

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

Comunicación Audiovisual

Trabajo Fin de Grado

Curso 2020/2021

Desarrollo del proyecto ‘Vesprada amb la iaia’: la financiación en el sector audiovisual y la discriminación positiva en España

Trabajo de carácter profesional

Alumna: María Teresa Ferre Gil

Tutor: Elpidio del Campo Cañizares

Desarrollo del proyecto ‘Vesprada amb la iaia’: la financiación en el sector audiovisual y la discriminación positiva en España

María Teresa Ferre Gil

Elpidio del Campo Cañizares

Universidad Miguel Hernández de Elche

Índice

Resumen/ Abstract	4
Palabras clave / Key words	4
1. Introducción. Objetivo. Referencias	5
1.1 Representatividad de las mujeres en el sector: guionistas y directoras	6
1.2 Medidas adoptadas por los organismos estatales y regionales	9
1.2.1 Convocatorias	10
1.2.1.1 ICAA	11
1.2.1.2 IVC	12
1.2.1.3 Otras convocatorias	13
2. Objetivo principal	14
2.1 Realización del proyecto: fases	14
2.1.1 Interés en el proyecto ¿de qué nace?	14
2.1.2 Preproducción	15
2.1.3 Proyecto transmedia	16
2.1.4 Referencias y documentación	16
2.2 Guion	17
2.3 Desarrollo parte técnica	18
2.4 Cronograma de presentación	20
2.4.1 Adaptaciones del proyecto	21
3. Resultados del proyecto	23
4. Conclusiones y discusión	25
5. Bibliografía	26
6. Índices de tablas y figuras	28
7. Anexos	28
7.1 Anexo 1. Pre-guion Vesprada amb la iaia	28
7.2 Anexo 2. Dossier Vesprada amb la iaia en valenciano y castellano	28
7.3 Anexo 3. Ficha valoración Vesprada amb la iaia IVC	28

Resumen/ Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio de las diferentes ayudas a las que una mujer alicantina puede acudir en la búsqueda de financiación y su aplicación en el desarrollo del proyecto documental *Vesprada amb la iaia*. La financiación obtenida por ayudas de instituciones o por compras de derechos de antena en el panorama español es el motor principal en el desarrollo de un proyecto audiovisual. Sin embargo, la mujer sufre una discriminación en representatividad en el sector por lo que empiezan a aplicarse medidas en cuestión de igualdad de género a las ayudas a nivel estatal y autonómico. Mi aprendizaje parte de la escritura de un pre-guion, diseño de un dossier, incluyendo todos los aspectos técnicos que en él figuran, y los pasos a seguir a la hora de presentarse a convocatorias, adaptando el proyecto, recogiendo valoraciones y mejorándolo hasta conseguir el objetivo final: hacer asequible y viable el documental.

The main objective of this work is the study of the different types of aid that a woman from Alicante can apply for in the search for funding and its application in the development of the documentary project *Vesprada amb la iaia*. The funding obtained through grants from institutions or the purchase of broadcasting rights in Spain is the main driving force in the development of an audiovisual project. However, women are discriminated against in terms of representation in the sector, which is why gender equality measures are beginning to be applied to state and regional aid. My learning process starts with the writing of a pre-script, the design of a dossier, including all the technical aspects that appear in it, and the steps to follow when applying to calls for proposals, adapting the project, collecting evaluations and improving it until the final objective is achieved: to make the documentary affordable and viable.

Palabras clave / Key words

Financiación; mujer; producción; ayudas; audiovisual; proyecto;

Finance; woman; production; aid; audiovisual; project

1. Introducción. Objetivo. Referencias

En una entrevista a Elli Toivoniemi (Productora y directora en Finlandia) decía así: “El cine puede crear empatía, puede ayudar a cambiar las perspectivas y ayudarnos a ver las cosas desde otros puntos de vista. Eso no es solo para las niñas, es para todos; ver la diversidad” (Goulds, Ashley, Fergus, Gallinetti, y Tanner, 2019: 6). Lo que corrobora Pilar Aguilar Carrasco, licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla:

Los pensamientos y los actos que vemos en una pantalla tienen mucha fuerza, ya que al ser socialmente compartidos adquieren un poder legitimador en nuestra realidad y más si vienen personificados en una figura que nos interesa y en la que nos identificamos (Aguilar, 2017: 18).

Una mayor participación de mujeres en la creación de relatos audiovisuales facilitaría la representación e identificación de personajes más igualitarios. Pilar Aguilar analiza la representación de las mujeres en las películas españolas y la conclusión a la que llega es que hay una mayor proporción de películas realizadas por hombres en las que el hombre es protagonista, y la mujer es un personaje secundario sin apenas papel dentro de la trama (Aguilar, 2010: 20 - 21). Aún así, en contrapartida, “es raro que veamos películas realizadas por mujeres donde los personajes femeninos acaparan hasta ese punto el relato y releguen la presencia de los hombres” (Aguilar, 2017: 21).

El relato audiovisual es un medio de masas capaz de crear y difundir ideologías y formas de pensar y existe una falta de relatos que muestren una relación más igualitaria entre hombres y mujeres. Esto cambiaría si se introdujera dentro del sector a mujeres responsables de crear contenido y desarrollando personajes femeninos con más presencia y protagonismo en pantalla. Entonces, ¿cuál es la situación actual de la mujer directora y guionista en el sector audiovisual? ¿En qué afecta a la hora de que yo, mujer novel, quiera obtener financiación para mis proyectos?

1.1 Representatividad de las mujeres en el sector: guionistas y directoras

La falta de representación femenina en los campos técnicos del audiovisual se extiende también a las grandes industrias, el pasado 2 de enero de 2021 en la revista

Variety se publicaba un artículo sobre la representación de mujeres dirigiendo entre las 100 películas más taquilleras en 2020:

Women represented 16% of directors working on the 100 highest-grossing films in 2020, a high-water mark for female representation behind the camera. That's up from 12% in 2019 and a lowly 4% in 2018, and a sign that the pressure on studios to promote more female filmmakers may be resulting in tangible change (Lang, 2021).

Esto se ve reflejado en el contenido realizado y promovido por el cine estadounidense, el cine con mayor índice de exportación al resto del mundo:

La composición general de los personajes en las películas analizadas más taquilleras de 2018 refleja a los productores de las películas en lugar de a su público: son hombres blancos y de clase media. [...] El personaje femenino representa un 33% de la ficción y cuenta con la mitad de diálogos que los personajes masculinos. (Goulds, Ashley, Fergus et al., 2019: 7).

En España se sigue un patrón muy parecido, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) nace en 2007 para denunciar esta falta de representación femenina en el la industria cinematográfica. A partir de 2014 empiezan a generar un informe anual que analiza los largometrajes nominados a los Goya. Además, expone una relación directa con las ayudas al audiovisual del Instituto de Cinematografía y Arte Audiovisual (ICAA) y el resto de ayudas a nivel autonómico de cada comunidad; ya que, como veremos más adelante, la financiación de proyectos audiovisuales en España se cimienta en gran medida por las ayudas públicas y la compra de derechos de antena de las cadenas y plataformas.

Tabla 1. *Mujeres directoras y guionistas en los largometrajes nominados a los Goya.* Fuente: Informe Anual CIMA (Cuenca, 2018, 2019 y 2020)

Año	2015	2016	2017	2018	2019
Directoras	19%	16%	12%	20%	19%
Guionistas	12%	17%	13%	20%	23%

En esta tabla y en las siguientes el color rojo destaca el descenso del porcentaje de representación femenina frente al verde que marca un aumento. Podemos ver que, aunque hubo variación negativa en 2017 en ambos casos, desde entonces la tendencia es positiva. Este hecho se puede relacionar con las medidas aplicadas en cuestión de igualdad de género por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) ya que en las ayudas generales, atendiendo exclusivamente al cargo de guion, representaron en 2019 el 32% frente el 25% de 2018 (Cuenca, 2020: 82).

Analizando el panorama general de las mujeres técnicas en el sector audiovisual comprobamos que los porcentajes no varían. En el artículo *Las candidaturas de mujeres han ganado de media el 21% de los Premios Goya: la evolución de los galardones en datos* se analiza la evolución de las nominaciones y galardones de los Goyas y la diferencia entre mujeres y hombres; las conclusiones que saca son que de media un 14% de mujeres han sido nominadas frente al 86% de hombres. Además el galardón se lo han llevado una media de 72,7% hombres frente al 21,9% mujeres y el 5,2% restante son grupos mixtos (Maldito Feminismo, 2020).

CIMA analiza además las diferencias entre Comunidades Autónomas que tienen convocatorias al audiovisual concluyendo que comunidades como la Comunitat Valenciana, Aragón, Asturias, Madrid, Navarra y Castilla y León son comunidades sin medidas para fomentar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad según los criterios marcados en el apartado de la introducción del informe, frente a otras que sí que aplican estas medidas como Andalucía, Canarias, Cataluña, Islas Baleares, Extremadura y País Vasco. La presencia de mujeres en la dirección de largometrajes en las comunidades autónomas con medidas de igualdad en sus convocatorias es de 34% frente a un 23% de media en el resto de comunidades, una diferencia del 11 puntos porcentuales (Cuenca, 2020).

La Comunidad Valenciana empezó a aplicar medidas que fomentaran la igualdad de género en 2017, aunque no fue hasta 2019 que se intensificaron como veremos más adelante. Por otro lado, el impacto de estas medidas dentro de la actividad del sector audiovisual en la Comunidad Valenciana solo es visible en los últimos tres años, debido

a que la Academia Valenciana del Audiovisual (AVAV) ha llevado a cabo en 2020 su tercera edición de los premios de proyectos audiovisuales valencianos.

Tabla 2. *Porcentaje guionistas en largometrajes en los premios de AVAV por género* Fuente: Academia Valenciana del Audiovisual

2018			2019			2020		
H	M	MX	H	M	MX	H	M	MX
17	0	4	23	3	3	17	5	2
81%	0%	19%	79,3%	10,3%	10,3%	71%	21%	8%

Tras analizar los proyectos de guion beneficiados por el Institut Valencià de Cultura (IVC) para su desarrollo y comparándolos con los largometrajes candidatos a los premios de la Academia Valenciana del Audiovisual nos encontramos con un crecimiento y variación similares: desde 2018 ha habido un aumento de mujeres beneficiadas por la convocatoria de guion del IVC que crece a la par que lo hace la representación de mujeres guionistas en largometrajes candidatos a los premios de la Academia Valenciana del Audiovisual.

Tabla 3. *Mujeres beneficiadas en las ayudas a guion por el IVC* Fuente: Base de datos recogida por Rodolfo Coloma para la Asociación Alicantina del Audiovisual.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
27,8%	28%	40%	16,6%	18%	26%

Aún así, contrasta la media de mujeres beneficiadas en las ayudas a guion del Institut Valencià de Cultura (sacando una media ponderada de los datos mostrados en la tabla 3 un 26,07% han sido mujeres las que han sido beneficiadas por la ayuda) con el porcentaje de mujeres directoras (media de 12% obtenidos de la tabla 4) y guionistas (media de 10,43% obtenidos de la tabla 2) candidatas en la Academia Valenciana del Audiovisual de los últimos años.

Tabla 4. *Porcentaje directoras en largometrajes en los premios de AVAV por género* Fuente: Academia Valenciana del Audiovisual

2018			2019			2020		
H	M	MX	H	M	MX	H	M	MX
16	2	3	24	4	1	20	3	1
76,2%	9,5%	14,3%	83%	14%	3%	83,5%	12,5%	4%

1.2 Medidas adoptadas por los organismos estatales y regionales

El motor de arranque de una producción audiovisual en su fase de desarrollo para toda empresa es la financiación del proyecto. Sin una base económica estable el proyecto puede llegar a cancelarse perdiendo inversión económica y tiempo dedicado, “El acceso a préstamos «blandos» establecidos mediante la línea de financiación creada por convenio entre el ICAA y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se ha consolidado como sistema fundamental para la producción de largometrajes.” (Poveda, 2015: 878)

En los últimos años, las diferentes ayudas de las instituciones (estatales y autonómicas) han aumentado el importe total para la creación, producción y distribución cinematográfica destinando “al sector de producción la cantidad mayor, por considerar que es el motor inicial de la actividad cinematográfica, el de mayor riesgo y el de inversiones más voluminosas” (Poveda, 2015: 878).

Sin embargo, se puede comprobar que las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en el reparto de estas ayudas. El coste del largometraje dirigido por mujeres y dirigido por hombres entre los beneficiados los años 2018 y 2019 por el ICAA presenta diferencias sustanciales, una mujer de media presupuesta un 49% menos de gasto, casi la mitad del presupuesto que las películas dirigidas por hombres (Cuenca, 2020: 77).

Otro método de financiación en el que la mujer se encuentra en desventaja es la compra de derechos de emisión por las diferentes televisiones generalistas. Atresmedia Cine y Telecinco Cinema no respaldaron ningún largometraje dirigido por mujeres en 2019. De

49 largometrajes sólo 10 estaban liderados por mujeres, cuyo respaldo provino únicamente de TVE. Aunque ha habido una evolución favorable con respecto a otros años, en 2017 solo un 6% de las coproducciones con televisiones tenía directoras mujeres (Cuenca, 2020: 77).

El clima social de los últimos años más receptivo a comprar derechos y a coproducir con mujeres en puestos relevantes en la creación de contenido es el resultado de un movimiento social feminista con cada vez más presencia y demandas más fuertes en todos los ámbitos, no solo en el audiovisual. La mujer se posiciona y es gracias a las oportunidades que las medidas adoptadas por los organismos estatales y regionales han adoptado en los últimos años. Tomando como ejemplo el ICAA a nivel estatal encontramos que, en las ayudas generales, los largometrajes dirigidos por mujeres representan un 17% del total en 2019, un aumento ante el 14% que representó en 2018. Y, en las ayudas selectivas, aparece un 36% de representatividad en los largometrajes dirigidos por mujeres (Cuenca, 2020: 83).

1.2.1 Convocatorias

Para presentarse en una convocatoria, en líneas generales, un proyecto debe contar con un dossier visual que incluya indicaciones sobre el equipo técnico, las especificaciones del proyecto, el presupuesto y la viabilidad económica, además del historial de la productora e historial de los directores, productores y productores ejecutivos del proyecto. Todo ello acompañado por el guion y un desglose de aspectos que necesiten de un mayor nivel de detalle, como es el presupuesto. Todo ello, presentado en plazo y cumpliendo las condiciones principales marcadas por cada convocatoria, favorecen y facilitan que el proyecto obtenga una puntuación susceptible de entrar dentro de los proyectos beneficiados.

1.2.1.1 ICAA

El Instituto de Cinematografía Audiovisual y Arte convoca ayudas para todo el territorio español bajo el amparo del Ministerio de Cultura. De este modo, sirve de ejemplo para las diferentes ayudas de las instituciones autonómicas. Las ayudas que ofrece el ICAA se dividen en dos categorías: generales y selectivas. Por un lado, las generales están

dirigidas a proyectos audiovisuales con carácter comercial e industrial. La evaluación de los proyectos se basa en los siguientes criterios:

- Carácter cultural, con un máximo de 3 puntos.
- Trayectoria de la persona que ocupa la dirección del largometraje, con un máximo de 3 puntos.
- Solvencia de la empresa productora, un máximo de 16 puntos.
- Viabilidad económica y financiera del proyecto, un máximo de 41 puntos.
- Impacto socioeconómico y de la inversión, un máximo de 37 puntos. En el que se incluyen 8 puntos por la participación de mujeres en puestos de relevancia en el proyecto.

Por otro lado, las selectivas están dirigidas a producciones con valor cinematográfico, cultural o social, documentales, incorporación de nuevos realizadores o realizadoras y proyectos de carácter experimental. La evaluación en las ayudas selectivas se conforma en tres fases:

1. La empresa debe acreditar tener el 15% del presupuesto para la producción.
2. Obtener un mínimo de 25 puntos sobre 50 entre:
 - a. Carácter cultural del proyecto, con un máximo de 3 puntos.
 - b. Trayectoria de la persona que ocupa la dirección del largometraje, con un máximo de 5 puntos.
 - c. Solvencia de la empresa productora, un máximo de 8 puntos.
 - d. Viabilidad económica y financiera del proyecto, un máximo de 10 puntos.
 - e. Impacto socioeconómico y de la inversión, un máximo de 24 puntos. En el que se incluyen 7 puntos por la participación de mujeres en puestos de relevancia en el proyecto.
3. Haber producido, con una titularidad mínima sobre la obra del 10%, al menos dos cortometrajes calificados o un largometraje calificado.

En los últimos años han incrementado las medidas que el ICAA aplica para fomentar la igualdad de género, es decir, incrementar la participación de mujeres. En la última

convocatoria de 2020 aplica los mismos criterios a ambos tipos de ayudas: generales y selectivas.

Estas medidas van aumentando cada año, siendo en 2019 cuando se incluye destinar un 35% total de la ayuda a proyectos dirigidos o guionizados por mujeres y otorgar un punto directo en los casos en los que el largometraje tenga los cargos de dirección y guion, ocupados por mujeres.

1.2.1.2 IVC

No todas las comunidades autónomas cuentan con ayudas destinadas al audiovisual, el Institut Valencià de Cultura es uno de los más longevos, se constituyó como ente autónomo en 1998 denominado Instituto Valenciano de Cinematografía y ha ido cambiando de estructura hasta llegar a lo que conocemos hoy día (Palao, 1999: 76). El sistema de puntuación de las ayudas a producción, aunque varían mínimamente entre los géneros (ficción, documental y animación) se distribuye en dos partes:

- Puntuación del guion basándose en originalidad, calidad y, desde 2017, un punto por personaje femenino principal dentro de la trama (Europa Press, 2017). Máximo de 25 puntos.
- Puntuación técnica del proyecto según autobaremación. Máximo 75 puntos a dividir entre:
 - Condición valenciana de la empresa solicitante. Máximo 5 puntos.
 - Días de rodaje en la Comunidad Valenciana. Máximo 5 puntos.
 - Equipo técnico que acrediten la condición de valencianos con puntos extra por la participación de técnicas valencianas en puestos de relevancia: puntuando máximo 2 puntos si en los puestos de dirección, producción ejecutiva, composición musical, dirección de fotografía o guion son ocupados por, mínimo, dos mujeres. Y dos puntos si en los puestos de dirección de arte, dirección de producción, dirección de sonido, montaje y actor o actriz existen 4 mujeres, si hay 2 se otorga un punto más. Máximo de 20 puntos.
 - Lengua valenciana. Máximo 15 puntos.
 - Contratación de empresas valencianas. Máximo 4 puntos.

- Historial de obras producidas por la empresa, productor y productor ejecutivo. Máximo 6 puntos.
- Viabilidad económica. Máximo 20 puntos.
- Impacto en la vertebración territorial con rodaje mayoritario en las provincias de Alicante y/o Castellón. Máximo 2 puntos.

Además, en 2018 se incluyó una norma para asegurar la paridad en la dirección de obras entre hombres y mujeres en los proyectos que reciben ayudas, “siempre que superen las puntuaciones mínimas exigibles. Como mínimo un 40 % de las producciones subvencionadas deberán estar dirigidas por hombres o por mujeres” (Nolich Ruzafa, 2018).

1.2.1.3 Otras convocatorias

Otras convocatorias que se presentan como nuevas iniciativas con discriminación positiva han aparecido los últimos años en los que una mujer valenciana puede presentarse para darse a conocer como directora y guionista.

En 2019 nace el programa ATENEA de l'Associació Dona i Cinema y organizada por el Institut Valencià de Cultura – IVC, con la colaboración de la UV (Universitat de València), UPV (Universitat Politècnica de València), UJI (Universitat Jaume I de Castelló), UMH (Universitat Miguel Hernández d'Elx), EASD (Escola d'Art i Superior de Disseny de València), y el Col·legi Major Rector Peset. Un programa dirigido a mujeres estudiantes de estas universidades en su último año de estudios o que acaben de terminar. El programa pretende incentivar a estas estudiantes a crear cortometrajes y, con la ayuda de profesionales que tutoricen su desarrollo, llevarlos a cabo y presentarlos a festivales, dándoles recorrido.

En 2020 nace CIMA IMPULSA a nivel estatal, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales con la colaboración de Netflix. En él se apoya a 10 mujeres para que dirijan sus propias series y películas y tengan la oportunidad de trabajar en el desarrollo de una serie de Netflix, facilitando así su introducción al mercado. Dicha iniciativa recibió más de 300 proyectos, un hecho que

ellas resaltan: “certifican de manera contundente la existencia de un gran número de mujeres cineastas en nuestro país” (Noticias CIMA, 2020).

2. Objetivo principal

Realizar un breve estudio sobre el papel de la discriminación positiva en las ayudas para la igualdad de oportunidades en la creación de contenido y, junto con la productora Fuera de Series Producciones, poder llevar a cabo proyectos en el sector audiovisual. Para ello se inicia la realización del proyecto *Vesprada amb la iaia* y su adaptación para las diferentes convocatorias de dichas ayudas siendo su creadora (guionista y futura directora) la autora de este trabajo.

2.1 Realización del proyecto: fases

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, todo proyecto debe contar con un guion, un dossier que incluya una memoria sobre las especificaciones técnicas y artísticas del proyecto, un presupuesto acorde a la memoria y un plan de financiación para determinar la viabilidad de este. De forma detallada y valorada se desarrollarán cada una de las partes para ser rigurosos a la hora de solicitar financiación y facilitar el trabajo de producción previo y durante el rodaje.

2.1.1 Interés en el proyecto ¿de qué nace?

Abril 2020, en plena cuarentena por la COVID-19, nace en mí el terror de que se pierdan las memorias de mi abuela de las que tanto he aprendido y que son, además, la historia de un pueblo, Ibi (Alicante). Se habla reiteradamente del salto generacional y, aun viviendo en el actual mundo globalizado, siguen sorprendiendo culturas y formas de vida diferentes a la nuestra; hasta el punto de que no se es consciente que el pueblo de al lado está marcado por una historia y unas costumbres diferentes a las propias.

2.1.2 Preproducción

Desde la productora Fuera de Series Producciones se empieza el proceso de desarrollo del proyecto. El primer paso es el proceso de documentación, tanto de referentes audiovisuales como de conocimientos sobre el género documental. Para ello acudo a la masterclass ofrecida por el Festival MECAL en mayo 2020 sobre financiación,

producción y distribución de documentales. Además, planteo el interés del proyecto a nivel local hablando con Sofía Albero Verdú, vicepresidenta de la Asociación Engafat de Ibi por su implicación en Mujeres de Ibi, un proyecto centrado en la visibilización de la contribución de las mujeres en el desarrollo sociocultural, económico y político de la vida local Ibense.

Finalmente, hablo con mi propia abuela (Mª Rosa) para saber si estaría dispuesta a participar en él, a lo que contesta que sí con algo de reparo, añadiendo que su vida ha sido dura. Tras estas conversaciones decido que el principal valor de mi proyecto, más allá del interés que pueda suscitar lo que mi abuela cuente, debe ser despertar la curiosidad por conocer más a nuestros mayores y aprender de ellos otras formas de entender la vida, por lo que decido que el mejor formato para ello es un proyecto transmedia.

A partir de estas decisiones, presento diferentes ideas para desarrollar al resto del equipo de la productora Fuera de Series: Juan Galonce (guionista), Rodolfo Coloma (productor) y Carlos J. Navas (productor ejecutivo) y con sus consejos e indicaciones voy dándole forma al proyecto. En un primer momento, les presento el diseño de una serie de cinco episodios en el que se repasa la vida de cinco abuelos y cada capítulo trata una etapa de la vida de estas personas: infancia, juventud, adolescencia, madurez y vejez. De esta forma, crear un escenario que compare cómo, teniendo en cuenta haber vivido la misma época y en sitios cercanos, pueden cambiar las formas de pensar y de vivir.

Sin embargo, ellos plantean dudas y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar la serie documental: difícil acceso a las convocatorias de ayudas debido a la diferencia de costes entre un cortometraje y un largometraje o una serie, demostrar la viabilidad de un proyecto de cortometraje es más fácil, además se añadía el riesgo sanitario para contactar con diferentes abuelos por el estado de la pandemia. Entonces, me proponen generar un cortometraje documental de 30 minutos de duración que en un futuro pueda derivar a serie continuando con la historia de diferentes abuelos con un eje común: la edad y el sitio en el que viven o solamente la edad. De esta forma, surge hacerlo como un proyecto transmedia y, en un futuro, alimentar desde ahí, la serie que pueda generarse del documental inicial.

2.1.3 Proyecto transmedia

El documental pretende crear una relación entre generaciones y poner en valor la historia de nuestros mayores. Al igual que se hizo con el documental *Las Sinsombrero* (RTVE, 2015), el objetivo del proyecto multiplataforma no es otro que encontrar otras historias que compartir y así difundir la pregunta: ¿cuánto sé de mis abuelos?. Otra referencia clara es la serie *Cuentos de Viejos* (Hierro Animación y Señal Colombia (Colombia), Piaggiodematei (España), 2013 - 2021) que realizan concursos para invitar a la gente, sobre todo, de Colombia y España; pero que se ha extendido a otros lugares del mundo que quieren compartir vídeos sobre sus mayores.

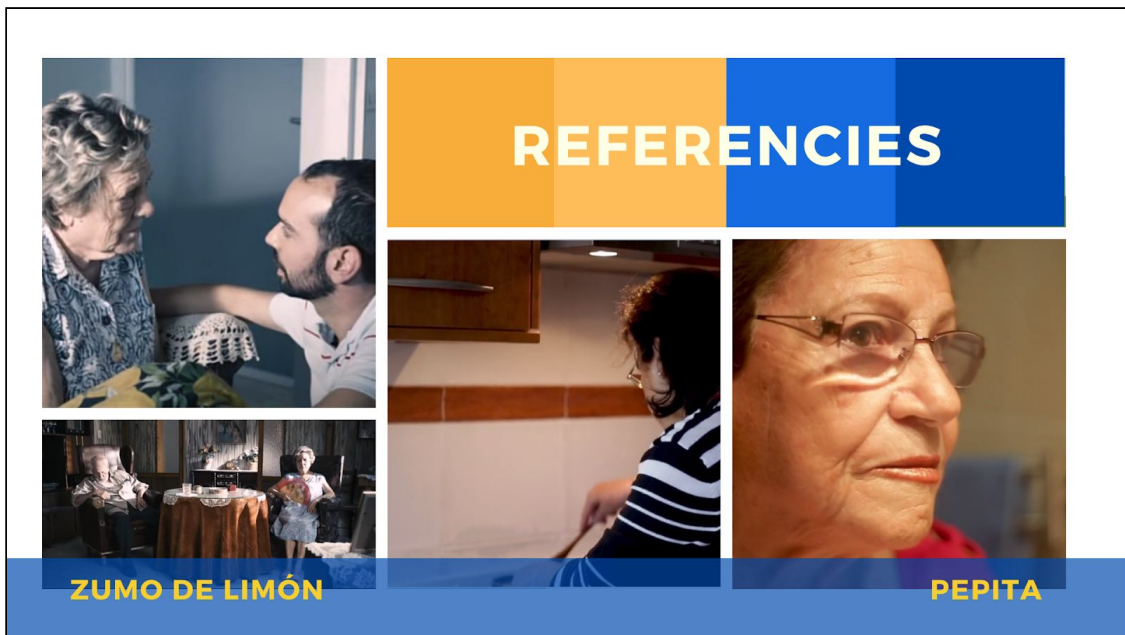
Una iniciativa que parte de la necesidad de ser conscientes de un cambio por un tiempo, un espacio y unas circunstancias. Saber quiénes fuimos para comprender mejor hacia dónde vamos. En la página web se compartirán fragmentos del documental referidos a lo que la protagonista Mª Rosa cuenta sobre su vida familiar, laboral o en el amor acompañado de reflexiones sobre la situación, la época... En otras palabras, la historia que ha marcado esos hechos para poner las cosas en contexto.

Las redes que se usarán para el proyecto transmedia serán Instagram y Twitter con el hashtag #Misabuelosmihistoria, invitando a compartir anécdotas.

2.1.4 Referencias y documentación

Las referencias comentadas en el punto anterior matizan cómo será el universo transmedia. Para comprender el estilo y la estética del documental las referencias son, por un lado, el contraste entre azules y naranjas en *Zumo de limón* (Jorge Muriel y Miguel Romero, 2010); por otro, la forma de tratar la historia y mostrar al personaje en el documental *Pepita* (2018) de Alba Pascual Benlloch y, la puesta en escena de la serie documental *Del tuist al clic* de À Punt Media (2018 - 2020).

Figura 1. Referencias para *Vesprada amb la iaia*. Fuentes: fotogramas de los cortometrajes *Zumo de limón* (2010, Youtube) y *Pepita* (2018, Vimeo)

2.2 Guion

¿Qué sé de la protagonista y de lo que me quiera contar que pueda interesar a un público generalista?

Tras leer *¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guion* (Snyder, 2005) tomo como referencia una idea sobre cómo desarrollar la trama: presentar un personaje simpático, que la gente comprenda y que tenga un motivo verosímil y primario que tire de la historia con la que se pueda aprender algo. Así, tras valorar todos los puntos en la vida de mi abuela hago un repaso somero y escribo el guion con la idea de que sus recuerdos y su historia se dirijan a cómo ha pasado ella su vida y que cuente sus recuerdos, los que considere no quiera perder. Así, el motivo primario que tira de la historia será el miedo a perder unas tradiciones, una forma de vida; la cual será contemplada por la mirada curiosa de Rosana Blanco, su nieta.

Empecé a ver otras referencias como *Los años vividos* (TVE, 1992) o *Crónicas de un pueblo* (TVE, 1971-1974), ambas disponibles en el archivo de RTVE; pero, por mucho que muestran una época en la que mi abuela pudiera verse reflejada no tenían ni el estilo ni un contenido del que poder ayudarme para guiar la entrevista a mi abuela. Por ello, planteé en un inicio hacer cinco fases: infancia, juventud, adulto joven, adulto casado y vejez; más tarde primó la elección de otorgar más libertad a Mª Rosa y que ella elija los recuerdos que contar y con los que dejar constancia. De esta forma desarrollé el

pre-guion (Anexo 1) con las historias que mi abuela siempre me ha contado. Por ello el guion es una guía genérica y una muestra de cómo podría desarrollarse la historia y las diferentes formas de representar sobre la pantalla lo que ella nos va a contar en su valenciano, el idioma que sabe pero que no ha estudiado nunca (por eso encontraremos castellanismos en su forma de hablar).

Para llevar a cabo el guion utilicé la aplicación Kit Scenarist, un programa gratuito parecido a Celtx y Final Draft, algunos de los programas más conocidos y estandarizados de escritura de guion.

2.3 Desarrollo parte técnica

Tras la masterclass *La cámara y el personaje documental* impartida por Carla d'Arnaude en el Festival MECAL 2020 me apuntó consejos y trucos que a la directora le han funcionado en los documentales que ha rodado:

- Llevar la cámara a la hora de conocer a los entrevistados y participantes del documental para que se familiaricen con el material técnico.
- Grabar un teaser para que además conozcan al equipo humano antes del rodaje definitivo.
- No posicionarse detrás de la cámara si estás a solas con la persona o podrá buscar tu mirada mirando al objetivo.
- Maquillar a los protagonistas para que se sientan más tranquilos.
- Si ruedas en su vivienda habitual se ha de esconder el material para que no se sientan violentados; haciendo hincapié en lo poco que gusta la pértiga de sonido, intentar usar micrófonos de corbata siempre.

Teniendo en cuenta estos puntos, una vez delimitado el pre-guion y con la parte técnica más definida, se establecen los equipos necesarios para rodar el documental: uno reducido (directora, director de fotografía/cámara y sonidista) en las entrevistas y otro más completo para las recreaciones. De esta forma, el presupuesto se cierra y empezamos en Fuera de Series Producciones el proceso de búsqueda de financiación y establecemos como objetivo principal presentarlo en la convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) 2020, al ser un proyecto susceptible de obtener la

ayuda tras analizar las características puntuables y siendo la convocatoria más próxima en el tiempo.

Las características de la convocatoria analizadas son: idioma principal valenciano; localizaciones valencianas y, concretamente, alicantinas; un equipo técnico alicantino por proximidad y confianza al ser un documental. Los espacios representativos serán por los que Mª Rosa ha pasado y dónde ha desarrollado su historia, una historia que se desarrolla en Ibi, Banyeres de Mariola y Alicante y en el que pasan cosas muy importantes para el desarrollo de la geografía: desarrollo de la industria heladera y juguetera, la explosión de la fábrica de Mirafé, además de las tradiciones ibenses y de la época.

Figura 2. *Espacios en Vesprada amb la iaia.* Fuentes: recursos propios.

Con toda esta información se desarrolla el dossier que es uno de los documentos más importantes para ser beneficiado con una ayuda. No se ha de olvidar que se presenta un proyecto audiovisual y, como tal, la descripción mediante imágenes y un diseño acorde al producto que se desea elaborar ilustran y favorecen una percepción positiva por parte de los valoradores. El dossier del proyecto *Vesprada amb la iaia* se adjunta en el Anexo 2, planteado a doble idioma para las convocatorias del IVC y del ICAA. No obstante, hay que destacar que si se desea que el proyecto tenga como objetivo alcanzar un

público y unas ventas internacionales es importante tener el dossier en inglés, además de los otros dos.

2.4 Cronograma de presentación

El proyecto nació en abril de 2020 y se planteó como objetivo de financiación principal el Instituto Valenciano de Cultura. Luego coincidieron la convocatoria del IVC con el del Instituto de Cinematografía y Arte Audiovisual por lo que presentamos simultáneamente el proyecto en ambas convocatorias. Unos meses más tarde, se abrió la convocatoria de ayudas de la provincia de Alicante: Visual Buit, una iniciativa para favorecer la producción audiovisual de la provincia y aquí se volvió a presentar.

Tras las resoluciones en el IVC y en el ICAA *Vesprada amb la iaia* quedó suplente en el IVC y no obtuvo la puntuación mínima para entrar en valoración en el ICAA. En ambas convocatorias el motivo principal de dicha falta de puntos recae en la falta de financiación consolidada, es decir, carecer de otras fuentes de financiación que apoyen las ayudas y hagan del documental un proyecto viable. Y en la convocatoria de Visual Buit no fue seleccionado.

A finales de año, surge una Crida de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación para adquisición de derechos y participación de proyectos no finalizados, a la cual presentamos *Vesprada amb la iaia* con el pretexto de haber obtenido una buena puntuación en el IVC previo y reforzando la solidez que obtendría el proyecto en caso de tener la financiación de ambas corporaciones: por un lado IVC y, por el otro, los derechos de antena de À Punt, principal método de distribución para un proyecto documental sobre un pueblo alicantino como lo es *Vesprada amb la iaia*.

Mientras tanto, se prepara el proyecto para presentarlo, en primer lugar, al programa ATENEA, aprovechando que está dirigido a estudiantes en su último año o recién graduados (como es mi caso), reduciéndolo a un documental más asequible y modesto. En segundo lugar, a CIMA IMPULSA, volviendo a la idea original de realizar una serie documental por el carácter del programa y la participación de Netflix en el mismo. Aprovechando además ser socia de la asociación desde enero de 2021 (hecho que beneficia al proyecto, puesto que el programa elige un 60% proyectos de socias).

En definitiva, el proceso de obtener la financiación previa al desarrollo del audiovisual quedaría como podemos ver en la figura 3.

Figura 3. *Proceso de financiación.* Fuente: elaboración propia.

2.4.1 Adaptaciones del proyecto

Durante el proceso de búsqueda de financiación mencionado en el epígrafe anterior, el proyecto sufrió variaciones para adaptarse a cada convocatoria de ayudas. Partiendo de la primera convocatoria del IVC (Agosto 2020) y tomándolo como proyecto inicial, encontramos cambios en el proyecto presentado en el ICAA (Agosto 2020) ya que el guion debía estar en español aunque indicando que Mª Rosa hablaría en valenciano y se subtitaría. Para la convocatoria de Visual Buit (Octubre 2020) se le dió más importancia a la parte en la que se menciona Alicante ciudad y se redujo el guion a 15 páginas, límite establecido en las bases, un cambio poco notorio al tener el proyecto en su versión original 16 páginas.

Mientras, el proyecto se adapta cambiando el formato de presentación y la estructura de la muestra de información en dos formatos muy distintos.

- Una serie teniendo en cuenta la posible entrevista con diferentes abuelos de la provincia de Alicante que emigraron de otras provincias o con distintas orientaciones sexuales para CIMA IMPULSA. Formato de 5 episodios en el que poder tener una variedad de abuelos cuyo punto en común sea la edad.
- Un cortometraje de 15 minutos para el programa ATENEA (Agosto 2021) con el objetivo de reducir el presupuesto y las necesidades técnicas, siendo un programa tutorizado y que cumple con unos tiempos más reducidos que el resto de convocatorias.

De esta forma tenemos tres versiones del mismo relato audiovisual, como podemos ver en la figura 4: original en valenciano con un planteamiento que abarca el transmedia y la realización de un documental en profundidad para IVC, ICAA y À Punt Media; una serie documental para CIMA IMPULSA y un cortometraje más modesto para el programa ATENEA.

Figura 4. *Versiones del proyecto.* Fuente: elaboración propia.

Una vez el proyecto obtenga la financiación y se empiece la preproducción del rodaje se incluiría en el proyecto un teaser que, como se ha comentado, es interesante como toma de contacto para que Mª Rosa y Rosana se acostumbren al material técnico y al pequeño equipo. Con el objetivo de adaptar el pre-guion a la primera toma de contacto con Mª Rosa, incluir el teaser y, junto con el dossier, presentar todo ello a Limonero Films, empresa de distribución de Barcelona especializada en distribuir documentales en canales de televisión. De esta forma, proponer que entren a formar parte del documental participando desde su realización y el resultado final obtenga un mayor atractivo para la distribución en tv3 y otras cadenas.

3. Resultados del proyecto

En primer lugar, crear *Vesprada amb la iaia* me ha servido como reto personal por idear desde cero un proyecto audiovisual que sea precursor y aliciente para, en el futuro, crear nuevos proyectos. En enero de 2020 empiezo a trabajar en la productora Fuera de Series Producciones, en ella comienzo con la preparación del primer festival internacional de series de la Comunidad Valenciana, el Festival Series Nostrum, buscando proveedores y dándole forma al contenido a tratar en el mismo para las diferentes ayudas a eventos y festivales que se convocan a nivel estatal y regional. Paralelamente, desarrollamos este y otros proyectos de ficción y animación para ser presentados también al IVC y al ICAA.

En el último año he aprendido sobre los métodos de financiación y los requisitos de los sistemas de convocatorias y ayudas al sector audiovisual nacional y regional, tanto para el desarrollo de proyectos audiovisuales como para eventos culturales dentro del marco del sector como lo es un festival de series. Dicho festival se llevó a cabo en noviembre en Altea, para el cual quedó a mi cargo la producción, el spot del mismo, el protocolo con los invitados y la gestión de asistentes presenciales al evento. El Festival Series Nostrum tuvo formato híbrido y está disponible en la página web del mismo seriesnostrum.com.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el proceso de obtención de ayudas a la producción es ir creciendo con paciencia y paso a paso. El sector audiovisual tiene sus tiempos y, aunque en rodaje la premisa es abarcar el máximo rendimiento en el mínimo tiempo para reducir costes de producción, en preproducción y en distribución se ha de

ser paciente. Saber dónde buscar y cumplir plazos de meses o años tanto en la búsqueda de recursos financieros como en la adquisición de beneficios con la distribución (que pueden no llegar de forma monetaria pero sí como prestigio adquirido) y convertirse en el futuro en puntos a favor para la búsqueda de nueva financiación en próximos proyectos.

Los resultados concretos del proyecto *Vesprada amb la iaia* (nacido en abril de 2020) y su próxima evolución pueden apreciarse en los siguientes puntos:

- En agosto de 2020 se presentó a las ayudas del IVC y del ICAA.
- En noviembre recibe del IVC una puntuación de 89,9 sobre 100 con una puntuación al guion de 25 sobre 25, que es lo que hace que consiga posicionarse entre los primeros proyectos suplentes de la convocatoria. La diferencia de 10,1 puntos para llegar a alcanzar la máxima puntuación se debe a la falta de financiación consolidada, la falta de productores o directores con premios o reconocimientos previos en el género documental, y a la falta de experiencia de la empresa por ser de nueva creación (se constituyó en 2019).
- En 2021, para mejorar en la puntuación, se ha planteado incluir a Pascale Prêcheur como Productora Ejecutiva pues fue productora ejecutiva del documental *Animales, por el camino de en medio* (2020) dirigido por Manuel Galipienso. De esta forma, se obtendrían los puntos por productora ejecutiva con reconocimiento en género documental.
- Además confiar en obtener la ayuda de la Crida de À Punt (Corporación Valenciana de Medios de Comunicación) para obras no finalizadas, en la que se presentó en enero de 2021 y, así, *Vesprada amb la iaia* obtendría los puntos de financiación consolidada y se posicionaría con 99 puntos al mantener la máxima puntuación en guion de la convocatoria del IVC 2020 en la de 2021.

Haciendo repaso de los tiempos, el proyecto empezó a plantearse en abril de 2020 por lo que, en un par de meses, hará un año que comenzó el desarrollo. Según el nuevo plan de rodaje adaptado a las esperas, la situación derivada de la pandemia y la falta de recursos financieros, el rodaje comenzaría a finales de este año para estrenarse a finales de 2022, como se ha planteado en el nuevo plan de rodaje preparado para incluir en el proyecto

que se presentará en las ayudas IVC 2021 y que se ha presentado en la Crida de À Punt. Un proceso largo y, teniendo en cuenta que se obtiene la financiación a través de las ayudas, la compra de derechos de antena con la Crida de À punt, o de tener la oportunidad de participar en los programas de CIMA o ATENEA y el proyecto sea viable o habría que aplazarlo un año más.

4. Conclusiones y discusión

Se diferencian tres conclusiones generales a raíz de la investigación previa de este trabajo. En primer lugar, la existencia de una brecha de representación de mujeres en los puestos de dirección y guion en largometrajes tanto a nivel autonómico como estatal; diferencia que, año tras año, va reduciéndose, aproximándose a una igualdad de representación. En este sentido, se ha comprobado que el cambio se debe a la incorporación de medidas de apoyo a las mujeres dentro de políticas de igualdad de género. Se genera así la segunda conclusión de este trabajo, la discriminación positiva como método para generar oportunidades a mujeres que, de otro modo, quedan invisibilizadas por la tradición masculinizada que se arrastra desde hace años. Por último, se concluye que las ayudas institucionales y la compra de derechos de antena son el principal método de generar productos audiovisuales ya que, en España, es la base e impulsor del audiovisual por ser el recurso financiero para la rentabilidad y viabilidad del mismo.

En definitiva, llevar a cabo el proyecto documental *Vesprada amb la iaia* y el resto de proyectos que se presentan en la productora Fuera de Series Producciones me ha servido para comprender la importancia de un dossier visual y acorde a las especificaciones técnicas de los proyectos, no solo por el impacto visual que pueda provocar en los valoradores de las diferentes convocatorias de ayudas y cridas de proyectos, sino como guía y organización de las ideas para su mejor desarrollo. La previa planificación de un proyecto audiovisual es esencial para que este se lleve a cabo de la mejor forma (un rodaje directo, reduciendo contratiempos) y, además, con una forma trabajada: un diseño previo del resultado y con los objetivos del proyecto claros siempre dará como consecuencia un proyecto más completo. Esto es algo de lo que han carecido algunos proyectos que presentamos desde Fuera de Series Producciones y por lo que no han

recibido la suficiente valoración sobre su guion; no tuvieron el empaque y el desarrollo previo que debían tener, hecho en el que se trabaja actualmente para las futuras convocatorias.

5. Bibliografía

Aguilar Carrasco P. (2017) *El papel de las mujeres en el cine*. Sevilla: Santillana

Barlovento Comunicación (2012). *Informe TV: El Rosco del Consumo Audiovisual* (Febrero). Disponible en:

<https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-TV-Consumo-Audiovisual-Febrero-2020.pdf>

Cuenca Suárez, S. (2018) *Informe CIMA 2017. La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español*. Disponible en:

https://cimamujerescineastas.es/wp-content/uploads/2020/04/INFORME-ANUAL-CIMA_2017.pdf

—(2019) *Informe CIMA 2018. La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español*. Disponible en:

https://cimamujerescineastas.es/wp-content/uploads/2020/04/INFORME-ANUAL-CIMA_2018.pdf

—(2020) *Informe CIMA 2019. La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español*. Con la colaboración de Ana Martínez Amado. Disponible en:

https://cimamujerescineastas.es/wp-content/uploads/2020/11/INFORME_ANUAL_CIMA_2019.pdf

D'Arnaude, C (10/05/2020) *MASTERCLASS La cámara y el personaje documental por Carla d'Arnaude* En Barrueco, R. y Xiol, S. Festival MECAL 2020 Barcelona. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=MR2SEp5uyBw>

Europa Press (22/06/2017) *Las ayudas del IVC a proyectos de largometraje valorarán el papel de la mujer y estar basados en obras valencianas*. Disponible en:

<https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ayudas-ivc-proyectos-largometraje-valoraran-papel-mujer-estar-basados-obras-valencianas-20170622105108.html>

Goulds, S.; Ashley, A.; Fergus, I; Gallinetti, J. y Tanner, S. (2019) *Cambiamos el guión. Cómo los estereotipos cinematográficos y mediáticos afectan las vidas y las ambiciones de liderazgo de las niñas y mujeres jóvenes*. Del Instituto Geena Davis on Gender in Media y Plan International. Reino Unido. Disponible en: <https://plan-international.es/cambiamos-el-guion>

Lang, B. (02/01/2021) *Women Directed Record Number of 2020 Films, Study Finds*. En Variety. Disponible en: https://variety.com/2021/film/news/women-directors-filmmakers-birds-of-prey-wonder-woman-1984-1234877742/?fbclid=IwAR1-Bpje3uQS5meeBGrijXSNRJU4_YVgkFaHhsRVUqQw8lWVbR0mt4YbtiTk

Maldito Feminismo (25/01/2020). “Las candidaturas de mujeres han ganado de media el 21% de los Premios Goya: la evolución de los galardones en datos”. *Feminismo.Maldita.es*. Disponible en: <https://feminismo.maldita.es/articulos/las-candidaturas-de-mujeres-han-ganado-de-media-el-21-de-los-premios-goya-la-evolucion-de-los-galardones-en-datos/>

Nolich Ruzafa (17/05/2018). *¡Las ayudas de la Generalitat y sus novedades para 2018!* Disponible en: <https://nolich.com/las-ayudas-de-la-generalitat-y-sus-novedades-para-2018/>

Noticias CIMA (24/06/2020) *CIMA IMPULSA recibe más de 300 proyectos*. Disponible en: <https://cimamujerescineastas.es/cima-impulsa-recibe-mas-de-300-proyectos/>

Palao Errando, J. A. (1999) La Biblioteca de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. *Métodos de información*, 6 (32-33), pp. 76-80. Valencia. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/4993/1/1999-32-76.pdf>

Poveda Criado, M. A. (2015) Fuentes de financiación de la industria audiovisual española. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*. Nº. Extra 2, pp. 877-886. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5834787>

Snyder, B. (2005) *¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión*.
Barcelona: Alba.

6. Índices de tablas y figuras

Tabla 1. <i>Mujeres directoras y guionistas en los largometrajes nominados a los Goya</i>	6
Tabla 2. <i>Porcentaje guionistas en largometrajes en los premios de AVAV por género</i>	8
Tabla 3. <i>Mujeres beneficiadas en las ayudas a guion por el IVC</i>	8
Tabla 4. <i>Porcentaje directoras en largometrajes en los premios de AVAV por género</i>	9
Figura 1. <i>Referencias para Vesprada amb la iaia</i>	17
Figura 2. <i>Espacios en Vesprada amb la iaia</i>	19
Figura 3. <i>Proceso de financiación</i>	21
Figura 4. <i>Versiones del proyecto.</i>	22

7. Anexos

- 7.1 Anexo 1. Pre-guion Vesprada amb la iaia
- 7.2 Anexo 2. Dossier *Vesprada amb la iaia* en valenciano y castellano
- 7.3 Anexo 3. Ficha valoración Vesprada amb la iaia IVC