sobre ETA te vas a encontrar a gente que no entienda el por qué. No es algo que case bien la tragedia que hemos vivido los últimos años con una comedia con gags. Es cierto que en el programa de TV que dirigía, "Vaya Semanita", ya empezamos a tantear este terreno. Y resultó ser una experiencia liberadora. No hablábamos tanto de terrorismo sino cómo afectaba el conflicto a la vida cotidiana. Esto es algo que hemos aplicado al guion de "8 apellidos vascos" y que también sucede en "Negociador".

Afortunadamente la situación ha cambiado mucho en los últimos años y con el alto el fuego de ETA creo que se puede hablar de estos temas sin entrar en una polémica o molestando a la sociedad. Considero que es sano hablar de estos temas.

¿La historia se basa en un sucesos reales, cómo se crea un guión bajo estas pautas y qué lo diferencia de la creación desde 0 de un guión original?

Lo primero que requiere es mucha documentación. Nunca había escrito un guion que se inspirara en hechos reales así que el proceso de investigación me ha parecido apasionante. Veía a compañeros como Alberto Rodríguez y Rafa Cobos o Michel Gaztambide y Urbizu comentar lo interesante de esa parte del proceso y me daba envidia. Así que me zambullí en la historia, leyendo lo publicado, viendo reportajes o documentales sobre las negociaciones de 2005. Pero llegó un momento en que me puse a fantasear. Javier Cercas habla mucho de esto: de llegar a la verdad a través de la mentira. Y yo creé una serie de situaciones que si bien no se produjeron sí me ayudaban a contar mejor la historia. O la historia que yo quería contar.

Además de director, eres guionista, por tus manos se ha dado forma el gran éxito del pasado año, 8 Apellidos Vascos que en breve inicia su segunda parte, ¿cómo enfocas cada uno de los roles ambos basados en la creación?

Disfruto más dirigiendo, porque es un trabajo que da más satisfacciones: colaboras con mucha gente, trabajas con actores, sigues un plan que debes cumplir. Escribir, aunque lo hagas en pareja, es más solitario y te comes más la cabeza. Si escribo para mí como director o para otro, la comedura de cabeza es la misma. Hay días que te sientes un guionista solvente, eficaz y otros en que mandarías todo a la mierda. Con el tiempo aprendes que es un trabajo de pico y pala y que incluso el guion de una comedia de enredo de chichinabo tiene mucha tarea. Convives con esa sensación ciclotímica. Y ya está.

El reparto de El Negociador está plagado de actores conocidos, ¿cómo fue el casting de la película?

Llamé a actores con los que ya había trabajado o me apetecía hacerlo. Muchos de ellos amigos, porque al ser una película tan pequeña, me apetecía trabajar en un ambiente muy familiar. Había dos papeles que requerían casting porque tenían unas características muy específicas: la traductora y la prostituta.

El Negociador es una de las muchas películas vascas que se están estrenando y recibiendo un notable éxito de crítica y espectadores como ha sido también “Loreak”, “Lasa y Zabala” o “A escondidas”. Parece que el sector vasco ahora mismo goza de muy buena salud, pero todas estas películas han tenido dificultades para poder verse en el sur de España, ¿crees que el tema o el marco geográfico influye negativamente a la hora de que estos largometrajes en la cartelera?

No creo que sea tanto el tema como en algún caso el idioma. Por ejemplo, Loreak es una película universal, que ha triunfado en festivales de todo el mundo, pero por un lado, no es una película de gran público, es una película muy especial y además está rodada en euskera. Claramente no es una peli para arrasar en taquilla o tener una distribución masiva. Hay películas que están hechas para salir con 200 copias y otras con 50. Es una cuestión de medida. Pensar que una película como Negociador, por ejemplo, se proyecte en 300 cines de toda España no tiene sentido. Porque su vocación no es popular, es una película rara, algo árida y muy pequeña. Lo importante en este caso es saberlo ubicado. Saber la medida del producto que tienes entre manos.

¿Qué le dirías al espectador alicantino para que vaya a ver tu película?

Que se va a encontrar con una comedia diferente. No es una película de risas alocadas, incluso hay gente que no la considera una comedia. Pero muestra una parte de nuestra Historia desde un punto de vista diferente. Y que Ramón Barea está inmenso. Creo que todo el reparto lo está, pero el protagonismo de Ramón hace que él destaque.

Borja Cobeaga comenzó a realizar sus primeros cortometrajes en vídeo a los nueve años, junto con sus amigos y compañeros de clase. Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y durante sus años universitarios compartió piso con el también director Nacho Vigalondo. Fue director, guionista y editor de diversos cortos en vídeo con los que participó en diferentes festivales consiguiendo varios premios. Tras este periodo de formación, empezó a trabajar en la televisión como ayudante de realización. En 2001 dirigió su primer cortometraje cinematográfico, La primera vez, que fue nominado en la XVI edición de los Premios Goya del año 2002 en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción y recibió más de 30 premios en España y el extranjero. En 2005 fundó en Bilbao, junto con Borja Crespo, Nahikari Ipiña, Koldo Serra y Nacho Vigalondo, las productoras Arsénico y Sayaka, cuya primera participación se dio con el largometraje Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Con su segundo largometraje, Éramos poco fue nominado a los Óscar y consiguió más de 80 premios. A partir de ese momento llevo a cabo el resto de su filmografía como director y co-guionista hasta la actualidad.

MÚSICA EN EL CINE Y AUDIOVISUAL

En prácticamente la totalidad de producciones audiovisuales, sea cual sea su género o formato, hay un elemento que se ha vuelto prácticamente indispensable en cualquier proyecto casi desde los mismos inicios del propio cine y las imágenes en movimiento: la música.

De hecho, se podría considerar que existió la música en las películas mucho antes que los efectos de sonido e incluso los diálogos. Si bien se considera que las primeras utilizaciones de música en las proyecciones de cine mudo, donde un pianista o pequeño grupo interpretaban piezas clásicas y melodías populares mientras se proyectaban las imágenes en una pantalla, se realizaron prácticamente de casualidad con la única finalidad de amenizar las proyecciones y disimular en la sala el molesto ruido de las máquinas y la gente hablando, no tardaron tanto músicos como cineastas en darse cuenta de la tremenda fuerza y vida que aportaba la música que sonaba a aquellas primeras obras mudas.

Fotografía publicada en La Blogoteca. Artículo la música en el cine mudo. Así, en muy poco tiempo los primeros músicos, generalmente pianistas y pequeñas orquestas que interpretaban música durante las proyecciones de películas mudas, comenzaron a improvisar y acompañar con

sus ejecuciones lo que se veía en las imágenes de un modo mucho más elaborado, intentando reforzar las sensaciones, sentimientos o incluso ruidos que sugerían las imágenes y en sincronía con ellas. Es más, no tardaron en llegar las primeras bandas sonoras originales, encargadas por los propios directores a compositores de la época para que fuesen realizadas para sus películas e interpretadas en directo en sus proyecciones.

Se cree que el cine sonoro empezó a concebirse precisamente para difundir cada película con su propia música. Cuando el avance de la tecnología lo permitió, la música ya se había ganado un sitio privilegiado en las películas. Si bien los músicos especializados en tocar o improvisar en directo sobre las escenas del cine mudo veían peligrar su trabajo, otras figuras como las orquestas de estudio, de radio y los primeros compositores especializados en música para cine comenzaban a emerger con fuerza.

A día de hoy seguimos sin concebir una obra audiovisual sin música. Ya sea en una película, un documental, un cortometraje, un anuncio publicitario o incluso los videojuegos, todos esperamos que lleven música, que tengan su banda sonora. Las funciones de la música en cada género varían, pero en todos ellos es un elemento prácticamente imprescindible.

La pregunta obligada entonces es, ¿en qué radica esa importancia musical en el sector audiovisual? ¿A qué se debe? La mejor respuesta a esta pregunta son los ejemplos, un pequeño experimento que ilustra lo que ocurre cuando la música se combina con la imagen de un modo que las palabras difícilmente podrán explicar.

En la mayoría de cursos, seminarios, talleres o charlas relacionadas con la música y las imágenes se suele recurrir a este sencillo pero siempre impresionante ejercicio: visualizar una escena cualquiera sin sonido alguno, para posteriormente visionarla distintas veces más con músicas totalmente diferentes. El resultado, sobretodo para quien lo experimenta por primera vez, es sorprendente: aún viéndose siempre las mismas imágenes, la misma escena, la misma acción, el mismo color, los mismos actores haciendo los mismos gestos y en el mismo lugar... la sensación o mensaje que transmite cada visionado es totalmente diferente cada vez que se hace con una nueva música, pudiendo incluso llegar a transmitir lo totalmente opuesto.

Una escena aparentemente neutra como puede ser la de una persona andando o conduciendo moderadamente puede cobrar significados muy distintos con músicas o temas diferentes: ese andar nos puede parecer más enérgico o más pausado en función de las notas que la acompañen, sugerirnos desde un tranquilo paseo hasta hacernos creer que el personaje está huyendo de alguien o que se siente perseguido. Del mismo modo, la música nos transmitirá otras sensaciones que nosotros como espectadores inevitablemente interpretamos como las del personaje: si la música es triste, podemos llegar a pensar que al personaje le ha pasado algo malo o anda recordando algo que le sucedió, si la música es romántica intuiremos que está enamorado, si por el contrario nos crea tensión estaremos predispuestos a que de repente pase algo, incluso suscitando temor a que de repente en alguna esquina salga alguien que asuste al personaje (y a nosotros), mientras que una música mucho más desenfadada o alegre nos situaría en un ambiente

tranquilo o incluso feliz.

Es tal la fuerza de la música que se demuestra en este simple experimento, que enseguida se comprende la importancia de la música en cualquier producción: si la partitura es capaz de transformar de tal modo el mensaje de una misma escena, de manipular de este modo al espectador, un uso de la música de forma consciente, con una intención deliberada y en la dirección deseada, multiplicará y potenciará el mensaje transmitido hasta límites que serían inalcanzables por otros medios.

Por todo ello, muchos autores gustan de tratar o mencionar a la música como si de un personaje más de la película se tratase. Personalmente, soy partidario de considerarla, más que como un personaje, como el verdadero narrador. La música habla, la música cuenta, la música dice e incluso manipula a su antojo la historia. La música es capaz no sólo de expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o incluso ideas de los personajes, sino también alcanzar y traspasar la sensibilidad del espectador y conseguir una transformación psicológica en él. La música puede perfectamente suplir diálogos, palabras o incluso ahorrar escenas enteras, pudiendo explicar sucesos y situaciones con un par de simples notas o armonías sin necesidad de nada más, simplemente por evocación.

Así pues, una vez incluida en una escena, la música siempre estará contando, sugiriendo o sugestionando algo, infinidad de aspectos, por lo que se hace evidente lo sumamente importante que es ser consciente de ello en todo momento. Utilizar música conocedores de la transformación o refuerzo que supondrá en cada momento para cada escena y hacerlo de un modo coherente que vaya en la misma dirección que el guión, la historia o lo que una secuencia en concreto quiera transmitir, es jugar siempre con un as en la manga.

Los grandes directores de cine, sabedores de ello, han descubierto cómo un magnífico uso de la música ha contribuido en gran medida a convertir una buena escena de una película en casi una obra maestra, a la vez una mala elección pudo cargársela de arriba a abajo. Tanto es así, que no son pocas las ocasiones en las que directores no ven que una escena funciona hasta que encuentran exactamente la música adecuada para ellas.

Y sin embargo, la música y lo que transmite es a su vez algo tan subjetivo que fuera de contexto a unos puede transmitir una cosa y a otros otra, así que no es de extrañar que incluso en grandes producciones se haya tenido que recurrir a contratar a diferentes compositores incluso con urgencia con la esperanza de que el segundo o el tercero de ellos diese en el clavo y lograrse que

sus notas sugiriesen al director lo que realmente pretendía, cosa que los primeros intentos, aún siendo escritos por compositores que se encuentran entre los mejores del mundo, no habían conseguido al no entrar en sintonía con lo que el director esperaba percibir.

En cualquier caso, la fuerza e importancia de la música en el mundo audiovisual no empieza y termina en el cine o las películas. De igual utilidad o incluso más es en el mensaje que quiera transmitir un escueto anuncio televisivo de no más de treinta segundos, el pequeño video promocional de una empresa, un documental, una serie, un corto, una obra de teatro o incluso en la ambientación del videojuego más trepidante de la consola de última generación. De ahí que la primera y quizás más importante conclusión en todo lo que concierne a la música en el audiovisual sea que su éxito no depende tanto de su calidad técnica, de su belleza, de lo bien que suene o bueno o malo que sea un tema, sino de lo útil que resulte en el momento exacto, de lo bien o mal que cumpla su función y lo acertadamente o no que se esté aplicando.