
Encuentro Internacional de Formadores de Cineastas

¿Estamos respondiendo a la mutación digital?

Los reunidos en el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, representantes de centros de América y Europa, convocados por la Asociación Mundial de Escuelas de Cine y la Fundación para la Investigación del Audiovisual, debatieron durante tres días sobre los cambios que se constatan en la cultura y la industria del cine y el audiovisual, en los que juegan un papel determinante las innovaciones tecnológicas pero en los que de igual manera son factores clave la evolución sociológica, económica y cultural. Tras el debate los reunidos llegaron a un consenso básico sobre el análisis de la situación y aceptaron una serie de recomendaciones para actualizar las estrategias y los planteamientos de las escuelas.

En cuanto al análisis de la situación, el “Foro de Alicante” convino en que:

La mutación digital en curso supone cambios en el ciclo de creación, producción, distribución y consumo de la obra cinematográfica y de los

contenidos audiovisuales. Para los formadores de cineastas y profesionales del audiovisual reunidos en el Foro de Alicante, uno de los desafíos fundamentales de esta mutación es que, sean cuales sean estos cambios, es irrenunciable la aspiración a seguir contando nuestras historias.

Los reunidos constatan que hay una visión pesimista y que subraya los cambios como amenazas y un planteamiento analítico, multifactorial y positivo de los cambios como oportunidades.

El cambio digital supone un salto en la evolución de la cultura de masas que debe ser convenientemente contextualizado, observado en perspectiva y desdramatizadas sus consecuencias. Las lecturas transversales desde otras ópticas pueden aportar soluciones. En un momento de encrucijada resulta crucial profundizar en el análisis de la realidad y anticipar el camino a seguir.

Los cambios en el campo de la creación afectan a la diferenciación entre los productos profesionales y los productos con una fuerte carga de amateurismo. La nueva valoración de la creación no profesional plantea un problema de legitimación en el seno de las escuelas: ¿Qué tipos de innovación podemos incorporar y cuáles no? ¿Quién establece esos criterios? ¿Hasta qué punto las escuelas tienen que aceptar esos nuevos estándares? ¿Hasta qué punto deben influir en los referentes estéticos? Parece razonable buscar un equilibrio entre la lógica del consumo inherente al capitalismo y la lógica de la creación.

En cuanto a los modelos de creación, se constata que hay una exploración de modelos de relato alternativos, como la interactividad y otras narrativas no lineales. Parece cada vez más notoria la estrategia de

creación de una misma historia o relato ofrecida o adaptada a diversos formatos o soportes con las variaciones correspondientes.

Las mayores novedades propiciadas por esta mutación residen en la aparición de nuevas formas de difusión, distribución y consumo.

En las nuevas condiciones, el gusto y los patrones de consumo son influidos fuertemente por la opinión vertida en blogs y otros espacios de comunicación de Internet. De aquí se deriva la importancia de la Red como creadora de opinión y tendencias de consumo.

En cuanto al disfrute de la obra se detectan cambios importantes como la fragmentación, la interrupción o la modificación de las condiciones psicológicas de seguimiento que afectan al ritmo y la duración tanto de la obra como de los planos o los elementos visuales y/o dramáticos.

En este sentido, los reunidos subrayaron que la experiencia de la visión del cine ha cambiado de manera que las condiciones de percepción de la obra audiovisual se están modificando de manera importante y en múltiples direcciones.

Desde esta óptica compartida, sin embargo, hay quienes tienen la impresión de que el cine es excesivamente narrativo y que ha perdido vigencia el formato del largometraje, en tanto que otros destacan que el cine es esencialmente narrativo y que el espectador sigue prefiriendo las historias cerradas.

Por otra parte, la convergencia empuja a que todo se convierta en un archivo digital. El acceso a los contenidos se vuelve más inmediato.

Aumenta la importancia del consumo individual y la reutilización de las imágenes.

En cuanto al impacto de Internet y la piratería, se ve que hay una cultura participativa de base que marca una tendencia estética, y se estima conveniente que los nuevos modelos de negocios en Internet concilien los intereses de los internautas por la gratuidad, con la viabilidad económica de la producción.

De igual manera, se piensa que Internet puede servir exitosamente como espacio para involucrar todo el ciclo de producción y exhibición de una película aumentando las posibilidades de incrementar la audiencia.

RECOMENDACIONES

1. Hay dificultades objetivas para la adaptación de las escuelas al cambio. Se puede avanzar en el uso de las nuevas tecnologías pero hay dificultades con los planes de estudio. Se replantea el dilema de la formación de especialistas y/o de la formación de creadores.

Las escuelas deben revisar las habilidades y competencias de los formadores.

2. Los programas de formación de formadores, cuya importancia es cada vez mayor, deben incidir en la pedagogía de los nuevos medios.

3. Las escuelas deben establecer una frontera entre las prácticas profesionales y las prácticas amateurs. Las escuelas se enfrentan al problema de legitimar las nuevas creaciones amateurs y, al mismo tiempo, están obligadas a abrirse plenamente a la enseñanza de los

nuevos contenidos siendo conscientes de que las nuevas generaciones de alumnos están conformadas por “nativos digitales”.

4. Es necesario mantener el equilibrio entre la formación de profesionales para la industria y la preservación de un espacio para la experimentación y mantener el carácter multidisciplinario de las especialidades.

5. Las escuelas deben plantearse qué aportan a la sociedad y qué reciben de ella manteniendo la vigencia del compromiso social o humanista. En las escuelas hay que saber gestionar las disfunciones entre el ayer, el hoy y el mañana. Las escuelas deben tener un terreno de convicciones profundas.

6. También en plena mutación digital, la función de quienes enseñan es la de propiciar el aprendizaje. Las escuelas deben mantener y potenciar la relación entre el maestro y el alumno. El estudiante necesita un cómplice que le ayude a luchar para vencer todos los obstáculos.

7. La mentalidad emprendedora debería ser una de las habilidades o competencias transversales para incluir en las escuelas y reforzar con su práctica la conformación de los diferentes profesionales que intervienen en los equipos de creación y producción.

8. Conviene propiciar un proceso de armonización entre escuelas iberoamericanas que potencie el intercambio de profesores y alumnos así como todo tipo de intercambios materiales e intelectuales.

9. Aunque las escuelas deban abrirse a la formación en modelos de negocios (comercialización, aspectos jurídicos, etcétera), parece conveniente que se apoye la creación de Escuelas de Negocios de

manera de aprovechar para sus programas la capacitación introductoria de sus desarrollos y contenidos.

10. Con el ánimo de llevar a la práctica el espíritu de colaboración puesto de manifiesto en el Encuentro y para prolongar la labor iniciada, FIA, junto con la Fundación General UIMP y el Centro de Formación de Ciudad de la Luz, y con la asociación de CILECT, asume el compromiso de diseñar y poner en marcha un **Centro virtual de Escuelas y Recursos formativos de Cine y Audiovisual (CERCA)**. Su objetivo será dar seguimiento y profundizar en el análisis y reflexión de los cambios en curso, y potenciar a la vez el trabajo colaborativo y en red de las escuelas incluidas en CILECT.

Con la creación de CERCA, se trata de que las escuelas aprovechen todos los recursos de la digitalización para ser más prácticas y facilitar que los alumnos puedan producir, editar y difundir cotidianamente contenidos propios a sus pares en la red. CERCA trabajará igualmente para facilitar que las escuelas identifiquen, diseñen, desarrollen y enseñen las nuevas competencias y habilidades adecuadas a la formación de los nuevos cineastas y creadores de contenidos audiovisuales.