

I-DOC:

Una nueva forma de ver documentales

Por: **CRISTINA MORENO**

Fotografía: **CRISTINA MORENO**

¿Imaginan convertirse en los nuevos directores de un documental sólo con hacer un click en su pc o dispositivo móvil? Poco a poco el futuro se está acercando a la industria cinematográfica dando como resultado un nuevo concepto de documental, teóricos lo denominan I-Doc, Web Doc o Documental Multimedia Interactivo y se está llevando a cabo desde hace varios años en países como Francia y Canadá, este último, cuna del género.

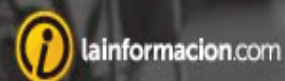
REPERCUSIÓN EN SOL

Portada del documental interactivo que trata sobre el movimiento del 15 de Mayo.

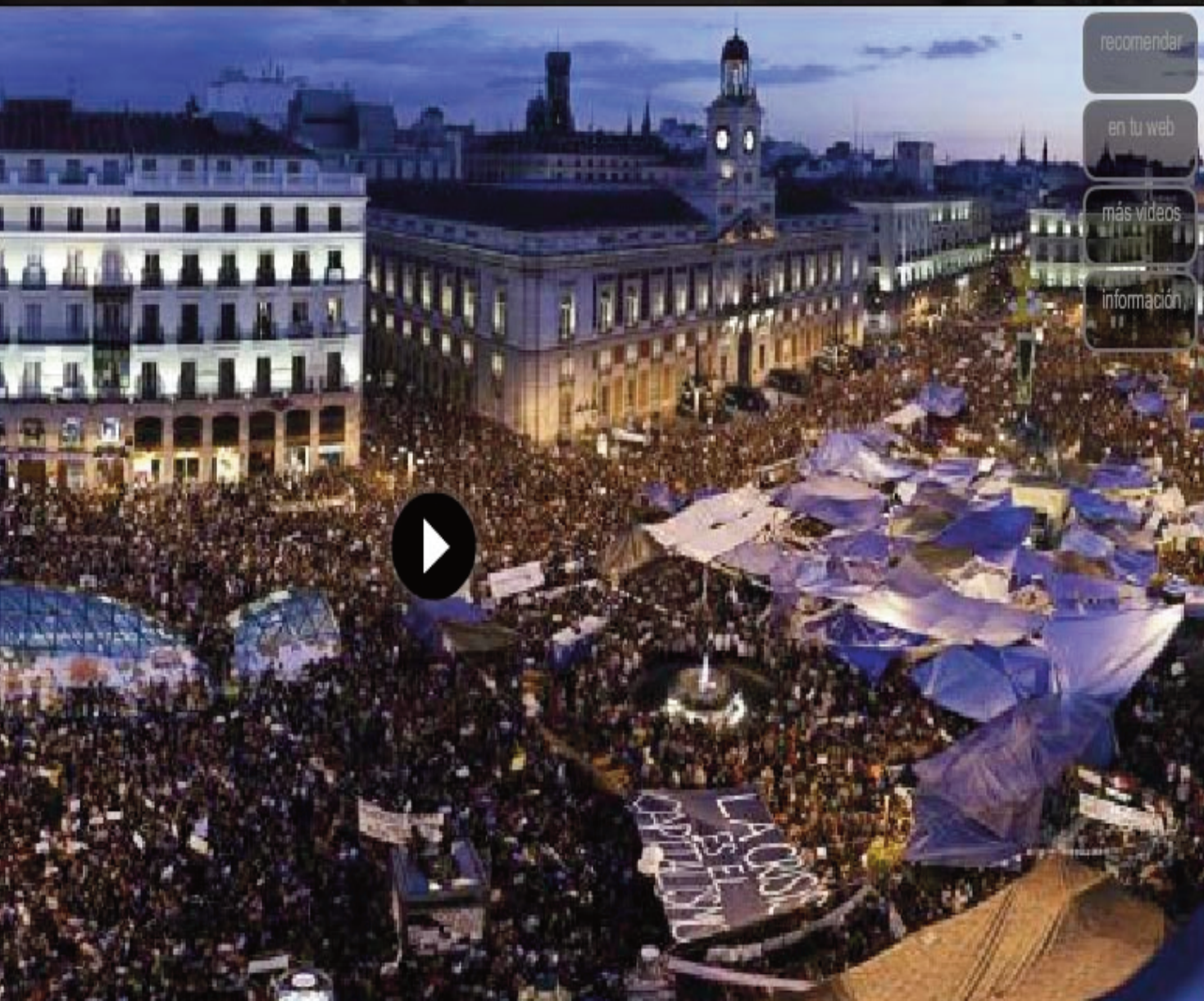

747

MPADASOL HISTORIA DE UNA CIUDAD

activo sobre los 25 días de acampada del movimiento 15M en la Puerta del Sol

recomendar

en tu web

más videos

información

Todo el mundo que se relacione asiduamente con las tecnologías dispone de un blog propio dónde expresar su opinión sobre temas que le interesen y de ahí los creadores basan la idea de este nuevo formato.

El uso tan común que el internauta tiene de todo este mundo, ha propiciado la aparición de este tipo de documentales, que hacen que a través de la creación de páginas webs el público pueda acceder a este tipo de información y pueda elegir qué parte ver, viajar a través de infográficos, descargar información para documentarse sobre el tema, elegir entre diferentes personajes, escuchar las bandas sonoras a la vez que ven el documental y un sinfín de cosas más que con el avance de esta tecnología se irán introduciendo.

Para poder hablar de documental interactivo necesitamos diferenciarlo del documental tradicional, para ello, nos basamos en una característica clave, el documental tradicional tiene un montaje lineal y sigue un proceso el cual el espectador no puede romper, en cambio, el documental interactivo tiene un montaje no lineal que el espectador puede mover a su antojo y así crear su historia cogiendo diferentes partes que el director le ofrece en la página web.

Además en el documental tradicional sólo tiene que haber una función reflexiva por parte del público, en el interactivo no, tienes que comprender la relación que tiene cada parte y así construir tu propia historia.

El primer congreso sobre documentales interactivos, todavía es muy reciente, se ha celebrado el pasado 25 de Marzo en Bristol, se le ha llamado i-Docs y ha reunido alrededor de 12 personalidades de todo el mundo interesados en el tema como Sandra Gaudenzi, la investigadora que conoce

más sobre este género. Este grupo ha creado una web llamada i-docs.org dónde se publican muchas de las novedades del género junto al desarrollo de trabajos de cada miembro.

SANDRA GAUDENZI

- Profesora en el London College of Communication.

- Desde hace 5 años estudia un doctorado en la universidad de Goldsmith que se centra en las nuevas formas documentales, medios de comunicación y representación de la realidad y documentales interactivos.

- Ha creado la web Interactive Documentary dónde expresa toda la actualidad en el documental interactivo a la vez que desarrolla el proceso de su tesis doctoral, colgando los capítulos a medida que va avanzando.

En España, este género es bastante desconocido y un investigador ha sido el pionero en crear una tesis doctoral sobre el tema, se trata de Arnau Gifreu, que también acudió el pasado 25 de Marzo a Bristol junto a los demás investigadores y colabora con mucha frecuencia en la web.

Antes de hablar sobre el origen del documental nos vamos a situar a principios de los años 20 con los nuevos experimentos digitales, aunque rudimentarios, mostrarán el principio del mundo interactivo.

El más importante es "Inmemory" de Chris Marker o el cine de base de datos de Lev Manovich que empieza a romper con la es-

tructura lineal básica del cine. También cabe apuntar, los experimentos de pioneros como Dziga Vertov con "El hombre de la cámara" ya innovaron en la forma de hacer documentales en el año 1.929.

Es precisamente de Dziga Vertov del que encontramos un remake de su obra, en la que los internautas interpretan el guión original desde el siglo XXI, mejorando la calidad del original y rotando los planos cada día. También dejan planos vacíos para que éstos los completen.

Aunque situemos unos antecedentes, realmente, los teóricos atribuyen el nacimiento del I-doc o documental interactivo con la aparición del láser disc y el Cd-rom y a principios de los 90, que es cuándo los grandes museos empezaron a publicar sus primeros cds interactivos. Tras la comercialización de estos, aparecieron también los DVD.

Con la invención del "World Wide Web", el DVD quedó desfasado y se puso más énfasis en el nuevo soporte. Pero realmente, cuándo se empieza a conocer para la mayoría de los espectadores es cuándo no existe límite de acceso a Internet y cuándo proliferaba la banda ancha.

PRINCIPALES PRODUCTORES

Si miramos el panorama del I-doc, nos encontramos, en primer lugar, a televisiones y filmotecas públicas como principales promotoras.

Entre ellas debemos de destacar 3 grandes productoras se trata de "ARTE" y "Uipian" (productoras francesas) éstas emiten parte de sus contenidos en televisión y también en Internet y la "National Film Board" de Canadá que aunque funciona principalmente como entidad dedicada al cine, no duda en experimentar con las nuevas tecnolo-

gías y crea la mayoría de los I-docs que conocemos a nivel mundial.

También, ONGs y movimientos activistas se apuntan a esta nueva moda ya que les parece una nueva forma de hacer llegar sus mensajes con más influencia y rapidez, es lo que se llama Social Media y ha tenido gran influencia en movimientos sociales.

EL DOCUMENTAL COLABORATIVO

Uno de los proyectos que más tienen que ver con la revuelta que se ha producido en países como Egipto y con el activismo político es "18 días en Egipto" que trata sobre la primavera árabe. Se trata de un documental colaborativo donde los usuarios de la web pueden aportar información subiendo sus propios videos y fotografías.

Otro gran ejemplo es "Life in a day" donde las propias personas que entran en la página forman parte del documental, se lema es "Be part of history" (forma parte de la historia).

Básicamente para rodar este tipo de documentales se utilizan las mismas técnicas que en audio-

visual, con un guión y una estrategia previa pero, al tratarse de historias paralelas, hay que calcular

Las propias personas que entran en la Web forman parte de la historia

Portada del documental *Life in a day*, documental colaborativo.

una lógica conforme a la relación de las historias y el orden de éstas.

Tecnologías como el 3D ya están llegando a esta industria, estudios como "National Film Board", "ARTE" y "Upian" están desarrollando grandes proyectos que introducen cómo novedad este tipo de formato.

Desde hace 4 años, la National Film Board ha desarrollado un ambicioso proyecto que ya se puede ver en Internet desde que se hiciera la presentación en el pasado mes de noviembre, el primer documental en 3 dimensiones, se trata de "One Millionth Tower".

Cuenta la historia de un grupo de residentes de los suburbios de Toronto que se han unido a un grupo de arquitectos para imaginar

cómo sería un barrio si no se encontrara deteriorado.

El documental interactivo está lleno de fotografías que acompañan a los videos y que también se pueden ver en formato 3D. Incluso introduce la novedad de un nuevo controlador que supera a Flash Player llamado Popcorn.

Con este nuevo controlador también se ha creado otro documental, se trata de "Happy World" que cuenta la historia de los dictadores de Birmania en Asia. Esta creación está producida por Francia, es una película experimental donde los dos cineastas franceses se introducen en Birmania para grabar todo lo que acontece allí.

LA EXPERIENCIA DEL DOCUMENTAL 360 °

Si acudimos a la página web de la "National Film Board" podemos ver uno de los documentales que más interacción ofrecen en este mundo.

Se trata de la primera producción considerada como documental 360° que lleva por título "Out my window" (fuera de mi ventana) y se propone explorar el nuevo mundo de nuestro planeta urbano, con-

Menú de navegación del documental interactivo Guernica, producido por TV3.

tando con 49 historias de personas que ven el mundo desde sus ventanas en rascacielos de los suburbios de 13 grandes ciudades.

Otro título de este tipo de documental interactivo es "Welcome to Pine Point" que hace un retrato muy personal de una pequeña ciudad canadiense creando en los años 60 al calor de un asentamiento minero.

EL DOCUMENTAL INTERACTIVO CÓMO APOYO DOCENTE

Arnau Gifreu es uno de los pioneros en incluir en sus clases este tipo de documentales para que sus alumnos aprendan el futuro del documental.

Su plan docente en la Universidad de Vic incluye entre otras cosas, la realización de una serie de proyectos de documental interactivo con sus alumnos.

Quizás el más interesante y más conocido de todos ellos sea Metamentaldoc dónde incluye además de un documental de 50 minutos sobre el mundo del documental, dos archivos audiovisuales más sobre el mundo del cine español y universal y un aula virtual con más de 200 documentos descargables sobre este mundo y el del cine que les sirve de apoyo docente para sus alumnos en clase. Incluyendo también entrevistas visuales a importantes documentalistas.

¿CÓMO DISTINGUIMOS UN DOCUMENTAL INTERACTIVO DE OTRA CREACIÓN MULTIMEDIA?

A veces nos preguntamos si un documental sin video puede llegar a ser un documental interactivo, y siempre tenemos ejemplos que nos lo aclaran.

El más claro es **La producción española es realmente escasa.** A veces nos preguntamos si un documental sin video puede llegar a ser un documental interactivo, y siempre tenemos ejemplos que nos lo aclaran. El más claro es un documental de Jonhatan Harris que se llama "We feel fine". Jonhatan Harris ha desarrollado un motor de búsqueda en Google que busca todas las entradas de blogs que contengan la frase "I feel..." (Yo siento...) y las coloca en una interfaz formada por una pequeña ventana en la que pueden acceder por fecha, por país, por género o por edad.

Así podemos ver un pequeño mosaico de emociones en todo el mundo.

También ha desarrollado proyectos que siguen la misma línea como "Lovelines" que nos muestra de la misma forma frases con "I love..." o "I hate..." (Yo amo... Yo odio).

Aunque quizá el más importante de este documentalista sea el proyecto "The Wale Hunt" en el que se muestran fotografías tomadas cada 5 minutos de la historia del autor durante la caza de una ballena en un pueblo esquimal. Al margen de lo interesante que sean las fotos, es innovador porque nos

propone explorar la historia de varias maneras: Por día, por hora, por contexto, por tema o por personaje.

Varios fueron los motivos que llevaron a Harris a adentrarse en este proyecto. En primer lugar, terminar con el modo lineal de la historia ya que el público va viendo las fotografías de varias maneras y se monta su propia historia.

En segundo lugar, permitirse recolector el tipo de datos que realizan los programas de ordenador que manejaba y, por último, hacer llegar una experiencia del mundo real y hacer que esta experiencia se puede transmitir a mucha gente.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

La producción española en cuánto a este género es realmente escasa, aunque televisiones públicas como TVE y otras entidades ya están comenzando a producir este tipo de documentales porque han visto el éxito en otros países.

Si nos tenemos que parar en una de las más importantes y qué se ha hecho más notar, nos remontaremos al año 2.007 con la producción dirigida por TV3 junto a Corporación Catalana "Guernica, pintura de guerra" que muestra la historia del cuadro Guernica de Picasso y complementa estos con mapas, líneas temporales, fotografías del autor, etc...

Aunque en España todavía no se esté proliferando, este tipo de documental es el futuro y lo tenemos que comprender y dar paso a lo que dentro de unos años será nuestro principal punto de apoyo y documentación.

Se ha abierto una nueva era, una era en la que la tecnología es primordial y el conocimiento de ella fundamental, la era de la interactividad, la era del más auténtico documental.

Arnau Gifreu

Primer español que estudia una tesis doctoral sobre el I-doc

Por: **CRISTINA MORENO**

Fotografía: **CRISTINA MORENO**

Gifreu Arnau Castells, nace en Cataluña hace 30 años ,procede de un pueblo llamado Sinera en la provincia de Barcelona y aunque no lo parezca, por su temprana edad, tiene un currículum bastante notable.

Desde hace 5 años, es el primer español candidato a doctor que realiza una Tesis sobre el género de documental interactivo multime-

dia. Tesis doctoral en la que lleva trabajando desde 2.006 y que ha permitido que España conozca las innovaciones del género de no ficción, por antonomasia, y que la evolución de la tecnología ha hecho que se puedan realizar productos que combinan la autoría de un director y la autoría de un espectador.

Arnau tiene un impecable currículum en el que figura la siguiente trayectoria:

- Licenciado en Comunicación Audiovisual.
- Máster en Artes Digitales.
- Realizador de televisión.
- Profesor en las universidades de Vic y Ramón LLuís.
- Profesor visitante en Tampere University of Applied Sciences, situada en Finlandia.
- Profesor investigador en la Universidad de York, en Toronto, Canadá.
- Aspirante a Máster en Documental Interactivo.

¿Cómo conociste este nuevo formato de documental?

Hace años que estudié la carrera de Comunicación Audiovisual, me gustaba mucho el documental y tenía un amigo que se dedicaba a las nuevas tecnologías y entonces, me interesé porque vi que el documental convencional estaba muy saturado, y comencé a ver cómo se podía expandir este formato, y en el medio digital me pareció que había un seguimiento en el que habría trabajo por hacer.

¿Qué fue lo que te llamó la atención para realizar una tesis doctoral sobre el Documental Interactivo?

Una vez que acabé la carrera, los dos ámbitos que me gustaban fueron, básicamente, ver y producir documentales y el medio interactivo, entonces fusioné estos dos campos que dieron como resultado mi tesis.

¿Por qué piensas que no se conoce demasiado este género?

Porque hasta ahora había una limitación de ancho de banda, sobre todo, en Internet, y eso ha dificultado su expansión como género. A partir de los años 2.008 y 2.009 ha existido un boom y ahora estamos justo en medio de él. Yo pienso que este género se va a consolidar como el género, por excelencia, de la no ficción.

¿Piensas que parte de la culpa de las revoluciones políticas en Egipto, por ejemplo, la han tenido las nuevas tecnologías y las redes sociales?

Sí, y eso lo estamos viendo con los social media, todo lo que son las revueltas se convocan por las redes sociales, pues, el documental interactivo, se está caracterizando como género para transmitir cosas relacionadas con el activismo.

En géneros de ficción, como el cine, existen muchos tipos de subvenciones públicas y de empresas privadas, que con la crisis se están dejando de recibir, así que los géneros de no ficción y sobretodo los documentales interactivos se tienen que abrir camino a través de festivales y del crowdfunding.

¿En qué consiste el crowdfunding?

El crowdfunding consiste en una serie de microayudas que se hacen, principalmente por Internet, para apoyar los proyectos, se crea una red y a partir de ésta se crea una página web dónde cada uno puede aportar lo que quiera.

Si has tenido la oportunidad de hablar con algún director de documental tradicional, ¿Qué opinan sobre el tema del documental interactivo?

Bueno, con directores de documental, he hablado con pocos, pero sí con muchos teóricos, opinan que muchos de los documentalistas tradicionales no aceptan esta idea, porque les supone una pérdida de voz narrativa fuerte. En general, esto es una tendencia que pasa con los nuevos medios, que hay una especie de ruptura y hay mucha gente que pone otras lógicas de producción y simplemente no le interesan, porque puede romper con el discurso tradicional o porque, realmente, incluye conocer un tipo de producción mucho más compleja.

¿Crees, que en un futuro, se podría adaptar este nuevo formato al cine?

Al cine no creo, porque es un tipo de lógica de consumo o de recepción individual. Es una lógica para ser consumida en casa, sobretodo cuándo aparezca la televisión interactiva que está a punto de llegar, ahora lo vemos en Internet, pero es muy incómodo estar delante de la pantalla mal sentado.

Arnau, define al perfil de espectador de documental interactivo entre los 20 años y los 50 o 60. Para un público más mayor encontramos el inconveniente de la falta de familiaridad con la tecnología y para un público más joven de esta edad presenta un pequeño inconveniente de extensión y de temática porque los jóvenes están acostumbrados a los pequeños forma-

Alumnos de Arnau trabajando en uno de sus proyectos.

tos y un documental de una hora les puede resultar bastante aburrido.

¿Cuál es el papel que toman esos pequeños formatos, que son las redes sociales, en este aspecto?

Es muy importante. Te pondré dos ejemplos muy interesantes, uno se llama Prison Valley de los productores ARTE y Upian, que trata sobre las prisiones norteamericanas, dónde los mismos directores se involucraron en fórums que también tenían Facebook y Twitter incluidos y eso dió mucho éxito e interactividad.

Y después hay otro ejemplo que está produciendo ahora, se llama 18 días en Egipto de Teen Designers y trata sobre la primavera árabe, aquí la gente puede aportar contenido subiendo videos.

¿Existe alguna plataforma que agrupe todos los productos anglosajones?

Hay una sola, se llama Docshift y es de una asociación de documentales de Toronto, Canadá. Pero, sólo hay unos 100 ejemplos, no los agrupa todos, sólo los principales.

¿En qué nuevo proyecto te estás embarcando?

Bueno, estoy metido básicamente en Interdoc, la cuál estoy intentando promover, es una plataforma observatorio de documental interactivo.

Aunque, en realidad, después tengo muchos más

proyectos, este es mi problema, que estoy metido en 80.000 proyectos. Claro, la tesis es complicada, porque intento establecer un marco conceptual completo y eso es muy complicado, todo lo que son taxonomías es muy complicado.

También, hay varias cosas alrededor de este campo, soy miembro de Idocs Community que es una conferencia de Bristol dónde somos alrededor de 12 personas que investigamos este ámbito, y tenemos una web que se llama Idocs.org.

También, con mis alumnos en Vic, producimos varios ejemplos al año, además intento producir con mis alumnos cosas que sean innovadoras, por ejemplo les introduzco en el mundo del formato Popcorn, que es un nuevo formato de video que está llegando para reproducir los documentales en Internet.

Aunque resulte paradójico en países pioneros de este género cómo son Canadá y Francia, pese a la crisis económica y a la falta de subvenciones, en estudios que ha realizado nuestro candidato a doctor, se han contabilizado más de 200 producciones al año y cada vez este número va aumentando.

España no juega el mismo papel, ya que está casi 10 años por detrás, comenta Arnau.

La llegada de las nuevas tecnologías al mundo del documental, hace que géneros cómo el documental multimedia interactivo, sean atractivos para la mayoría de los teóricos e iniciativas cómo la de Arnau ayuden a desarrollar un nuevo interés en nuestro país.