

FESTIVAL CINE FANTÁSTICO

FESTIVAL CINE FANTÁSTICO SITGES LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONCEPTO
AUDIOVISUAL

ANDRÉS CHAPARRO / KAREN SAMACÁ

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL CUN

OPCIÓN DE GRADO III

BOGOTÁ

2017B

ABSTRACT

En el presente documento se cuenta la experiencia de realización de una bitácora audiovisual que muestra la experiencia que tuvimos en el festival de cine fantástico de SITGES y cómo encontramos en la creación audiovisual una herramienta para contar dicha experiencia. Antes de asistir al festival decidimos ir a la caza del filme *Fashionista* (*Rumleyvision 2016*) por Simon Rumley. Esta bitácora muestra esta pequeña aventura y lo que vivimos para lograrlo. También, el lector encontrará las ideas que tuvimos para realizar nuestro videovlog documental, no videoblog como se explicará más adelante, y la manera en que materializamos los conceptos y nuestra experiencia en una pieza audiovisual.

INTRODUCCIÓN

El festival de cine fantástico en Sitges Catalunya es uno de los más importantes a nivel mundial, no solo por centrarse en películas de terror, sino también abarca sub géneros, temas y foros de discusión sobre la evolución del cine a través del tiempo.

De allí nace la importancia de asistir a los *50 años del Festival de cine fantástico* en Sitges, cuyo objetivo era la realización de una bitácora audiovisual, no obstante en pro de un enriquecimiento individual quisimos hacer un reconocimiento general, teniendo en cuenta la perspectiva de una cultura diferente, entramos en contacto con diferentes personas tanto de la ciudad como algunos de los asistentes al evento de diversos lugares para así transmitir una experiencia tanto personal como profesional.

Estas situaciones permitirían replantearnos como futuros realizadores audiovisuales teniendo en cuenta un punto de vista diferente del mundo del cine y así salir del contexto en el que estamos constantemente involucrados, lo que nos ha permitido conocer nuevas experiencias. Pero *¿Qué es el cine fantástico?*; esta era una de las cuestiones que debíamos definir y tener claro al momento de asistir a dicho festival:

Toda colisión entre normalidad e imaginación produce este tipo de argumentos. A grandes rasgos, llegada la hora de proponer una división sumaria del cine fantástico, puede hablarse de argumentos relacionados con los cuentos de hadas y la mitología, basados en relatos sobrenaturales o fantasmagóricos o ambientados en territorios imaginario (Guzmán, 2009, párr. 4)

Como señala la cita anterior el cine fantástico nos da la libertad de hablar sobre imaginarios, tener la oportunidad de crear algo fuera de lo convencional y ser espectadores del festival abrió una puerta para expandir el conocimiento para nosotros como cineastas al ver propuestas audiovisuales que van más allá del género de terror y que abarcan muchos elementos creativos, así nació la idea de crear un formato interactivo para dar a conocer esta experiencia y aumentar la curiosidad del público, dando a conocer el cine desde una perspectiva diferente a lo convencional y estructurado. Esta bitácora podría ser una herramienta visual que permite ver otro mundo por medio de una pantalla, basado en las propias vivencias de sus realizadores, se abre la posibilidad de nuevas ideas y horizontes.

Revivir esos recuerdos, los trajines del festival, las calles de Sitges, el haber hecho parte de uno de los festivales más importantes a nivel mundial y grabarlo todo, fueron las evidencias necesarias para documentar esta experiencia, así como lo señala Augé (2000): “La modernidad en arte preserva todas las temporalidades del lugar, tal como se fijan en el espacio y la palabra” (p.44).

Un breve diario sobre el festival, la moda y nosotros

Como seguidores de la moda, cine y redes sociales conocer Europa fue la oportunidad para estar mucho más cerca de una comunidad con el mismo tipo de afinidades, encontrándonos con personas de diferentes edades, profesiones y personalidades, esto hizo que comprendieramos que los asistentes de este festival solo van con un fin, disfrutar del cine como una actividad personal. Al estar dentro de este por unos días pudimos descubrir que muchos de los voluntarios (que eran bastantes) y que orgullosamente estaban integrados, lo hacían con fin de ver cualquier tipo de función, también notamos la gran cantidad de personas que viajan desde diferentes lugares de España y del mundo para poder gozar de este evento al igual que nosotros ya que era cine a cualquier día y cualquier hora.

Nuestro gusto hacia la moda originó la curiosidad de ver la película ***Fashionista*** (*Rumleyvision 2016*), la función se había presentado por primera vez días antes de nuestra llegada, y las referencias que nos comentaban sobre esta no eran para nada negativas nuestra expectativa aumentó y decidimos ir por nuestras entradas a la función de la medianoche. El filme trata sobre una mujer quien después de enterarse de la infidelidad de su marido tiene una fuerte obsesión con la ropa hasta al punto que su vida empieza a salirse de control.

El día de la función fuimos en busca del teatro unas horas antes por las calles de Sitges, al perdernos por unas horas dimos con el cinema, en la noche nos alistamos para ir a la proyección y al llegar nos encontramos con una fila de personas y para sorpresa de nosotros eran de todo tipo, teníamos la convicción de que los asistentes también serían afines a la moda, pero estábamos equivocados muchos de ellos iban por el recorrido del director ***Simon Rumley***.

Entramos a la sala, y para sorpresa de nosotros Rumley estaba presente, automáticamente nuestro objetivo se convirtió en obtener una entrevista con él. Rumley platicó al público

sobre su recorrido dentro del festival pues era su cuarta vez con una película, aunque *Fashionista* es su séptimo largometraje. Se dio inicio a la función, y mientras el director se retiraba de la sala tomamos la cámara, no dirigimos hacia su traductora para pedirle una pequeña entrevista; ella nos llevó con la persona encargada de recursos humanos y conseguimos menos de un minuto para platicar con él, ya que había un carro esperándolo a la salida de la sala. Rumley amablemente nos dio una corta sinopsis de su filme, nos despedimos y pudimos disfrutar de la proyección.

Fashionista nos encantó principalmente por su tratamiento audiovisual, el giro tan inesperado del final, la dirección de arte, los temas la composición dentro de la misma. Al terminar la función platicamos con algunos de los asistentes y muchos comentarios fueron positivos, mientras que los negativos concordaron con que era muy larga para su estructura narrativa.

Al salir del cinema fuimos camino al aeropuerto a las 3:30 de la mañana, porque nuestro segundo objetivo era conocer París, conocida como la ciudad de la moda. El caminar por las calles de esta ciudad, conocer la torre Eiffel nos surge sólo una palabra para describir este lugar: perfecto. Fue bastante enriquecedor conocer un lugar tan icónico, escenario de cientos de películas entre estas dos de nuestras favoritas: *The Devil Wears Prada* (2006) y *The Model* (2016). Tuvimos la oportunidad de visitar algunas de las locaciones donde se grabaron estos filmes y personalmente fue una experiencia única, París es ver cultura y arte por doquier.

Al llegar de París y en de nuestro objetivo de documentar cada experiencia tomamos un tren hacia Barcelona y fuimos a la rambla, un lugar que tiene bastante movimiento por su comercio, con famosas y reconocidas tiendas de ropa, mientras hacíamos algunas compras aprovechamos para documentar la ola de personas que hacían la mismo y aprovechamos para hablar con varias de ellas sobre qué tan relevante era la moda en sus vidas, si valía la pena invertir tiempo en lo que te vas a poner, y claro ello para muchos era relevante, tuvimos tiempo para conocer el Barrio Gótico, la Sagrada Familia, Todo esto era como ver arte en vivo, fue una experiencia enriquecedora al encontrarnos en calles con tanta historia.

Nuestra propuesta

Siempre fuimos documentando cada vivencia dentro de nuestro viaje, como principal referencia tomamos *youtube*, ya que esta es una ventana al mundo y antes de partir veíamos

experiencias de viaje de muchas personas: el momento íntimo entre ellos, nuestra cámara y nosotros como espectadores viendo sus experiencias, lo que dio pie para que hiciéramos algo similar: mostrar de manera natural y espontánea nuestros sucesos y vivencias, Así quisimos juntar dos términos: *Videovlog* y *documental*, para generar uno nuevo, el *videovlog documental*.

Buscamos relacionar el audiovisual con el concepto *Videovlog* que se refleja en la captura nuestros sucesos como un *Youtuber* (quien el hablar a la cámara como si fuera una persona) y una bitácora de nuestras experiencias diarias con nuestros comportamientos habituales. El segundo concepto, el *documental*, lo hicimos al afrontar nuestras experiencias a la manera de un documento informativo. En esta realización nos investigamos sobre el tema, para así tener previa información sobre la realización de nuestro producto y poder mostrar la “realidad” de manera audiovisual, así que juntando estos conceptos buscamos crear un producto atractivo y diferente, veamos.

Partimos principalmente de lo que Martín Díaz (2014) define como *Videovlog* y no *VideoBlog*, según el autor la diferencia es que “*Blog*” es la creación de algo personal para producir un contenido muy corto y específico, al contrario, el “*Vlog*” es cuando se documenta específicamente para ser visto en vídeo de manera pública en una plataforma, por ejemplo, *Youtube*. En efecto, el *Vlog* permite más agilidad para compartir contenido de manera rápida y amena, demanda mucho menos tiempo de producción como lo pide el entorno mediático al que están acostumbradas las personas que consumen este tipo de contenidos. Esto además permite visualizar la idea de marea inmediata para continuar con la grabación de más vídeos y así mantener a nuestro público cautivo en internet. Pero veamos lo que dice el autor con sus propias palabras:

Si bien ambos tienen la misma idea principal, que es la de poder compartir contenido con el resto de los mortales, un *Blog* es mucho más fácil que un *Vlog*, dado a que generalmente uno crea contenido mucho más rápido y no debe de perder tiempo en **edición y producción** como así también el tiempo que se le debe de dedicar a la subida del propio archivo en formato digital (Díaz, 2014, párr. 9).

Un videoblog, conocido también con el nombre abreviado de Vlog, es una bitácora audiovisual cuyas entradas o post a menudo combinan el video como componente principal, utilizando, además como apoyo, el texto, imágenes y otros elementos.

Según el blog *Taller Multimedia* los *blogs* son “la evolución lógica del podcasting, es decir la creación de archivos de sonido y video para su distribución a través de Internet, dispositivos móviles como celulares e incluso de dispositivos como el iPhone, que integra la telefonía móvil y la navegación web” (2007, párr. 2).

En la web se escanea, no se lee, por lo que la imagen cobra un protagonismo especial, y particularmente, el vídeo, tenemos como resultado un entorno donde los usuarios conversan dando directamente la cara y donde las plataformas de vídeo como *YouTube* son significativas. La estética de un *vlog* está basada en el cara a cara del video *bloguero* con su público, hablando, o bien de manera interpretativa y actuada, o bien de forma sincera y honesta, conectando de manera directa con él; ya que el público de un video bloguero, basándose en ambos casos, está interesado en los vídeos del mismo por el hecho de ser personas con gustos similares, y en ocasiones, hasta se pueden llegar a sentir identificados. Estos sólo serían casos en los que el video bloguero habla sobre sí mismo o trata temas cotidianos que afectan a la mayoría de las personas.

Con base en esto nuestra idea es que el público también se sienta identificado y atraído por nuestra experiencia ya sea a través del festival, nuestra personalidad o la manera en que queremos mostrar las cosas.

Ahora bien, veamos nuestro siguiente concepto: el *documental*. El término documental hace referencia al género de cine que se basa en la utilización de imágenes reales, documentadas, para realizar una historia o trama. El documental tiene sus beneficios y sus desventajas ya que mientras que por un lado no es necesario estar actuando las escenas, también es importante saber elegir qué filmar.

Elinor y Molina (2004) dicen que el tratamiento documental es una actividad característica de toda biblioteca o centro de información, dirigida a identificar, describir y representar el continente y el contenido de los documentos en forma distinta a la original, con el propósito de garantizar su recuperación selectiva y oportuna, además, de posibilitar su intercambio, difusión y uso. Tendría poco valor disponer de acervos bibliográficos si no existe la posibilidad de identificar aquellos documentos que resultan relevantes a un propósito o

necesidad específica. Como señalan los autores “*El tratamiento documental significa extracción científico-informativa, una extracción que se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, pero que, soslaya los nuevos mensajes subyacentes en el documento*” (2004, p. 4). Lo que quiere decir que siempre tiene que haber una investigación previa sobre lo que se quiere resaltar ya que es importante tener un punto de partida para la elaboración de este.

Uno de los componentes principales sobre el documental como lo explica la web *abc.com* se refiere a que “las características de los documentales buscan mostrar las historias desde un punto de vista simple y directo, tal como pasó o como pasa en el momento de filmación” (2017, pág. 1, párr. 2).

Es aquí cuando queremos llevar nuestra bitácora a un nuevo nivel, un audiovisual que proponga una estructura narrativa donde el realizador platique directamente con un público, pero que enseñe y muestre sus vivencias, con el fin de generar más interés sobre sus “historias” aquí proponemos el *VIDEOVLOG - DOCUMENTAL* un producto con una estructura narrativa y un tratamiento que incluye nuestra experiencia personal para narrar lo vivido e identificarnos con el público.

Conclusiones

En nuestra investigación no encontramos antecedentes del concepto *VIDEOVLOG - DOCUMENTAL* y casi podemos afirmar que aún no existe y no tiene categoría. En realidad, nosotros como autores decidimos llamarlo de esta manera a este tipo de producción audiovisual y otorgar esta categoría, pues como creadores de contenidos queremos implementar un nuevo método de hacer un *Videovlog* y un *Documental*, ¿por qué no juntarlos?

Esta idea surge de las nuevas redes de mercadeo, nuevas maneras de realizar las cosas, los creadores de contenidos como *Youtube* son personas que han aprendido a hacer sus producciones de manera empírica sin conocimiento previo a diferencia de un cineasta, entonces decidimos implementar el *Videovlog Documental* que a través de nuestras experiencias y vivencias dentro de una situación y un lugar nuevo podamos mostrar al espectador una nueva manera de conocer hechos y situaciones de una manera más rápida, más concreta, ágil, descomplicada y directa.

Para concluir podemos decir que tenemos una definición mucho clara de qué es el *Videovlog Documental*: El **videovlog documental** creado para subir a plataformas de contenido digital es la manera más real de mostrar un producto audiovisual de manera técnica, implementando una estructura narrativa, la importancia de este es la constante interacción del creador con el público, mostrándose de manera personal / natural, es la imagen la que cobra el protagonismo documentando hechos que transmitan conocimiento y cercanía.

En nuestro producto audiovisual esto se evidencia desde que intervenimos hablándole a la cámara como si fuera directamente a una persona sin tener un libreto o un diálogo preparado haciendo de esto algo más espontáneo. Por otro lado, la parte *documental* que se aplicó desde la investigación previa antes de viajar y rodar, creando una estructura narrativa sobre lo que se quería mostrar y cómo documentamos la experiencia tal como fue.

Lo que nos llevamos de Sitges fue una experiencia grande, el abrir nuestra mente como espectadores, el conocer varias culturas y permitimos documentar cada momento vivido por medio de un video y el transmitir cada una de nuestras experiencias de manera muy personal. El festival de Sitges nos enseñó que el cine fantástico va más allá de lo convencional, el poder llegar más allá de nuestros límites, y que el arte aun sigue vivo para muchas personas, que el cine se disfruta como cualquier otra actividad y fue la confirmación de que esto es lo que nos apasiona.

REFERENCIAS

Guzmán, E (2009) Cine Fantástico [online] Available at:

<http://www.thecult.es/Cine-clasico/cine-fantastico.html> [Accessed 21 Nov. 2017].

Augé, M. (2000). Los no lugares espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.

Definición ABC. (2017). Definición de Documental. [online] Available at:

<https://www.definicionabc.com/general/documental.php> [Accessed 21 Nov. 2017].

Díaz, M. (2014, 07). Vlog o Blog ¿cuál es la diferencia?. Solo Clics. Obtenido 01, 2018, de <http://soloclics.blogspot.com.co/2014/07/diferencia-entre-blog-y-vlog.html>

Elinor, M., & Molina, A. (2004, abril). Análisis documental y de información. Recuperado de <http://scielo.sld.cu>

En.wikipedia.org. (2017). Simon Rumley. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Rumley [Accessed 21 Nov. 2017].

Es.wikipedia.org. (2017). Videoblog. [online] Available at: <https://es.wikipedia.org/wiki/Videoblog> [Accessed 22 Nov. 2017].

Rumley, S. (2017). Simon Rumley. [online] IMDb. Available at: <http://www.imdb.com/name/nm0750121/> [Accessed 21 Nov. 2017].

Sitgesfilmfestival.com. (2017). EL FESTIVAL - Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. [online] Available at: <http://sitgesfilmfestival.com/cas/festival/editorial> [Accessed 21 Nov. 2017].

Tallermultimedia.blogspot.com.co. (2007). ¿Qué es un videoblog?. [online] Available at: <http://tallermultimedia.blogspot.com.co/2007/10/qu-es-un-videoblog.html> [Accessed 21 Nov. 2017].