
EN LA EMERGENTE INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ La Escuela de Cine de Puerto Real

José Manuel Tenorio Mariscal / Fotografías: Gorka Facio

Pidió que encendieran todas las luces del Teatro Principal para poder ver las caras de los presentes. Benito Zambrano, acababa de merendar un par de succulentos pasteles, y un café con leche. Aún, con el sabor dulce en los labios, el público lo escuchaba como al gran gurú del cine andaluz tras su éxito, *Solas*.

En su presentación de la Escuela de Cine de Puerto Real, Benito Zambrano con ojos escépticos, y tono profesional, presentó junto al periodista puertorrealeño Carlos María Ruiz, el proyecto Escuela de Cine de Puerto Real. Ellos fueron los que profesionalmente inauguraron el proyecto de Escuela, que llegaba como un vaso de agua, en el desierto cinematográfico andaluz.

A partir de este momento, Puerto Real comenzó a oler a cine. Son muchos los alumnos de la Escuela que han comenzado a rodar sus primeros cortometrajes en localizaciones como la Calle Ancha, La Plaza, la cafetería Café Cinema, etc., escenarios que pasan a la historia del celuloide.

El proyecto Escuela de Cine, ubicado en Puerto Real, nace en octubre del 2001 con el Pacto Territorial por el Empleo, PTE. Tras prácticamente dos años de vida el proyecto ha pasado por diferentes etapas de maduración.

La primera etapa, se desarrolló durante el primer año formativo con la puesta en marcha de diferentes

Monográficos. Éste primer contacto con la formación cinematográfica para toda Andalucía fue realmente exitoso teniendo un buen resultado tanto en número de interesados, 160 alumnos tras 240 solicitudes presentadas, y en representación de diferentes provincias andaluzas. A partir de estos resultados el Ayuntamiento puertorrealeño propuso una formación académica con un programa curricular más completo.

La segunda etapa comenzó en octubre del 2002 con el inicio del Curso Académico, "Introducción General al Cine" 2002-2003. En esta segunda etapa la oferta formativa maduró hacia un Curso Académico compuesto por seis asignaturas comunes y dos bloques de especialidades, superando las 600 horas de formación. Este fue el paso hacia una formación coherente, dirigida al alumno que quiera formarse en la producción cinematográfica, primordialmente en el cortometraje. Para la selección de las treinta plazas que compusieron el alumnado de la primera promoción, se presentaron más de sesenta solicitudes.

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de su Instituto Municipal de Promoción, Fomento Socio-económico y Formación, el IMPRO, ha promovido un hito histórico, en lo que respecta a la formación cinematográfica andaluza, ofertando por primera vez para toda Andalucía formación pública cinematográfica, con una formación teórica-práctica de calidad, realizando prácticas finales en formato cinematográfico profesional. Los resultados fueron los dos cortometrajes: *Destino* y *Scrivendum*, realizados íntegramente por los alumnos del Curso Académico "Introducción General al Cine" 2002-2003.

Durante la segunda promoción del Curso Académico "Introducción General al Cine" 2003-04, compuesta por veinticinco alumnos y alumnas, hubo representación de alumnos/as de las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén y Cádiz. Se realizaron los cortometrajes: *Podríamos probar* y *Por las venas de la noche*, ambos en treinta y cinco milímetros.

Durante este curso académico se distinguió, al guión *Podríamos probar*, con el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza. A partir de este momen-

to se otorgará al trabajo final seleccionado dentro de las acciones formativas de la Escuela, que se cifrará en 2.400 euros y que recae sobre el alumno/a autor/a del guión, patrocinado por la Caja San Fernando.

El proyecto, desde sus inicios pretende ser eje de la formación cinematográfica pública, y centro de referencia del nuevo cine andaluz. La competencia con Sevilla y Málaga es realmente difícil por la centralización de la producción y los tan sólo emergentes medios de la industria cinematográfica andaluza.

Este es un proyecto que se ha construido desde los cimientos, en primer lugar, con monográficos como: guión, dirección, operador de cámara, etc., hasta lo que es hoy en día el curso académico anual "Introducción General al Cine".

El actual curso académico, 2004-05 será ya la tercera promoción de esta Escuela de Cine, y por lo tanto, la consolidación del proyecto, con ayudas endebles por parte de las administraciones públicas.

El Ayuntamiento de Puerto Real, con su Alcalde a la cabeza, con el impulso e iniciativa de Lourdes Gaviño Barrios, actual Teniente de Alcalde del consistorio y vicepresidenta del IMPRO, ha sido hasta ahora, el íntegro impulsor de este sueño, con ayudas importantes pero puntuales de la Diputación de Cádiz y la Consejería de Cultura. El proyecto se convierte sin pausa en una realidad a una velocidad de veinticuatro fotogramas por segundo.

Es indiscutible, que la primera industria mundial es la cinematográfica, y así la exporta el gobierno americano; todos somos afectados. El cine español está en el pelotón de la producción cinematográfica europea. Los dos últimos años han sido difíciles, la industria ha sido afectada por la unión de las plataformas

digitales, las consecuentes restricciones de ayudas privadas y el estancamiento de las ayudas públicas. Otro factor determinante para la merma del cine español es la ausencia de políticas de protección de fronteras, sumado a los problemas de distribución, que asfixian al cine español y por lo tanto al andaluz que es el que nos toca.

A contra corriente, el cine andaluz ha dado un giro de ciento ochenta grados en lo que se refiere a la producción propia, impulsado por la inversión privada de un grupo de productores y el apoyo a dos bandas de la Consejería de Cultura y Canal Sur Televisión a las fases de desarrollo, producción y distribución. Uno de los elementos fundamentales para el impulso de las producciones andaluzas es la aparición de centros de formación como esta primera Escuela de Cine de carácter andaluz, asentada en la Bahía de Cádiz para toda Andalucía.

La formación cinematográfica en el territorio español es escueta, desorganizada, y focalizada en Madrid y Barcelona. Actualmente no es necesario solventar el tema de la no oficialización de los estudios para trabajar en la industria cinematográfica. Como punta de lanza aparece la Escuela de Cine de Puerto Real, con los problemas y ventajas de la formación pública, referente de "lo público" en lo cinematográfico, concepto que apoyan los organizadores de esta escuela desde sus inicios.

El enclave de la Escuela, en el centro de la Bahía de Cádiz y al sur del sur no es realmente un *handicap* como normalmente se cree, ya que los futuros alumnos/as de las escuelas de cine, están concienciados que tienen que desplazarse para formarse, y la movilidad o "deslocalización" es parte de la industria.

La Escuela se aprovecha de esta situación geográfica, sobre todo para potenciar los cursos estivales. Otra de las ventajas que encuentran los estudiantes de cine, es la posibilidad de desarrollar sus estudios en una ciudad universitaria con bajos costes diarios, conectada con la capital andaluza.

La Escuela de Cine ha acogido en sus instalaciones a reconocidos cineastas, para impartir asignatu-

ras, coloquios, cursos de verano como: Montxo Armendáriz, Miguel Albadalejo, Pilar Távora, Chiqui Carabante, y un largo etcétera. Destacables también son los convenios firmados con estamentos como: la Consejería de Cultura, Muestra Cinematográfica del Atlántico, etc. Estos son elementos que dan prestigio a esta Escuela que tiene en su equipo hasta quince profesores de primera índole procedentes de toda la geografía española.

La Escuela de Cine, referente de la Bahía de Cádiz, "Ciudad Bahía"

Teniendo en cuenta la situación de inestabilidad laboral que vive la Bahía de Cádiz, y que el futuro de la misma pasa por la diversificación de la industria, es necesario comenzar a formar para actuaciones a corto y medio plazo en el entorno de la producción audiovisual de la zona.

La Escuela de Cine de Puerto Real, trabaja para que la Bahía de Cádiz sea referente de formación cinematográfica pública de Andalucía, eje de nuevos proyectos cinematográficos, difundir una imagen de la Bahía de Cádiz innovadora a través de canales de cine y televisión, estos elementos de comunicación y marketing son estimulantes para los inversores en la zona.

Otro de los objetivos conseguidos de la Escuela es potenciar el contacto entre los aspirantes a profesionales del sector cinematográfico con la industria, poniéndolos en contacto con las productoras a través de la Bolsa de Currículums que posee la Escuela y que cada día se proyecta con una imagen de calidad, inserción laboral, directa e indirecta del alumnado de la Escuela.

Andalucía Film Commission, puente con la industria audiovisual

Las funciones básicas de *Andalucía Film Commission* son: dar a conocer la potencialidad de Andalucía para ser la base física de una producción audiovisual. La *Film Commission* representa los intereses de la Comunidad y para ello la promociona eficazmente en el sector audiovisual internacional, proporcionar al productor una información exhaustiva sobre las posibilidades logísticas de Andalucía para la localización de producciones audiovisuales, agilizar la ejecución de los rodajes, y auxiliar a las productoras ofreciendo diversos servicios de apoyo, organizar y gestionar una Base de Datos editada en diversos soportes físicos y virtuales para que la información pueda ser transmitida electrónicamente y en formatos multimedia: Vídeo, Internet, CD-ROM, servicio de localización. Informar sobre los accidentes geográficos, tipología del paisaje, espacios naturales. Para ello se pone a disposición del productor un archivo de fotografías de lugares de filmación y se le ofrece asesoramiento. Medio meteorológico: climatología, pluviosidad, horarios de mareas, sol, lunas. Medio etnológico: costumbres, arquitectura, patrimonio cultural, fiestas. Empresas Productoras y Servicios técnicos. Todo aquello referido al apoyo a la filmación: suministros, accesorios, tecnología especializada, distribuidores, profesionales. Servicios logísticos. Todo aquello referido a las necesidades de los recursos humanos: manutención; alojamientos; medios de transporte; carreteras, puertos, aeropuertos, helipuertos, estaciones, empresas de transporte, naves de almacenamiento, distancias y tiempos, recursos artísticos, requisitos legales y financieros. Ofrecer sus servicios y experiencia de una manera eficaz y sin fin de lucro, simplificando todos los trámites burocráticos y administrativos: permisos de trabajo, de filmación, ocupación urbana, etc. Facilitar la obtención de beneficios fiscales, ayudas, subvenciones, etc. a las productoras.

En la Escuela de Cine está integrada la *Puerto Real Film Office* desde marzo de 2003. Los técnicos de la *Film Office* realizan trabajos de búsqueda de localizaciones, gestión de permisos para visitas y rodajes, creación de bases de datos, poner en contacto a las empresas especializadas de la zona con las producciones, en definitiva dinamizador económico.

Estos trabajos son fundamentales para conseguir atraer producciones audiovisuales, cine, publicidad, documentales, etc., y reducir costes de producción, cuestión fundamental para que un productor ruede en la zona. El elemento diferenciador de esta *Film* con el resto, es la oferta de Bolsa de Currículums que emana de la Escuela de cine, así esta oficina ha servido para insertar a los alumnos/as en largometrajes como: *Die Another Day*, *Antonio Meucci*, *El Capitán Alatriste* y multitud de documentales, spots publicitarios, etc.

Esta inserción laboral en diferentes producciones nacionales e internacionales, sirve para dar experiencia y conocimientos prácticos a los alumnos/as de cara a la creación de un tejido básico profesional para producciones propias andaluzas.

Dinamizador de proyectos formativos

Dinamizador de proyectos formativos-audiovisuales pasados y futuros con otros entes: Fegadi, Alcances, Universidad de Cádiz, Consejería de Cultura, etc.

La Escuela de Cine de Puerto Real comienza ya a elaborar trabajos profesionales fruto de la excelente formación que se imparte desde la instauración del curso completo 2002-2003 y la inversión en instalaciones y equipos realizada por el Ayuntamiento, así

como de las acciones comunicativas que se han venido llevando a cabo por parte del IMPRO, Instituto Municipal que gestiona la Escuela de Cine.

Futuro de la Escuela de Cine

Puerto Real, ciudad audiovisual

"Lo público", este es el referente de futuro de la Escuela de Cine.

Actualmente las matrículas están subvencionadas al cuarenta por ciento por el Ayuntamiento de Puerto Real, aun así se pretende conseguir las rebajas de las matriculas para el alumno/a, encontrando el apoyo de instituciones públicas y/o privadas, dar la posibilidad de formación a los jóvenes andaluces sin capacidad económica para ello, seguir trabajando en la línea de formación de calidad.

En el plano de la formación la Escuela de Cine estudia la posibilidad de incrementar en un año más el actual curso académico, para que el alumno/a pueda cursar especialidades

como: producción, dirección de fotografía y cámara, sonido, dirección artística, etc.

Otra cuestión importante es conseguir el apoyo de instituciones como la Universidad de Cádiz en la certificación universitaria, para así ser pioneros en Andalucía en formación cinematográfica universitaria.

Y la gran apuesta para el 2005 es el acercamiento de las productoras al proyecto, con la intención de abrir las puertas de la Escuela de Cine a estas empresas y conveniar procesos de prácticas de empresas a los alumnos/as que cursen el curso académico.

El proyecto de la Escuela de Cine es elemento impulsor y de atracción para la creación, en centros industriales como el Polígono de las Aletas, de concentración y unión de empresas audiovisuales para un despegue definitivo del sector audiovisual.

Estas acciones, formativas, de inserción laboral, promoción, etc., trabajan aprovechando la idiosincrasia desde los inicios de la producción audiovisual de la "deslocalización", en el aspecto positivo del término de movilidad, según necesidades de localización, etc., para crear una estructura profesional, empresarial y de infraestructuras para la creación de una industria audiovisual propia en la Bahía de Cádiz, que pueda dar respuestas profesionales tanto a las producciones que vienen del exterior como a las propias.

José Manuel Tenorio Mariscal