

Proyecto

Los Oficios del Cine

ACADEMIA
DEL CINE
Y EL AUDIOVISUAL
ARAGONÉS

Zaragoza

2025

EL CINE AÑADE VIDA,

porque es una fuente inagotable de inspiración y emoción.

**“¿Cómo es posible que sigamos enrocados en la sandez palmaria
de la inutilidad del arte?”**

Discurso de entrada en la RAE de Javier Cercas

ÍNDICE

1. Presentación	3
2. Objetivos	4
3. Estado de la cuestión	6
4. Estructura planteada	7
5. Resumen	9
6.- Síntesis	11

1. Presentación

Qué es para nosotros el cine:

El cine, como expresión artística y como medio de comunicación, ha desempeñado un papel vital en la cultura desde su invención.

El cine posee la capacidad de aunar lo disperso, aproximar lo lejano e iluminar lo recóndito. Este hecho convierte al séptimo arte en una experiencia única, que trasciende lenguas y fronteras.

El cine es osadía y arte, por eso, atreverse a mirar es el primer requisito, para ver más. La creación cinematográfica exige tanto valentía para explorar nuevos horizontes; como sensibilidad para plasmar emociones universales; para contar historias que impactan, conmueven y, en ocasiones, transforman nuestra percepción del mundo.

Además, por su pericia en la elipsis es la mejor escuela para dominar la narración y el diálogo. Su cromatismo la hace un compendio de la más sutil visión histórica de todos los géneros pictóricos.

Pero, más allá de las imágenes que vemos en pantalla, existe un universo de creación lleno de pasión, dedicación y talento: el mundo de los profesionales del cine, narradores de historias que moldean nuestra comprensión del mundo.

Es un hecho probado que el cine, el tesón, y la rasmia están en nuestro ADN: Chomón, Buñuel, Saura, Borau, José Antonio Duce, Lamata, Paula Ortiz, Pilar Palomero, Javier Macipe, Gala Gracia; son sólo unos pocos de nuestros magníficos directores, (algunos han dado una vuelta de tuerca al cine). Podríamos elaborar, también, una larga lista de directores de fotografía, guionistas, sonidistas, productores, músicos; que están trabajando en todo el mundo.

En este momento, los jóvenes están dotados de una gran preparación, un enérgico impulso y un ánimo imparable que les identifica y les define. No son nuestro futuro inmediato, son nuestro presente.

Necesitamos dar una oportunidad a nuestra comunidad para que recoja los frutos, tanto económicos como culturales y sociales que proporciona el talento de nuestra tierra.

Desde la Academia sabemos la importancia de la alfabetización y la difusión de la cinematografía.

Cada película es un homenaje al talento y la dedicación de los profesionales que trabajan delante y detrás de las cámaras y hay que acercarse a las películas, como a la vida, con la avidez gozosa del primer encuentro, siempre proclive a la sorpresa.

Quienes somos

La Academia del cine y el audiovisual aragonés (ACA) pretende ser la casa común de los profesionales del cine en nuestra tierra. Y si hablamos del cine y sus profesionales hablamos de arte, osadía y oficio.

Como Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés que agrupa a los profesionales del sector audiovisual de Aragón, conocemos la importancia de la difusión de los productos audiovisuales aragoneses largometrajes, documentales, cortometrajes, series, en resumen, el resultado del trabajo de unos desconocidas. Necesitamos visibilizar que detrás de cada película existe un universo de oficios y saberes técnicos, creativos y humanos que merecen ser reconocidos, valorados y preservados, cada uno hace un trabajo específico importantísimo, porque de su buen hacer depende el resultado en calidad y eficiencia.

Es para suplir esta necesidad, que nos concierne tan directamente, que la Academia aprobó en Asamblea Ordinaria el 28 de Junio de 2024 un plan de alfabetización y difusión de las profesiones que hacen posible una película, con el nombre de “Oficios del Cine”

Nuestro propósito, desde la Academia, es cuidar ese tesoro, que es el cine.

2. Objetivos

“Los Oficios del Cine: El Arte de Crear Mundos”

Este proyecto tiene como objetivo rescatar y visibilizar los oficios del cine, incluyendo no solo la labor de directores y actores, sino también de todos aquellos que hacen posible la creación cinematográfica: guionistas, directores de fotografía, diseñadores de sonido, técnicos de iluminación, maquilladores, vestuaristas, productores, entre muchos otros.

En una época donde la tecnología avanza rápidamente y las plataformas digitales modifican la forma de consumir contenidos audiovisuales, es fundamental reconocer y difundir la riqueza del trabajo artesanal y técnico que sostiene al cine como arte e industria. Este proyecto busca generar conciencia sobre la importancia de estos oficios, transmitir su valor a nuevas generaciones y contribuir a la formación cultural y artística de la comunidad.

Además, el fortalecimiento del conocimiento sobre los oficios del cine puede abrir nuevas oportunidades laborales y educativas, impulsar vocaciones tempranas y

enriquecer el tejido cultural local. Por ello, este proyecto no solo tiene una dimensión artística, sino también educativa, patrimonial y social.

Tenemos una convicción compartida: que el cine, más allá de ser una forma de entretenimiento, es un vehículo cultural, una herramienta de memoria colectiva y una manifestación artística que merece ser comprendida en toda su complejidad. El cine es uno de los lenguajes más poderosos de nuestro tiempo

Por eso, proponemos poner en valor los oficios del cine, esas tareas especializadas que conforman el tejido invisible de cada obra audiovisual. Oficios que combinan conocimiento técnico, sensibilidad estética y compromiso colectivo. los trabajos invisibles pero fundamentales que hacen posible contar una historia en imágenes y sonidos

En cada departamento trabajan numerosos profesionales diferentes coordinados siempre por un jefe de departamento. Y todos ellos coordinados por la producción ejecutiva.

Queremos enseñar a mirar porque disfrutamos más de lo que conocemos, y amamos.

Desde la Academia pensamos que hay tres grupos de interés a los que nos podemos dirigir de una forma específica, son los siguientes apartados:

Aquellas personas que se están formando, mediante un plan de estudios en oficios relacionados con el audiovisual y que quieren hacer de su vida esa profesión.

Nuestros propios compañeros de la Academia para los que es de verdadera utilidad conocer en profundidad los oficios de sus pares. Abriendo estas sesiones al público interesado.

Por último, hay un interés general en conocer, qué significa esa lista enorme, ese rodillo de personas que van apareciendo al final de una película, con un título al lado: sonidista, gaffer, catering, ayudante de vestuario, coach, runner, director de arte.... que a veces entendemos y otras veces no, pero todos han tenido un papel importantísimo, ¿Qué es lo que hacen?, ¿Cuál es su trabajo y responsabilidad en el producto audiovisual? Creemos que uno entiende mejor, y por eso ama más, un producto, cuando sabe cómo está hecho desde su concepción hasta su distribución y exhibición.

Desde la Academia pensamos que es nuestra obligación facilitar esa información, acercar el mundo del cine a nuestros ciudadanos, a nuestros congéneres, quizá alguno descubra que eso que él no sabía cómo era, es donde quiere entregar su

vida, y tenemos la responsabilidad de enseñarle que eso, a lo que quiere dedicar su vida, existe.

3. Estado de la cuestión

En este momento se lleva a cabo por el Ministerio de Cultura un programa piloto, para estudiantes de institutos, previsto para crear hábitos, y conocer el cine español, entre otras funcionalidades, una experiencia francesa de gran éxito que se transpone a España y ha comenzado en 2025 con el título de “Cine Escuela”. Esta acción deja patente la importancia que se quiere, dar como factor de formación, al cine en ese corte de edad.

PNL Proposición No de Ley—aprobada el 17 de junio de 2025— con estos objetivos:

- Formar al profesorado en lenguaje y didáctica audiovisual.
- Dotar a los centros de recursos y materiales especializados.
- **Colaborar con academias de cine autonómicas para apoyar proyectos educativos.**
- Crear una plataforma con contenidos formativos y materiales de calidad.
- **Fomentar el cine en el aula como herramienta de aprendizaje y reflexión.**
- Implicar al sector cinematográfico y a los festivales para visibilizar las producciones escolares.

En los objetivos señalados nos encontramos como Academia de Cine implicados. Nuestra función no es la de generar cine escolar, pero sí la de visibilizar el trabajo de las personas que lo hacen, porque creemos que es uno de los primeros puntos en la formación cinematográfica

4. Estructura planteada

De acuerdo con lo anterior hemos preparado un proyecto de difusión y alfabetización, con el título de “Los Oficios del Cine” que tiene tres apartados que corresponden a los diferentes intereses que hemos comentado más arriba:

- En primer lugar, se encuentra el apoyo a alumnos de centros donde se imparte formación de algunas de estas profesiones.

En este caso serán profesionales, con gran experiencia, los que desentrañarán en qué consiste exactamente el trabajo, cuáles son las mayores dificultades, para qué se tiene que preparar uno, cuáles son sus alegrías y sus desesperaciones, qué diferencias hay, en el producto final, entre un buen trabajo y otro no tanto, alguien que a lo largo del ejercicio de su profesión se ha encontrado con problemas, con alegrías y sabe comunicar los entresijos de este oficio de una forma empática.

-

Para empezar, hemos elegido dos oficios el de gaffer y el de sonidista que se desarrollarán en este primer año 2025, junto al de Dirección de fotografía.

Estos masterclass los van a llevar a cabo hombres y mujeres profesionales con gran experiencia, porque debemos dejar claro, que ninguna profesión tiene relación con un género concreto, todas pueden ser realizadas, y los son de hecho, tanto por hombres como por mujeres.

Este apartado ya se ha iniciado este año 2025 en el IES los enlaces y El CPA, Se ha hecho con los oficios de gaffer y sonidista, y continuará en el tercer trimestre con el de Dirección de fotografía. Es preciso un trabajo de coordinación entre los centros y la ACA para que el resultado sea lo más positivo posible.

- El segundo apartado pretende acercar, a los profesionales cada una de las profesiones de sus propios compañeros, en formato de, masterclass o de conversatorio, en principio está previsto para los miembros de la Academia. Estará abierto también a otros interesados, y a los amigos del cine.

En este caso un o una profesional con larga y reconocida trayectoria nos explicará cómo es en profundidad su oficio, cuando toma parte, cómo se prepara, cuál es su relación con el resto de los profesionales en una producción, qué problemas y qué alegrías tiene en su trabajo, en qué momento empieza y en cual acaba, qué habilidades considera necesarias o aconsejables en esta profesión. ¿Qué considera imprescindible para no encontrarse incómodo en el rodaje? Información

que no tiene tanto que ver con la formación reglada, pero sí con los profesionales en activo que necesitan saber qué es lo que los demás esperan de él y comunicar que es lo que él espera de sus compañeros. La idea es hacer cuatro masterclass a lo largo del año 2025. Se llevarán a cabo en lugares públicos, con presencia de público en general hasta que se complete el aforo.

Este apartado se inauguró el 10 de enero con un masterclass a cargo del actor Pedro Casablanc, **“El oficio de actor”**

Continuó el 27 de junio con el **“Oficio de producción**. A cargo de Amelia Hernández productora, entre otros muchos trabajos de “La Estrella Azul”

En el mes de Septiembre Arantxa Ezquerro, último Premio Goya al mejor vestuario por “la Virgen Roja”, se hará cargo de **“El oficio de vestuarista**.

Y cerraremos el cuarto trimestre con Paula Ortiz, directora de la muy premiada “La Virgen Roja”, junto a “Teresa” y, “Al otro lado del río entre los árboles”, tres grandes películas en cuatro años. Ella nos hablará de **“El Oficio de Dirección”**

Este bloque está patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza desde Zaragoza Cultural, a quien agradecemos su implicación en nuestro proyecto para reivindicar el cine a través de sus profesionales.

Nuestra idea es seguir el año que viene con

“El Oficio del guionista” con Pilar Palomero

“El Oficio del músico creador de BSO” con Juanjo Javierre.

“El Oficio del creador de Efectos especiales”

“El Oficio de dirección de fotografía.”

- El tercer bloque, está dirigido a colegios, institutos y asociaciones culturales. Aquí nos centramos más en la difusión general sobre cuáles son los oficios del cine.

Mediante la descripción del proceso de elaboración de una película se incluiría la explicación de cada oficio que interviene y su responsabilidad, es decir, “Aprenderemos a leer el rodillo”, Creemos que es importante conocer qué significa esa lista enorme, ese rodillo en el que van apareciendo nombres de personas con un título al lado, que a veces entendemos y otras veces no: Productor, sonidista, guionista, gaffer, catering, ayudante de vestuario, director, coach, runner, director de arte... Cuando ves un producto terminado, es muy agradable conocer cómo se ha hecho, quienes han intervenido y de qué forma, y aquí todos han tenido un papel importantísimo que quizás desconocemos. Somos conscientes de que uno entiende mejor un producto cuando sabe cómo está hecho desde su concepción hasta su distribución y qué responsabilidad tiene cada una de las personas que lo

han hecho posible, adquieres una relación más directa con él, entras en ese mundo, que empiezas a comprender y a amar.

Por eso damos una gran importancia a proporcionar esa información a aquellos que son más consumidores de audiovisuales, la franja de edad a la que van dirigidos.

5. Resumen

Resumen del Proyecto “Los Oficios del Cine: El Arte de Crear Mundos”

1. Presentación

La **Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés (ACA)** concibe el cine como una forma de arte y comunicación capaz de unir culturas, despertar emociones y transformar miradas. Más allá de las imágenes, el cine es fruto del trabajo de numerosos profesionales que aportan talento, técnica y sensibilidad. Aragón cuenta con una larga tradición cinematográfica, con figuras reconocidas internacionalmente. Hoy, una nueva generación de jóvenes cineastas y técnicos continúa ese legado. Conscientes de la importancia de visibilizar y valorar las profesiones que hacen posible el cine, la ACA impulsa el proyecto “**Los Oficios del Cine**”, aprobado en junio de 2024, con el propósito de **alfabetizar, difundir y reconocer** los oficios que conforman una producción audiovisual.

2. Objetivos

El proyecto busca **rescatar, visibilizar y poner en valor** los oficios del cine: guionistas, directores de fotografía, sonidistas, maquilladores, vestuaristas, productores, técnicos de iluminación, entre muchos otros. Sus metas principales son:

- Difundir el conocimiento sobre los oficios cinematográficos y su valor artístico, técnico y cultural.
- Fomentar el interés y la formación audiovisual en jóvenes y profesionales.
- Enriquecer el tejido cultural y educativo de la comunidad.
- Promover la colaboración entre el sector cinematográfico, la educación y la ciudadanía.

El cine es visto no solo como entretenimiento, sino como **vehículo cultural, memoria colectiva y lenguaje artístico universal**.

3. Contexto actual

El proyecto se alinea con las políticas educativas y culturales del **Ministerio de Cultura**, que en 2025 ha iniciado el programa “**Cine Escuela**” y ha aprobado una **Proposición No de Ley (PNL)** para fomentar la formación audiovisual, colaborar con academias autonómicas y promover el cine como herramienta educativa. La ACA se reconoce como un actor complementario en este proceso, aportando visibilidad a los profesionales que hacen posible las obras audiovisuales.

4. Estructura del proyecto

El programa “Los Oficios del Cine” se organiza en **tres bloques de acción**:

1. Apoyo a la formación profesional

- Dirigido a estudiantes de centros especializados (como IES Los Enlaces o CPA).
- Profesionales experimentados imparten **masterclass** sobre oficios específicos (en 2025: gaffer, sonidista y dirección de fotografía).
- Busca conectar la experiencia práctica con la formación académica.

2. Ciclo de masterclasses profesionales

- Dirigido a miembros de la Academia y público general.
- Profesionales de prestigio comparten su experiencia sobre sus oficios: actor, productor, vestuarista, director, etc.
- Ejemplos 2025: Pedro Casablanc, Amelia Hernández, Arantxa Ezquerro y Paula Ortiz.
- Patrocinado por **Zaragoza Cultural (Ayuntamiento de Zaragoza)**.
- Se prevé continuar en 2026 con nuevas áreas (guion, música, efectos especiales, dirección de fotografía).

3. Difusión general en centros educativos y culturales

- Actividades divulgativas dirigidas a escolares y asociaciones culturales.
- Explicación del proceso de creación de una película y de cada oficio que interviene (“aprender a leer el rodillo”).
- Busca fomentar la comprensión y el aprecio por el cine, mostrando el valor del trabajo colectivo.

4. Conclusión

El proyecto “Los Oficios del Cine” refuerza el compromiso de la ACA con la educación, la cultura y la promoción del talento aragonés. Su finalidad es **acercar el cine a la sociedad**, visibilizar las profesiones que lo hacen posible y despertar vocaciones futuras, consolidando a Aragón como una tierra de cine, creatividad y oficio.

6. Síntesis.

La Academia del Cine y el Audiovisual Aragonés (ACA) presenta el proyecto “**Los Oficios del Cine**”, una iniciativa que pone en valor las profesiones técnicas y artísticas que hacen posible la creación cinematográfica.

Objetivo principal: Dar visibilidad y reconocimiento a oficios más desconocidos y fundamentales del cine como el de sonidista, gaffer, guionista, script, productor, director de arte o vestuarista, entre otros, fomentando la alfabetización audiovisual, el desarrollo profesional y la conexión entre ciudadanía y sector cinematográfico.

Ejes de acción:

1. **Formación especializada:** Masterclasses dirigidas a estudiantes de centros formativos del sector audiovisual, impartidas por profesionales en activo.
2. **Encuentros profesionales:** Sesiones abiertas al público en las que se profundiza en cada oficio cinematográfico, con referentes del cine nacional.
3. **Divulgación en centros educativos:** Actividades y charlas para explicar los procesos y roles implicados en una producción audiovisual.

Marco institucional: En este momento hay una estrategia nacional de impulso a la educación cinematográfica, como el programa estatal “Cine Escuela” y la PNL aprobada en 2025, que refuerzan la importancia del cine como herramienta pedagógica y cultural.

Conclusión: “Los Oficios del Cine” refuerza la identidad del sector audiovisual aragonés, promueve nuevas vocaciones y genera un puente entre el cine y la sociedad, reconociendo el valor de quienes hacen posible contar historias con imágenes y sonidos.