

EL CINE ETNOGRÁFICO:

Eugenio Monesma Moliner

ANTECEDENTES:

- **A nivel mundial**, los orígenes del cine antropológico y los trabajos más destacados los podemos encontrar en

- Flaherty (Hombres de Arán, Nanouk el esquimal, etc.)
- Margaret Mead (EEUU)
- Jean Rouch (Museo del Hombre.- París)

Flaherty, en sus trabajos, recoge la realidad con su cámara, creando situaciones de dramatismo en algunos momentos para dar ritmo e interés a sus documentales, pero sin alterar la realidad.

Los dos últimos, Margaret Mead y Jean Rouch, han creado diferentes escuelas que basan sus filmaciones en la utilización de la imagen como soporte de la investigación y del trabajo de campo, realizando documentales de difícil divulgación para un público profano.

- **En España** no hay una base de cine antropológico, aunque ahora podamos considerar como etnográficas por su valor documental las grabaciones realizadas por los pioneros del cine que trataban de recoger con sus cámaras la realidad del momento.

TVE cumplió una importante labor de recuperación de las tradiciones y costumbres de España con el programa RAÍCES, una serie divulgativa, pero excesivamente periodística por la presencia continua del director restando protagonismo al sujeto que nos transmitía sus conocimientos.

Otra serie emitida por TVE fue OFICIOS PARA EL RECUERDO que se centraba más en la parte artística de los oficios tratando superficialmente el componente humano y la forma de vida de los protagonistas.

La aparición de las televisiones autonómicas trajo consigo un cierto afán por difundir aquellas señas de identidad propias de la comunidad autónoma correspondiente, relacionada con las tradiciones, pero siempre desde un punto de vista periodístico, superficial y carente de un estudio previo del tema tratado.

- **PYRENE** y su director Eugenio Monesma surgen en el panorama del documental en el año 1982, partiendo de una base y de unos conocimientos etnográficos prioritarios en el guión de cualquier programa. La cámara está presente en la fiesta, en las actividades diarias, se reconstruyen viejos oficios con el fin de obtener la máxima información sobre los mismos, etc.

¿POR QUÉ EL TEMA ETNOGRÁFICO?

Aunque los inicios personales de Eugenio Monesma en el cine super 8 se remontan a 1979, en el año 1982, tras sus contactos con Angel Gari y Manuel Benito en el Instituto Aragonés de Antropología, se motiva a profundizar en temas tradicionales. De hecho, Monesma ha un interés previo sobre los temas pues ya había realizado trabajos sobre los pueblos deshabitados, había convivido con los pastores en ibirque, etc.

Durante esta primera época del cine super-8, entre 1982 y 1987, en realidad hay un interés primordial y una necesidad urgente de recuperar en imágenes todas aquellas tradiciones que se pierden. En este periodo, su trabajo es premiado en la Settimana del Film Antropologico del Mediterraneo de Palermo y el programa "Vivir cada día" de TVE realiza un capítulo sobre su incursión y breve trayectoria en el cine etnográfico. En este periodo incorpora el soporte de 16 mm. en cinco documentales que son emitidos por TVE en 1986.

Con la implantación del video, en el año 1987 inicia la producción de documentales en video U-Matic Alta Banda y un año después, en colaboración con la Diputación de Huesca, aborda una recuperación sistemática de tradiciones y costumbres de la provincia.

En el año 1990 surgen las expectativas y las promesas ante el inminente nacimiento de la, más tarde, frustrada televisión aragonesa. Es el momento de la fundación de PYRENE, equipándose con material BETACAM SP Broadcast que permita emitir por televisión las producciones realizadas.

Tras esta introducción de nuestros orígenes en el paronama nacional del cine etnográfico, pasamos a describir el proceso de producción de los documentales etnográficos, el líneas muy generales.

LA PRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTALES:

LA SELECCIÓN DE LOS TEMAS:

Para la selección de los temas estudiamos y tenemos en cuenta dos prioridades esenciales:

- El riesgo que tiene ese oficio, ritual o personaje de desaparecer y caer en el olvido.
- La oportunidad que se nos presenta para recuperarlo gracias al voluntarismo del protagonista.

Menos urgencia, pero no por ello menos importancia, requieren los procesos productivos y rituales ya recuperados y que tienen cierta apariencia de continuidad.

En el momento del planteamiento de un programa podemos encontrarnos ante dos tipos de temas:

- TAREAS QUE NO SE REALIZAN Y HAY QUE RECONSTRUIR:

En este caso hay que contar con la colaboración de los protagonistas. En unos casos lo hacen de forma altruista e incluso son ellos los que se ofrecen para que los grabemos y dejar constancia de su trabajo, como los resineros, los pezgueros, el zapatero, el panadero y otros muchos oficios. En otras ocasiones, el proceso es largo y conlleva implicar a varios protagonistas durante muchas jornadas de trabajo y contar con una serie de gastos adicionales que hay que afrontar, como ha sido con el cáñamo, el lino, el centeno, las carboneras... En estos casos debemos conseguir una financiación adicional para asumir todos esos gastos.

- TAREAS QUE SE SIGUEN REALIZANDO:

Cuando el protagonista sigue ejerciendo su actividad las dificultades se reducen. La voluntad del artesano y su colaboración son la base de un buen programa.

EL CONTACTO:

En los primeros años fue difícil conseguir que el artesano se prestara a mostrar ante una cámara aquel oficio que “le había hecho pasar tanta hambre”, y que, afortunadamente, dejó a tiempo para incorporarse a una fábrica. Vemos cierto paralelismo con la vergüenza que se pasaba al hablar las lenguas autóctonas fuera de su lugar geográfico de origen.

El contacto con los protagonistas fue surgiendo ante nuestro interés por devolver a las gentes de los pueblos toda aquella información que nos han facilitado, es decir, la proyección en las semanas culturales de los primeros documentales realizados en super-8 servían de motivo de reflexión sobre la importancia de recuperar y valorizar las señas de identidad de los pueblos. En ese momento, al final de la proyección, durante el debate, surgían nuevos temas y nuevos protagonistas dispuestos a dejar su oficio plasmado en imágenes.

EL GUIÓN:

- BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN:

Antes de iniciar cualquier tema buscamos información sobre el mismo que permita hacernos una idea de los pequeños detalles que, desde nuestro

punto de vista etnográfico, consideramos de sumo interés. Hoy, fuentes de información como Internet, el acceso a las bibliotecas y la información que se ha generado durante los últimos años sobre estos temas facilitan mucho esta labor previa.

- **ELABORACIÓN DE UN BOCETO DE GUIÓN:**

Con la información recogida elaboramos un boceto de guión y una lista de detalles sobre los que hay que incidir por su importancia.

- **COLABORACIÓN DE ESPECIALISTAS:**

En la realización de algunos programas contamos con la colaboración de especialistas en la materia, como por ejemplo:

- Manuel Benito en los temas de fiestas y rituales.

- Fernando Romanos en el reciente trabajo en colaboración con la DPZ sobre el PATRIMONIO LINGÜÍSTICO EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

- O la de Angel Gari en la serie de tres capítulos realizados en colaboración con la DPH sobre CREENCIAS Y RELIGIOSIDAD POPULAR.

EL EQUIPO DE GRABACIÓN:

En el momento de la grabación pretendemos que el equipo, tanto material como humano, sea lo más reducido posible, sin mermar por ello la calidad del producto final. El motivo principal es la atmósfera negativa que se le produce al artesano al irrumpir en su espacio de trabajo y, por ello, en su espacio vital y habitual. Es por ello que pretendemos mantener esa situación habitual en que el protagonista se desenvuelve día a día. Normalmente, como el proceso es lento y queda tiempo para tomar notas y otras tareas, mientras el artesano trabaja el que se ocupa de la realización también tiene la misión de elaborar el correspondiente reportaje fotográfico y preocuparse de la toma de sonido. El operador de cámara con la iluminación más discreta posible se encarga de la toma de imágenes y de sonido. A veces, cuando hay varios protagonistas en espacios abiertos o el propio proceso lo requiere son tres los miembros del equipo.

La participación del equipo durante todo el proceso productivo (a veces son varios días) contribuye a una fructífera recogida de información provocada, principalmente, por el diálogo que se mantiene con el protagonista que, a medida que va trabajando, recuerda situaciones, anécdotas, nombres, detalles, etc. que en una entrevista normal no le vienen a la memoria.

Tratamos de recoger minuciosamente el sonido directo, tanto de las herramientas durante el trabajo, como de los testimonios del protagonista. Para el resultado final del programa, la espontaneidad, la expresividad y la seguridad de los personajes en su trabajo dan mayor credibilidad al documental.

EL GUIÓN DEFINITIVO:

Con todo el material grabado realizamos un visionado previo de las imágenes, transcribiendo las escenas y los diálogos, con lo que disponemos de una importante información escrita.

Todas las cintas grabadas reciben el nombre de “material en bruto” y suponen una base de información detallada de varias horas que se puede utilizar en el momento deseado. En sí mismas, estas cintas ya forman un archivo de gran interés etnográfico.

Con toda esta información más la que disponemos de archivos y otras fuentes documentales elaboramos un guión definitivo. En él se combinan las intervenciones del locutor con los testimonios del protagonista, tratando de utilizar un lenguaje sencillo que llegue a todo tipo de público.

EL MONTAJE:

La síntesis es la clave de cualquier programa. El estudioso de un tema concreto dispone de todo el material en bruto con toda la información que ha servido para el montaje del programa. Pero para el público general hay que elaborar un producto tratado con un ritmo que le aporte información a la vez que le entretenga. Por ello, nosotros nunca hemos supeditado la duración de ningún documental a unos tiempos y parámetros marcados por el mercado, nuestro criterio ha sido siempre el de dar el máximo de información sobre el tema con el ritmo apropiado y la suficiente calidad técnica que lo conviertan en un programa único.

En nuestros documentales etnográficos el sonido es tan importante como la imagen, porque ambos aportan información sobre el proceso productivo que estamos viendo. Por ello, entendemos que la música debe ocupar un lugar secundario y casi inapreciable, hasta tal punto que su protagonismo se reduce a la presentación e inicio del programa y a la despedida final.

La locución la consideramos de gran importancia pues es la voz agradable y familiar que nos va contando toda la historia y que nos debe tener en vilo durante toda la emisión.

LA FINANCIACIÓN:

Este es el capítulo más difícil para cualquier producción de cine etnográfico, sobre todo si se vive en una comunidad autónoma que siempre ha carecido de un proyecto audiovisual coherente y que dispone de un precario proyecto etnográfico y de escaso presupuesto con el que realizar las grandes acciones desde el Servicio de Patrimonio. Con estos antecedentes, lo mejor es no perder el tiempo en correr los pasillos detrás de las “ayudas” y actuar como sea para que ese tema que se nos brinda no se pierda para siempre. Si hubiéramos esperado a contar con ayudas del gobierno regional para recuperar

algunos oficios, hoy estarían perdidos para siempre. La experiencia nos ha demostrado que el Gobierno de Aragón nunca ha mostrado el mínimo interés por nuestro trabajo. Aunque nos hayan palmeado la espalda y colgado la medalla con una mano, entre sonrisas y felicitaciones, con la otra nos han cerrado la puerta.

Ahora bien, instituciones como la DIPUTACIÓN DE HUESCA y la DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA vienen colaborando desde hace varios años en la recuperación etnográfica audiovisual, con acciones continuadas acomodadas a sus precarios presupuestos.

La financiación de nuestros programas surge, además, de la firma de convenios con instituciones autonómicas como el GOBIERNO DE NAVARRA, la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, la GENERALITAT VALENCIANA, con diversos ayuntamientos de todo el país interesados por recuperar su señas de identidad y, sobre todo, con numerosos Grupos de Acción Local de España que coordinan fondos LEADER para la promoción de artesanías, fiestas y actividades etnográficas representativas de su zona.

El resto de financiación para nuestras actuaciones etnográficas tiene como base la emisión en las televisiones y la difusión por venta directa de los documentales.

LA EMISIÓN Y LA DIFUSIÓN:

Antes de hacer público el documental, tenemos por norma enviar una copia al protagonista o protagonistas para que corrijan los posibles errores que podamos haber cometido y que nos den su aprobación al contenido. A partir de ese momento, ya podemos plantearnos su inclusión en las series para la emisión y difusión.

Las televisiones son los principales canales de difusión de este tipo de documentales. Actualmente estamos emitiendo en las siguientes cadenas:

1.- La 2 de TVE, ha adquirido la serie "**TAREAS DE ANTAÑO**" para su emisión a partir del día 11 de noviembre de 2002, todos los lunes y martes, a las 16'15 horas.

2.- CANAS SEASONS de Francia inició en el mes de abril de 2002 la emisión de nuestra serie de 10 capítulos titulada "**LOS APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES DE LA CAZA**".

3.- CANAL CAMPERO está emitiendo a través de Vía Digital las series "**ÚLTIMOS ARTESANOS I**" y "**ÚLTIMOS ARTESANOS II**".

4.- CANAL COCINA está emitiendo la serie de 15 capítulos titulada "**LOS FOGONES TRADICIONALES**", la serie de 12 capítulos titulada "**RUTAS DE LOS FOGONES**" y la serie de 10 capítulos titulada "**OFICIOS EN LA TRADICIÓN**".

5.- En el mes de enero de 2003, el programa de TVE "**LA AVENTURA DEL SABER**" va a emitir una serie de 13 documentales bajo el título de "LOS ARCHIVOS DE LA MEMORIA".

6.- **CANAL TMT** va a emitir para toda la comunidad de Madrid unas 12 horas de documentales sobre tradiciones y costumbres en España.

7.- **ANTENA ARAGÓN** de Zaragoza y varias televisiones locales de España vienen emitiendo, temporalmente, los últimos documentales producidos por PYRENE.

La mayor parte de los documentales producidos por PYRENE P.V. S.L. están agrupados para la venta en diferentes series de 5 cintas de video cada una, bajo los siguientes títulos:

- "OFICIOS PERDIDOS", "ULTIMOS ARTESANOS", "OFICIOS TRADICIONALES", "LABORES TRADICIONALES", "EL HOMBRE Y LOS TRABAJOS", "MANOS ARTESANAS", "OFICIOS EN LA MEMORIA", "TAREAS DE ANTAÑO", "LOS TRABAJOS DEL AYER", "ACTIVIDADES ARTESANALES", "TRABAJOS PARA EL RECUERDO", "MAESTROS ARTESANOS", "LOS FOGONES TRADICIONALES", "LA ESPAÑA PRODIGIOSA: NUESTRAS FIESTAS", "LA INDUMENTARIA TRADICIONAL", "RINCONES DE ESPAÑA", "SOBRARBE: TRADICIONES Y COSTUMBRES", "INSTRUMENTOS MUSICALES" y otros programas sueltos.

EL ARCHIVO AUDIOVISUAL:

Hoy, el archivo audiovisual de PYRENE se ha convertido en referente a nivel nacional sobre las tradiciones y costumbres de nuestro país y está compuesto por materiales de cuatro tipos:

- Archivo en video BETACAM SP de todo el material en bruto, en el que se recogen más de 1.500 horas de grabación.

- Archivo de los masters de cada uno de los documentales. En este momento, de los 1.185 documentales producidos por PYRENE, más de 800 son de tema etnográfico.

- Archivo de más de 180.000 diapositivas en las que se recogen todos los procesos que se han estudiado.

- Documentación bibliográfica relacionada con los temas tratados.

Nuestra responsabilidad por recuperar el patrimonio etnográfico aragonés y español ha llegado hasta aquí y todavía continúa, cada vez con más entusiasmo a pesar de las dificultades. No nos vamos a detener.

Pero surge un importante problema: La insegura perdurabilidad de los soportes videográficos. Con el tiempo, el soporte de video se deteriora progresivamente, pero envejecería menos, si se conservara en unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas y se realizaran unos cuidados de mantenimiento puntuales sobre el material. Quizás en 20 o 25 años todas las cintas grabadas se deterioren, perdiéndose con ellas uno de los fines por los que se viene realizando este archivo.

Es por ello que, continuando con nuestro principal objetivo de recuperar y divulgar el patrimonio etnográfico, nos debemos plantear dedicar un tiempo, un esfuerzo y un dinero a digitalizar y conservar en otros soportes más seguros como el DVD todo nuestro archivo. O ¿quizás se lo debería plantear una institución?

Así están las cosas y no vamos a pecar de falsa modestia. Aquí, en Huesca, se está elaborando día a día, de cara al futuro, un importante legado del patrimonio etnográfico que es responsabilidad de nuestras instituciones y que sin embargo ha venido asumiendo una empresa privada desde hace más de dos décadas. No se trata de ningún proyecto ilusorio envuelto en una bonita carpeta sino de una realidad dinámica que cada día está incrementando nuestro legado cultural. Ya va siendo hora de que en nuestra tierra sepamos valorar lo propio y dejar de pensar que sólo los que viven en las grandes ciudades saben hacer bien las cosas. También aquí.

EUGENIO MONESMA MOLINER.