

Universidad de Valladolid

Facultad de Filosofía y Letras

Grado en Periodismo

“El arte y sus huellas”. Proyecto de un documental

Alumno: Yago Costoya Lage

Tutora: Ana Isabel Cea Navas

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad

Primera convocatoria curso 2024 - 2025

“El arte y sus huellas”. Proyecto de un documental

AUTOR:

Yago Costoya Lage

TUTORA:

Ana Isabel Cea Navas

Resumen:

“El arte y sus huellas” es un documental creado como parte de la elaboración del Trabajo de Fin de Grado de carácter profesional en el Grado de Periodismo. La realización de este relato audiovisual nace del deseo personal de explorar el arte desde distintas miradas, combinando la perspectiva académica de un profesor con la visión personal de siete creativos que, mediante diversas disciplinas artísticas, buscan dejar su rastro a través de sus obras.

El objetivo de la pieza es ayudar a comprender el arte desde sus inicios y dar a conocer su relevancia en la sociedad. En este sentido, se abordan cuestiones que rodean a este concepto con la finalidad de eliminar las barreras que a veces genera, pues la apreciación del arte no está reservada para un grupo social específico, es accesible para cualquiera que desee conectar con él.

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Ia4aZPiYtCA>

Palabras clave:

Documental, periodismo, arte, comunicación audiovisual, creatividad.

“El arte y sus huellas”. Documentary project

AUTHOR:

Yago Costoya Lage

TUTOR:

Ana Isabel Cea Navas

Abstract:

"El arte y sus huellas" is a documentary created as part of the professional Final Degree Project in the Journalism program. The making of this audiovisual narrative stems from a personal desire to explore art from different perspectives, combining the academic viewpoint of a professor with the personal vision of seven creatives who, through various artistic disciplines, seek to leave their mark through their work.

The aim of the piece is to help understand art from its origins and to highlight its relevance in society. In this sense, it addresses issues surrounding this concept with the intention of breaking down the barriers it sometimes creates, as the appreciation of art is not reserved for a specific social group—it is accessible to anyone who wishes to connect with it.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=Ia4aZPiYtCA>

Key words:

Documentary, journalism, art, artistic disciplines, creativity.

ÍNDICE

1. Introducción	5
1.1 Justificación profesional	5
1.2 Justificación personal	7
1.3 Objetivos	7
2. Marco Teórico.....	8
2.1 El documental	8
2.1.1 La entrevista en el documental	10
2.2 El arte	11
3. Plan de trabajo.....	12
3.1 Fase de preproducción.....	12
3.1.1 Equipo técnico	13
3.1.2 Cronograma.....	14
3.2 Fase de producción	15
3.3 Fase de posproducción	24
3.3.1 Estructura	24
3.3.2 Recursos empleados.....	26
4. Conclusiones	27
5. Bibliografía	28

1. Introducción

Este Trabajo Final de Grado de carácter práctico-profesional incluye la realización de un cortometraje documental titulado “*El arte y sus huellas*” (Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Ia4aZPiYtCA>).

Se recurre a la construcción de este formato audiovisual como medio periodístico, para comunicar y ofrecer información otorgando a la imagen un papel fundamental en la representación de los procesos creativos y las ideas que se abordan. Se emplean fuentes directas: profesionales entrevistados del ámbito del cine, pintura, arquitectura, escultura, danza, música, literatura. Además, se incorpora el testimonio de un experto académico en Historia del Arte, quien actúa como hilo conductor de este relato.

1.1 Justificación profesional

La idea de crear un documental surge con la intención de contribuir con los estudios en los que se relaciona el arte con la comunicación.

A lo largo de proceso de elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, se pretende demostrar que hay una relación entre las diversas manifestaciones artísticas y la comunicación, pues el arte es un método de expresión en el que existe una clara interacción entre el artista (emisor), y el espectador (receptor), a través de la obra (mensaje).

Hasta mediados del siglo XX, la reflexión del arte correspondía a la Estética. Sin embargo, el auge de disciplinas como la Psicología Social, Sociología, Antropología Cultural y la Lingüística Aplicada, que se sumaron a la Historia y la Ética, impulsaron en Alemania la necesidad de una nueva ciencia específica del arte. W. Worringer distingue lo artístico de lo estético afirmando que “el arte es todo expresión” (como se citó en Aburto, 2009, p.4). Se comienza a entender que todas sus teorías surgen de un hecho comunicacional (Aburto, 2009).

El arte es un medio de comunicación en el que se establece una conexión entre el emisor y el receptor. Sin duda, se trata de un sistema complejo, pues los códigos del autor y de quien recibe el mensaje pueden ser distintos, lo que requiere de un proceso de interpretación activo por parte del público (Lotman, 1982).

Por otra parte, la obra audiovisual también nace con el propósito de romper con las barreras sociales, pretendiendo acercar el arte a todos los públicos. Graw (2013) afirma que “el concepto

de ‘arte’ siempre estuvo asociado con la noción de un principio rector más alto y una reivindicación intelectual” (p.17). Su impacto aún puede medirse en las creaciones de hoy en día.

Además, su acceso y apreciación varían en función de la inserción social. Los grupos sociales atribuyen distintos significados a la valoración y al significado de las obras de arte porque no tienen ni el mismo contacto, ni utilizan las mismas fuentes de información (Hernández Belver y Ullán de la Fuente, 1995).

Es necesario que los expertos realicen una labor pedagógica del arte para el gran público. Actualmente, el ámbito de la teoría e historia del arte contemporáneo es un campo de intenso debate intelectual que no permea en la opinión pública (López-Raso, 2022).

Desde los medios de comunicación se deben ejercer praxis periodísticas responsables, evitando la difusión de estereotipos, especialmente en las creaciones contemporáneas, ya que esto puede contribuir a que el público desprecie el propio concepto de “arte”.

Una cuestión que siempre se plantea sobre el arte contemporáneo es su valor económico. Es un sistema complejo que el público no llega a comprender, se siente “timado”. Además, aunque cada vez la información es más abundante, es dispersa e imprecisa (Cauquelin, 2002).

Cendán (2005) asegura que:

Un amplio porcentaje de periodistas no tienen ni idea de lo que escriben cuando opinan sobre arte (...) sus crónicas son seguidas por una mayoría de lectores que, aunque puede que inconscientemente, están siendo aleccionados para pensar como ellos: ¿es esto arte? (p. 325).

La autora añade que los medios de comunicación favorecen a la aparición de tópicos a través de titulares como: ¿hacia dónde va el arte contemporáneo? (Cendán, 2005).

El documental creado para este Trabajo de Fin de Grado indaga en la importancia histórica del arte y el papel que juega en la sociedad actual. También se tratan aspectos como la valoración de las obras, la genialidad de los artistas, el precio del arte y cómo la globalización y la inteligencia artificial afectan en las creaciones actuales.

Todo ello, como se ha mencionado anteriormente, a partir de las declaraciones del profesor Jesús Félix Pascual, y siete creativos que trabajan en distintas disciplinas artísticas: arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, danza y cine. De esta manera, se combina la mirada teórica y académica con la visión personal de los artistas.

Como son varias las personas que en la pieza audiovisual muestran el rastro que quieren dejar a través de sus obras, se decide nombrar al documental de la siguiente forma: *El arte y sus huellas*.

1.2 Justificación personal

Siempre me ha llamado la atención cualquier manifestación o disciplina que implique crear y expresar a través de distintos soportes. Por este motivo, tomé la decisión de construir el siguiente relato audiovisual para mi Trabajo de Fin de Grado, ya que me ofrecía la oportunidad perfecta para adentrarme en ese mundo creativo, descubrir nuevas maneras de trabajar y conocer a personas que estaban continuamente dándole forma a sus ideas.

Asimismo, poder aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria en el Grado en Periodismo y, específicamente, recurrir al documental como género periodístico.

1.3 Objetivos

A través de la elaboración del siguiente proyecto, en el que se ha creado el cortometraje documental *El arte y sus huellas*, se pretenden alcanzar una serie de objetivos.

El objetivo general que se pretende lograr es:

- Transmitir la idea de que todos los públicos pueden acercarse al arte.

Como objetivos específicos se proponen:

- Reflexionar sobre la importancia histórica y actual del arte en la sociedad.
- Reflejar la variedad de procesos creativos.
- Analizar el impacto de la globalización y la inteligencia artificial en la producción artística.
- Indagar en los criterios que determinan el valor económico de una obra.
- Plantear una reflexión sobre la subjetividad en la apreciación del arte.
- Cuestionar quién puede ser artista.

- Contrastar la perspectiva académica con la visión creativa.

2. Marco Teórico

En este apartado se pretende ofrecer una fundamentación teórica acerca del documental (como modelo de carácter profesional al que se ha recurrido) y del arte (el tema central de la creación audiovisual que conforma el Trabajo Final de Grado) con el fin de contextualizar y/o argumentar el origen de este proyecto con el que se concluye la titulación universitaria en el Grado en Periodismo.

2.1 El documental

El cine nace como documental cuando en sus orígenes, los hermanos Lumière deciden filmar su realidad más cercana: la salida de los obreros de su fábrica en directo. El hecho de trasladar a imágenes la cotidianidad es un rasgo de cualquier relato cinematográfico/audiovisual documental. A través del descubrimiento de la “séptima de las artes”, atribuido a Lois y Auguste Lumière, los operadores podían capturar la realidad de forma inmediata y directa al colocar la cámara en cualquier sitio y registrar todo lo que ocurría ante su objetivo (Sellés Quintana, 2008).

Pier Paolo Pasolini, apuntó que la séptima de las artes es la “lengua escrita de la realidad” (Pasolini, como se citó en Cea-Navas, 2020).

Biasutto (1994) argumenta que el documental se diferencia principalmente de otros géneros porque da a conocer hechos apartados de la ficción. El autor lo define como “el registro de un acontecimiento de la realidad, tomado en el momento en que ese hecho está ocurriendo y con el cual se pretende probar o hacer constar algo luego en su exhibición” (p.144). También considera documentales aquellas películas que siguen un argumento o línea narrativa si no hay actores interpretando un papel. Además, añade que este género permite abordar cualquier tema y transmitir sentimientos y emociones en el espectador (Biasutto, 1994).

Para André Bazin, el cine se adhería a la verdad de las cosas. En este sentido, el arte cinematográfico es capaz de reproducir una y otra vez la realidad (Bazin, como se citó en Cea-Navas, 2020).

Bill Nichols (1991) y Carl Plantinga (1997), dos de los principales exponentes académicos en la investigación sobre el cine documental, difieren en diversos aspectos en sus estudios. Sin

embargo, ambos lo conciben como un “configurador social” (Nichols y Plantinga, como se citó en Del Rincón, 2015).

Grierson afirmaba que el cine no se justifica por el cine, sino por su utilidad, lo pensaba como una “máquina de educar y convencer” (Grierson, como se citó en Cea-Navas, 2020).

San José (2020) reconoce que, “el cine se convierte en una herramienta más para el periodismo que intenta comunicar la realidad a sus ciudadanos (p.172).”

Nichols, en su enfoque teórico, estableció diversas categorías del documental. A continuación, se incluye una tabla que las recoge:

Clasificación del cine documental	Descripción
Expositiva	Ilustración de un argumento a través de las imágenes. Propio del documental clásico. Ejemplo: <i>Tierra sin pan (Las Hurdes)</i> , Luis Buñuel, 1933.
Observacional	Observación espontánea y directa de la realidad. Representado por movimientos cinematográficos de los 60. Ejemplo: <i>Direct cinema</i> estadounidense.
Interactiva / Participativa	Existe una relación directa entre el realizador y los sujetos filmados. Desarrollada principalmente en el cine etnográfico y en las teorías sociales de investigación participativa.
Reflexiva	Pretende que el espectador tome conciencia de cómo la realidad está siendo representada.
Poética	Asociaciones de imágenes con la realidad, uso de metáforas y abstracción. Ejemplo: <i>El hombre con la cámara</i> , (Dziga Vertov, 1929).
Performativa	En lugar de ofrecer una representación realista, se enfoca en la expresividad, la poesía y la retórica.

Fuente: (Nichols, como se citó en Cea-Navas en 2024)

Teniendo en cuenta la clasificación determinada por este autor, la pieza audiovisual *El arte y sus huellas* se conforma como un híbrido, ya que podría encuadrarse tanto en la categoría interactiva / participativa, como en la reflexiva. En la obra existe una clara intención de dar voz a los sujetos que intervienen, involucrándolos activamente en el discurso. Sin embargo, también se pretende facilitar la comprensión del arte, demostrando que no es algo ajeno al espectador.

2.1.1 La entrevista en el documental

Para la realización del documental *El arte y sus huellas*, se ha empleado una metodología de entrevistas para la que se ha tenido en cuenta el testimonio del profesor Jesús Félix Pascual y de siete creativos de distintas disciplinas artísticas: Alejandro Pastor (Alexander Grahovsky), Manuel Ocaña, Roberto Lozano, David Galán (Redry), Mar Espinilla (Lola Eiffel) y Félix Yáñez.

Rabiger (2005) sostiene que la “entrevista es el alma del cine documental (...) colocarse cara a cara ante otro ser humano cuando se está haciendo un documental significa indagar, escuchar o manifestarnos al responder con nuevas preguntas” (p.132).

Es importante que, a la hora de planificar una entrevista, se tengan en cuenta el escenario que se vaya a escoger, pues es crucial que el entrevistado se sienta cómodo para que pueda proporcionar respuestas más íntimas y espontáneas (Rabiger, 2005).

La Comisión Provincial por la Memoria (2012) también refuerza la idea de que las localizaciones y el clima que se genera con la persona que se vaya a entrevistar es de especial importancia. Además, se considera que, sin acción, no hay cine, y que los personajes entrevistados tienen una gran relevancia a la hora de construir la narración de la pieza. Sin embargo, es complicado preparar un guion previo de la entrevista porque nunca conocemos con exactitud las situaciones que pueden ocurrir en ella.

San José (2020) afirma que, dentro del cortometraje documental, de mayor a menor objetividad, se pueden encontrar tres géneros periodísticos: informativo, interpretativo y de opinión. La autora añade que, en los dos primeros, se emplea la entrevista como recurso esencial.

2.2 El arte

Para encontrar una definición de “arte”, se ha recurrido al diccionario de la Real Academia Española (RAE), cuya primera acepción es: “actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales”. También aparece recogido como: “conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad” (RAE, s.f.).

Martínez Ballestrín (2019) considera que esta aproximación al concepto ofrecido por la RAE es limitada si se tiene en cuenta la grandeza del término, sus representaciones particulares, y la complejidad que envuelve su concepción.

Fischer (1967) sostiene que “el arte permite al hombre comprender la realidad y no sólo le ayuda a soportarla, sino que fortalece su decisión de hacerla más humana, más digna de la humanidad. El arte es, en sí mismo, una realidad social” (p. 71).

Eisner (2004) asegura que las artes contribuyen a transformar nuestra conciencia, ya que agudizan nuestros sentidos, estimulan nuestra imaginación y nos presentan nuevas formas de experimentar distintas realidades. Además, pueden servirnos de solución ante nuestros problemas, y nos ofrecen medios para comunicar aquello que no podemos expresar con palabras.

El arte nos acompaña desde los tiempos prehistóricos. El primer paso hacia la creación artística se consigue hace 250.000 años, cuando se comienzan a tallar y pulimentar hachas de mano en formatos más o menos regulares, en algunas ocasiones incluso se alcanzaban formas simétricas. En este momento, hay una conciencia de forma y de otorgar al instrumento un destino funcional. Sin embargo, la primera obra de arte surge antes del estadio final de la Era Glaciar, a manos del *Homo sapiens sapiens*, a través de tallas de piedra (Honour & Fleming, 1986).

Las numerosas transformaciones que han cambiado la situación del arte y de los artistas a lo largo del tiempo han sido estudiadas a través de la historia del arte. Gombrich (1950) la define como “un continuo oleaje y cambio de tradiciones en la que cada obra mira al pasado y se dirige al futuro” (p 595). El autor también sostiene que cuando queremos conocer información del pasado de una obra, es esta rama del conocimiento la que puede ofrecer respuestas a nuestras preguntas (Gombrich, 1950).

Actualmente, las creaciones contemporáneas presentan una gran dificultad, no solo para el público general, sino también para quienes se plantean analizarlo. Mientras que tendemos a idealizar obras del pasado más reciente, como las del siglo XIX y principios del XX, el arte de nuestro tiempo no se percibe tal y como es porque está demasiado cerca y “desempeña el papel de lo nuevo” (Cauquelin, 2002, p. 12).

En la actualidad, el artista tiene acceso inmediato a obras universales, lo que plantea continuas reflexiones sobre el sentido y la finalidad del arte. Sin embargo, sigue permaneciendo como una parte esencial de las sociedades, regenerándose y adaptándose a las presiones internas y externas (Honour & Fleming, 1986).

3. Plan de trabajo

3.1 Fase de preproducción

Antes de comenzar este proyecto, se realizó un trabajo previo de investigación, tanto para adquirir una base teórica como para identificar a los perfiles adecuados a los que entrevistar. Además, en este proceso de desarrollo se ha llevado a cabo una tarea de visionado de distintas piezas documentales del Archivo de Televisión Española, así como algunos contenidos publicados en YouTube, como *Tras la pista de un Van Gogh* (2025), dirigido por David Bickerstaff y Phil Grabsky. Otro de los referentes ha sido *Música y silencio* (2017), de Rubén Alonso. Por todo ello, se puede constatar que la tarea de documentación centrada en la revisión de estas fuentes audiovisuales ha sido fundamental en el método de elaboración del Trabajo de Fin de Grado.

Se contactó con diversas personalidades, ya que la ejecución de la idea requería la participación de un profesor y de siete creativos, cada uno perteneciente a una disciplina artística distinta: arquitectura, escultura, literatura, pintura, música, danza y cine. Algunos correos electrónicos que se enviaron se perdieron en la bandeja de entrada de sus destinatarios, algunas personas no accedieron a participar, y otras que en un primer momento aceptaron, finalmente no pudieron hacerlo.

Cuando se concretaron las fechas para los encuentros presenciales con cada uno de los participantes del documental, se procedió a profundizar en sus trayectorias personales. Resultó especialmente útil revisar entrevistas previas que les habían realizado, así como conferencias que habían impartido para tomar nota de posibles temas que poder abordar durante nuestra

conversación. Esto fue especialmente relevante en el caso del profesor de Historia del Arte, Jesús Félix Pascual, quien había impartido una conferencia en *Tedx Talks*, “El verdadero poder del arte”.

3.1.1 Equipo técnico

Antes de comenzar a grabar las entrevistas, se adquirieron los medios y equipos técnicos necesarios para alcanzar un resultado profesional.

Equipo técnico utilizado:

- Samsung S21 Ultra 5G
- Micrófonos Hollyland Lark C1 Duo
- Trípode Ulanzi MA09
- Disco Duro WD Elements

Samsung S21 Ultra 5G: Decantarse por la utilización de un teléfono móvil para filmar el documental estuvo motivado por dos factores: la comodidad que ofrecía y la posibilidad de aligerar el peso para los desplazamientos a otros puntos geográficos.

Hollyland Lark C1 Duo: El uso de micrófonos de corbata ha permitido mejorar la calidad de audio respecto a la posibilidad que ofrecía el dispositivo móvil.

Ulanzi MA09: El trípode ha cumplido con su función, la de estabilizar y evitar temblores que pudieran afectar a la comodidad del espectador que visualiza la obra. Se ha utilizado durante las entrevistas y también para grabar algunos planos.

WD Element: La utilización de un disco externo ha sido estrictamente necesario, pues la suma del peso de las entrevistas y los recursos utilizados superaban con creces el almacenamiento interno del ordenador.

3.1.2 Cronograma

Entrevistado	Fecha	Lugar
Jesús Félix Pascual	19 / 03 / 2025	Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid.
Alejandro Pastor (Alexander Grahovsky)	22 / 03 / 2025	Su estudio, en Madrid.
Manuel Ocaña	25 / 03 / 2025	Estudio de Fast&Furious Office, en Madrid.
Roberto Lozano	7 / 04 / 2025	Estudio de Cesna Producciones, en Valladolid.
David Catá	30 / 04 / 2025	Galerías Est Art Space, en Alcobendas, Madrid.
David Galán (Redry)	6 / 05 / 2025	Espacio Joven Norte de Valladolid
Mar Espinilla (Lola Eiffel)	22 / 05 / 2025	Espacio Joven Norte de Valladolid
Félix Yúñez	31 / 05 / 2025	Territorio Artlanza, en Quintanilla del Agua, Burgos

Fuente: elaboración propia.

3.2 Fase de producción

La fuente principal que constituye el relato y sirve como hilo conductor de la pieza audiovisual es el testimonio de Jesús Félix Pascual, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. Por ello, fue la primera persona entrevistada.

Las preguntas que se le plantearon fueron las siguientes:

P1. ¿Podría definir qué es el arte?

P2. ¿Cuál es el primer registro artístico en la historia de la humanidad?

P3. ¿Es cierto que solo existen siete artes?

P4. ¿Hace falta un conocimiento por parte del espectador para valorar algo como “arte”, o cualquier persona puede considerar como tal, algo que le guste o le genere sentimientos?

P5. ¿Podría hablarme sobre la idea de la genialidad en los artistas?

P6. ¿Qué cualidades tiene que tener un artista?

P7. ¿Considera que actualmente, existe una globalización que provoca que las obras cada vez sean más iguales en todas las partes del mundo, o realmente existe una diferenciación?

P8. ¿Qué importancia tiene el arte en nuestra sociedad, es un vehículo de cambio social?

A partir de esta entrevista, comenzaron las reuniones con los distintos creativos. Resultaba interesante que los artistas reflexionasen sobre una serie de temas en común. Por ello, se plantearon las siguientes cuestiones:

P1. ¿Qué significa la arquitectura / danza / música / escultura / pintura / cine / literatura para usted?

P2. ¿Qué trata de expresar con su trabajo?

P3. ¿Qué criterios sigue para establecer un valor económico a su trabajo?

P4. ¿Cómo reacciona el espectador al contemplar su obra?

P5. ¿Considera que hace falta un conocimiento para poder juzgar una obra, o cualquiera puede decir si le gusta o no?

P6. ¿Considera que existe globalización en su disciplina artística?

P7. ¿Para usted, qué es el arte?

Se consideró de especial relevancia que los artistas se detuvieran especialmente en contestar las dos primeras preguntas, ya que estas permitían reflejar sus diferencias creativas. Además, se prepararon algunas cuestiones más específicas basadas en la investigación que se había realizado previamente sobre sus trabajos.

Durante las primeras entrevistas, el enfoque se focalizó en cuestiones mucho más concretas sobre la trayectoria personal de cada uno de ellos. Sin embargo, esto se terminaba desviando de los temas centrales del documental. Además, añadía duración a la pieza, la cual, se estableció con Ana Isabel Cea, tutora del TFG, que no debería superar los 30 minutos de duración, por lo que muchas de estas declaraciones no terminaron apareciendo en el resultado final.

Entrevista a Jesús Félix Pascual

Jesús Félix Pascual es profesor titular de universidad y director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Entre 2022 y 2024 fue secretario de la revista “BSAA arte”, una de las publicaciones decanas de la Historia del Arte en España.

Ilustración 1: imagen del profesor entrevistado Jesús Félix Pascual

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Recibió el premio extraordinario del doctorado gracias a sus investigaciones centradas en las relaciones entre el arte y el poder, especialmente en el siglo XVI. Es miembro del Grupo de Investigación Reconocido de la UVa y Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León “Arte, poder y sociedad en la Edad Moderna de la UVa”.

Entrevista a Alejandro Pastor

Alejandro Pastor, conocido artísticamente como “Alexander Grahovsky,” es un pintor figurativo cuyas obras combinan libertad estilística, narrativa y simbolismo.

Ilustración 2: imagen del pintor entrevistado “Alexander Grahovsky”

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Influenciado por el cine, el cómic y la literatura, las historias en forma de lienzos que transmite el autor han sido expuestas en ferias de Madrid y Barcelona, pero también han aterrizado en Nueva York, Miami y Melbourne. Su trabajo ha sido premiado en concursos como el XXXIII López - Villaseñor.

Entrevista a Manuel Ocaña

Manuel Ocaña es un arquitecto que concibe su trabajo no solo desde una perspectiva artística o estética, sino también desde un pensamiento técnico. Su labor profesional fue analizada entre

150 oficinas de todo el mundo en la “Brújula Política de la Arquitectura Global 2016”, donde se ubicó entre lo escéptico y lo populista.

Ilustración 3: imagen del arquitecto entrevistado Manuel Ocaña

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Representó a España en 2014, en la 14ª Bienal de Arquitectura de Venecia. En 2022, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, le nombró Comisario del Pabellón de España de este evento cultural para su 18º edición.

Su trayectoria laboral también incluye pasos como cerrajero, carpintero, fotógrafo y *road manager* de un grupo de pop. Ha sido profesor asociado de proyectos arquitectónicos y Tribunal de Máster Habilitante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Además, ha publicado textos para diversas revistas internacionales de arquitectura y es el autor de *¡Oh, Susana!* (2025).

Desde 2015, Ocaña tiene su propio estudio *Fast&Furious Office*, especializado en diseño de interiores y proyectos de construcción.

Entrevista a Roberto Lozano

Roberto Lozano es director, productor y guionista. Comenzó su carrera como periodista trabajando para distintos medios hasta que, en 1996 fundó Cesna Producciones, una compañía

independiente con la que ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito del cine social. Desde 2016, la empresa audiovisual está inscrita como miembro de *National Geographic*.

Ilustración 4: imagen del cineasta entrevistado Roberto Lozano

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Lozano ha sido testigo directo de diversos conflictos bélicos que se han producido durante los últimos años. Ha rodado documentales y reportajes en países como Afganistán, Irak, Pakistán, R.D Congo, etc.

Entre su filmografía destacan títulos como *Los ojos de la guerra* (2011), un documental que ofrece una visión profunda al trabajo de los reporteros de guerra, y que ha obtenido diversos reconocimientos. También estuvo a cargo de la dirección de *Mensajero del Sur* (2008), un cortometraje documental realizado en colaboración con UNICEF, que contó con la participación del exjugador de baloncesto español Pau Gasol.

Entrevista a David Catá

David Catá es un artista multidisciplinar que utiliza distintos soportes como la fotografía, el videoarte, la pintura y la música. Cada pieza musical que compone está inspirada en un proyecto plástico, siempre centrando su trabajo en temas como la memoria, el paso del tiempo, lo efímero de la vida y “las huellas que deja la gente de nuestro entorno”.

Ilustración 4: imagen del artista entrevistado David Catá

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Catá recuerda la costura como una acción cotidiana y familiar durante su infancia. Por ello, lo decide aplicar a su obra, cosiéndose en la mano algunos elementos importantes para él. A través de esta práctica, busca aludir al mito de las Parcas y unir aspectos externos a su cuerpo.

En redes sociales comparte contenido activamente de sus obras. Acumula más de 50.000 seguidores en Instagram y cerca de 15.000 en TikTok.

Entrevista a David Galán

David Galán, conocido artísticamente como “Redry,” es escritor, además de maestro de Educación Infantil. Ha publicado cinco libros: *Abrázame los monstruos* (2017), “Huir de mí (2019)”, con el que fue galardonado con el Premio EspasaEsPoesía, “*No quiero otro invierno sin mí* (2021), *Amor revolución* (2022) y *Todos los vuelos que perdí por ti* (2023). Además, ha publicado un disco con sus textos acompañados de la música de Javier Morales, *Inviérname* (2022).

Ilustración 5: imagen del escritor entrevistado David Galán

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Sus escritos nacen de su inspiración en la vida cotidiana. El papel es el método de expresión de sus emociones, porque para él, la sensibilidad, es un superpoder.

En redes sociales, Redry publica frases cortas acompañadas de imágenes o vídeos que realiza en distintas partes del mundo, pero al autor le gusta diferenciar entre el “contenido rápido” que comparte en estas plataformas, del trabajo de sus libros. Acumula 410.000 seguidores en Instagram, 215.000 en Facebook, 65.000 en X y 2.000 en TikTok.

Entrevista a Mar Espinilla

Mar Espinilla, conocida artísticamente como Lola Eiffel, es directora, coreógrafa, bailarina, *performer* y actriz. Su trayectoria profesional ha estado a caballo entre España y Francia, donde ha ejercido como entrenadora y jueza nacional en ambos países.

Ilustración 6: imagen de la bailarina entrevistada “Lola Eiffel”

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Ha sido coreógrafa de la tri-olímpica y diploma olímpico Carolina Rodríguez. En 2013 fundó en España *Lola Eiffel Company*, con la que ha desarrollado diversos espectáculos y piezas cortas. En 2022 creó CDTA.Lola Eiffel (Centro de Danza Teatro Amateur Lola Eiffel), la primera compañía de danza de teatro dirigida a aficionados de la región de Castilla y León.

Para ella, la danza es “algo más que bailar”, lo que busca con sus espectáculos es provocar emociones y, sobre todo, remover conciencias. Sus obras están centradas en la recuperación de la invisibilidad de las mujeres a las que no se les ha dado el lugar que merecían en la historia.

Entrevista a Félix Yáñez

Félix Yáñez es ceramista y escultor. Durante más de 30 años ha vendido sus figuras artesanales en diversas ferias, principalmente de Castilla y León y de Madrid.

Ilustración 7: imagen del escultor entrevistado Félix Yáñez

Fuente: fotograma del documental *El arte y sus huellas*

Yáñez había comenzado a decorar el entorno de su taller con el fin de esconder unas leñeras y una cochera a través de una pared de piedra, unos arcos y una fachada con soportal. Lo que no sabía el escultor, era que, años más tarde, sus cerámicas dejarían de venderse a raíz de la crisis económica del 2008, y que esa decoración se convertiría en su nuevo trabajo.

Durante 15 años, el escultor se dedicó a reunir materiales reciclados para ampliar ese espacio, que se acabaría convirtiendo en Territorio Artlanza, una recreación escultórica de un pueblo castellano de más de 30.000 metros cuadrados contruidos por un único autor: Félix Yáñez.

Territorio Artlanza es un viaje en el tiempo a la vida castellana de la década de los 60-70. Los visitantes pueden pasar entre fachadas, plazas, calles, museos, e incluso una versión del artista de la Catedral de Burgos. También existe una zona infantil con casas de colores y personajes de cómic.

3.3 Fase de posproducción

3.3.1 Estructura

La etapa de posproducción ha sido la más compleja. Los obstáculos encontrados han venido ocasionados, en primer lugar, debido a que se tuvo que liberar almacenamiento del disco interno del equipo para tratar de evitar problemas de guardado, pues un primer proyecto se eliminó automáticamente por esta razón.

Todo el proceso de montaje se realizó mediante la versión de *CapCut* para ordenador, que inicialmente ofrecía acceso gratuito a diversas funciones. Sin embargo, tras una actualización obligatoria, muchas de las herramientas empleadas comenzaron a formar parte del plan superior.

A pesar de haberse reducido la resolución de los archivos multimedia importados para que se pudiera llevar a cabo una edición más fluida, lo cierto es que el programa de edición se bloqueaba en reiteradas ocasiones. También se producían retrasos en la reproducción, lo que generaba dificultades para poder realizar recortes en las declaraciones, ya que el audio no se escuchaba sincronizado con la imagen.

Antes de comenzar con el proceso de montaje, se estableció una estructura a modo de escaleta para organizar de manera adecuada las partes que conforman el documental. Como se ha mencionado anteriormente, las declaraciones de Jesús Félix Pascual servirían para introducir cada uno de los temas de la obra, que los creativos complementarían con información basada en sus experiencias personales.

La estructura que se diseñó fue la siguiente:

1. Introducción. ¿Qué es el arte?
2. Explicación detallada de qué es el arte
3. Contexto histórico del arte
4. ¿Cuáles son las artes?
5. ¿Puede la IA crear una obra de arte?
6. La valoración de las obras de arte.
 - 6.1 ¿Cómo reacciona el espectador a las obras de los artistas?
 - 6.2 La genialidad en el mundo del arte

- 6.3 El precio del arte

7. ¿Hay globalización en el arte actualmente?

8. ¿Quién puede ser artista?

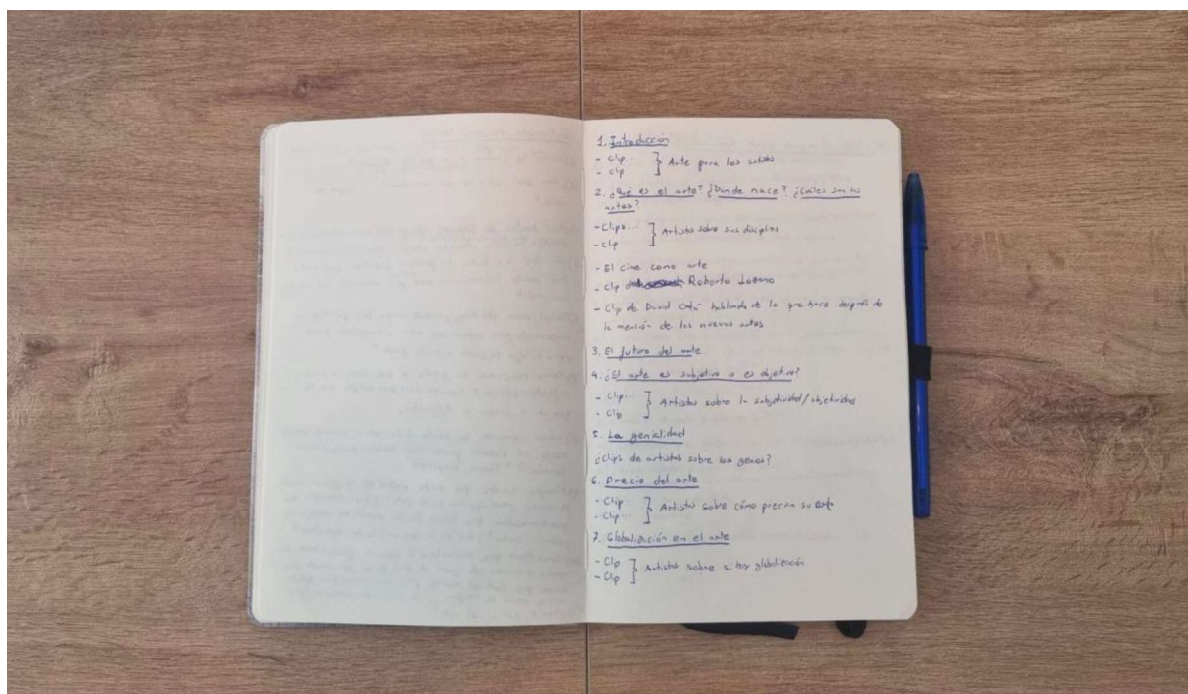

Ilustración 8: anotaciones realizadas sobre la posible estructura del documental

Fuente: fotografía propia

Cada vez que se filmaba una entrevista, se importaba en el programa de edición para recortarla y seleccionar los fragmentos más relevantes. A continuación, se añadía material gráfico a través de superposiciones para enriquecer el relato. Para evitar que el contenido se descuadrara al añadir nuevo material, se creaba un bloque entre el vídeo de fondo y los recursos situados en la capa de encima.

La parte inicial de la obra sufrió diversos cambios hasta que se consolidó. Lo mismo ocurrió con las distintas declaraciones de los creativos, que fueron modificadas y reordenadas.

A la hora de exportar el proyecto final, se presentaron nuevas dificultades, pues el resultado que se mostraba era distinto al que aparecía en el programa de edición: algunos fragmentos presentaban recortes diferentes a los realizados durante el montaje.

3.3.2 Recursos empleados

Así como todas las entrevistas han sido filmadas con un teléfono móvil, parte del material que las acompaña se ha conseguido a través de distintos medios. Algunas secuencias que muestran las obras o las sesiones de trabajo de alguno de los creativos han sido facilitadas directamente por ellos.

También se han extraído recursos de bancos de imágenes de uso libre como *Freepik*, o de páginas web de asociaciones y *Wikipedia*. Además, se han generado elementos visuales mediante la inteligencia artificial para cuando se aborda este tema en el documental.

En el caso de las pistas de audio, la mayoría de los recursos se han descargado a través de la plataforma *YouTube Audio Library*, a excepción de dos composiciones que han sido facilitadas por el propio artista, David Catá.

Se han empleado las siguientes:

- *The Dance Before* - Nathan Moore (2025)
- *Star Spangled Banner* - Cooper Cannell (2020)
- *Videodrome* - National Sweetheart (2025)
- *The Trapezist* - Quincas Moreira (2022)
- *Moon Vision* - Chris Haugen (2025)
- *Presentimiento* - David Catá (2022)
- *Lullaby* – JVNA (2019)
- *Ceremonial Prelude* - Sir Cubworth (2022)
- *Hovering Thoughts* – Spence (2020)
- *Bajo mi piel* - David Catá (2016)
- *Crystaline* - Quincas Moreira (2025)
- *Ceremonial Library* - Asher Fulero (2022)
- *Tamalpais* - National Sweetheart (2024)
- *Unknow Longing* - Asher Fulero (2018)
- *Night Snow* - Asher Fulero (2019)
- *Allégro* - Emmit Fenn (2020)
- *Swans in Flight* - Asher Fulero (2022)
- *Checkmate* - Nathan Moore (2020)

4. Conclusiones

Durante la realización del Trabajo de Fin de Grado conformado por la realización del cortometraje documental *El arte y sus huellas*, se han puesto en práctica los conocimientos que se han adquirido a lo largo del Grado en Periodismo, especialmente en aquellas materias relacionadas con el ámbito audiovisual. Para su desarrollo, se han llevado a cabo diversas tareas: documentación, investigación, redacción, filmación, edición y la realización de entrevistas.

A lo largo de este escrito se intenta demostrar que el arte es una forma de comunicación. Para ello, este Trabajo de Fin de Grado recurre a una de sus disciplinas: el cine, concebido como un lenguaje y, por tanto, un vehículo transmisor de ideas. La elección del formato documental responde a su potencial como herramienta de expresión, capaz de reflejar realidades y trasladar mensajes interiorizados en el autor. Además, su notable capacidad expresiva lo convierte en un medio especialmente valioso para el periodismo.

A través de este proyecto, se ha ofrecido una información con la finalidad de transmitir la idea de que todos los públicos pueden acercarse al arte. Para ello, se ofrece un primer análisis que ayuda a comprender su importancia, tanto actual, como la que ha recibido a lo largo de la historia. Los diferentes testimonios ayudan a comprender quién puede valorar y/o juzgar una obra de arte, si existe la genialidad en los artistas, los criterios a los que se rigen los profesionales de las distintas disciplinas artísticas para establecer un valor económico a sus trabajos, y cómo la globalización y la inteligencia artificial afectan en las creaciones actuales.

Se considera que los objetivos establecidos inicialmente se han visto reflejados en el resultado final de la obra. No obstante, para conocer si realmente se ha promovido una mayor conexión entre el público y el arte, sería conveniente investigar el impacto que genera la pieza audiovisual en el espectador. La intención es, por tanto, hacer público este documental en un futuro para que también pueda difundirse más allá del ámbito académico.

Además, como señala el profesor Jesús Félix Pascual, “hay que mostrarse, porque para que una obra esté completa hace falta el creador, pero también hace falta el espectador”.

5. **Bibliografía**

- Aburto Morales, S. (2009). *Arte y comunicación. El objeto en el transobjeto. Razón y Palabra*, (66), 8 - 36
- Academia de las Artes Escénicas de España. *Lola Eiffel*. (s.f).
(<https://academiadelasartesesceanicas.es/lola-eiffel/>)
- Biasutto, M. Á. (1994). Realizar un documental. *Comunicar*, (3), 142–145.
- Cauquelin, A. (2002). *El arte contemporáneo*. Publicaciones Cruz O.
- Cea-Navas, A. I. (2020). 72% de Lluís Quílez, cortometraje-fábula donde subyace el documental: vehículo de concienciación social ante el tiempo presente-futuro del cambio climático y la desertización. *Orillas, revista d'ispanística* (9), 1025-1046.
- Cea Navas, A. I. (2024). *Guion y realización del documental audiovisual*. Universidad de Valladolid.
- Cendán, S. (2005). Arte contemporáneo y medios de comunicación: Breves apuntes sobre una relación difícil. *Revista de la Universidad de Vigo*, (13), 323–330.
- Cesna Producciones. (s.f.). *Inicio*. <https://cesnaproducciones.com/>
- Comisión Provincial por la Memoria. (2012). *Hacer un documental, construir una mirada: Guía para el desarrollo de una película documental*. Área de Investigación y Enseñanza.
- Del Rincón Yohn, M. (2015). Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: Fundamentos, definiciones y categorizaciones. *Cine Documental*, (11), 29–51. <https://www.cinedocumental.com.ar/11/03-delrinconyohn.pdf>
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. PAIOS Educación.
- Fischer, E. (1967). *La necesidad del arte*. Península.
- Graw, I (2013). *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Mardulce.

Grahovsky, A. (s.f.). *Alexander Grahovsky*. <https://alexandergrahovsky.com/>

Gombrich, E. H. (1999). *La historia del arte*. Editorial Diana.

Honour, H. y Fleming, J. (1986). *Historia del arte*. Reverté.

Hernández Belver, M. y Ullán de la Fuente, A.M. (1995). El contacto del público con el arte: Niveles y fuentes de información. *Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense*. 85-110.

Rabiger, M. (2005). *Dirección de documentales* (3.ª ed.). Butterworth-Heinemann / Reed Educational y Professional Publishing Ltd.

Real Academia Española. (s.f.). *Arte*. En *Diccionario panhispánico de dudas*. <https://www.rae.es/dpd/arte>

Redry. (s.f.). *Biografía*. <https://redry.es/biografia>

Sellés Quintana, M. (2008). *El documental*. EDITORIAL UOC.

La Escultura Más Grande del Mundo. (s.f.). *Félix Yáñez*. <https://www.laesculturamasgrandedelmundo.com/about-5>

Lotman, Y. M. (1982). *El arte como lenguaje*. En *Estructura del texto artístico* (pp. 17–46). Istmo.

Martínez Ballestrín, R. (2019). La(s) crítica(s) de arte hoy: nuevas formas de ejercer la crítica artística en los medios de comunicación. *VÍRGULA. Revista de Filosofía y Lingüística*, (1), 37–40. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/92357/3/Virgula_01-37-40.pdf

Nichols, B. (2001). *Introduction to documentary*. Indiana University Press.

San José, C. (2020). El cortometraje documental como género periodístico. En Miguel Borrás, M. y Cea Navas, A.I (Eds.), *El cortometraje. Valoración y grandeza del formato* (pp. 169 - 180). Tirant humanidades.

Semana Internacional de Cine de Valladolid. *Roberto Lozano - Jurado*. (s.f.). <https://www.seminci.com/jurado/roberto-lozano/>

Costoya Lage, Y (2025). “El arte y sus huellas”. Proyecto de un documental

Ocaña, M. (s.f.). *Manuel Ocaña*. <https://manuelocana.com/>

Universidad de Valladolid. (s.f.). *Jesús Félix Pascual Molina. Arte y Sociedad*.
<https://arteysociedad.blogs.uva.es/el-grupo/jesus-felix-pascual-molina/>