

II Congreso Internacional

Historia con Memoria en la Educación

Encuentro Audiovisual “IMÁGENES CON MEMORIA”

La Memoria Histórica, fuente de inspiración de trabajos documentales

Apellido y Nombre: ORIA RUBIO, Blanca
Correo electrónico: artycoblanca@gmail.com

Abstract

En 2019 el Instituto Navarro de la Memoria puso en marcha un proyecto audiovisual denominado IMÁGENES CON MEMORIA que en 2024 cumplió seis años de funcionamiento continuado. La idea central consiste en recuperar y exhibir algunos documentales centrados en temáticas relacionadas con Memoria Histórica tras comprobar que el tema se ha convertido en una fuente de inspiración que cada vez se materializa en un mayor número de trabajos de diferentes temáticas y características.

La presente comunicación analiza las características y evolución de los Encuentros Audiovisuales IMÁGENES CON MEMORIA, expone la naturaleza de un proyecto cómo éste y plantea cómo la Memoria Histórica inspira y fomenta la aparición de nuevos trabajos documentales.

Más de sesenta documentales se han proyectado en IMÁGENES CON MEMORIA durante sus seis años de existencia y se ha contado con la participación directa de unos ochenta realizadores y protagonistas que han participado de manera presencial en las presentaciones y coloquios en torno a sus trabajos.

Desde hace dos ediciones el proyecto se ha llevado también a varias aulas de enseñanza secundaria donde se han proyectado materiales documentales y se han producido encuentros y coloquios con los realizadores dentro del contexto educativo.

Palabras Claves: Documentales de Memoria; La Memoria Histórica como fuente de inspiración; Coloquios y Debates; Documentales de Memoria en las aulas; Cine Documental y de no ficción.

1. PROYECTO “IMÁGENES CON MEMORIA”. CARACTERÍSTICAS

En 2019, el Instituto Navarro de la Memoria puso en marcha el proyecto IMÁGENES CON MEMORIA¹ que, en 2024, ha cumplido seis ediciones. En este tiempo, durante una semana en el mes de abril, se han proyectado más de sesenta documentales que contaron con la presencia de más de ochenta realizadores o personas implicadas en los mismos. Como coordinadora del programa, he llevado a cabo la selección de los trabajos, la programación y la presentación de muchas de las obras proyectadas y de sus principales protagonistas. La última edición contó con una asistencia de más de 2000 personas.

A la participación de un público generalista para el que se programan proyecciones vespertinas, por la mañana la programación se ofrece a centros educativos.

El audiovisual, en su forma documental, se entendió desde el origen del proyecto como un medio idóneo para la divulgación de contenidos de Memoria Histórica por una serie de motivos:

- No necesita de recursos demasiado costosos a nivel de producción, lo cual antepone las ideas, las investigaciones y las propuestas a otros aspectos de índole comercial.
- Permite combinar imágenes de archivo, testimonios, fotografías, música, animaciones, voz en off, recreaciones históricas... y ponerlas al servicio de la historia.
- Los testimonios de testigos directos constituyen un elemento fundamental en buena parte de las propuestas. Esto enlaza con algunos de los fundamentos de todo lo que tiene que ver con la recuperación de la Memoria ya que son fundamentales a la hora de preservar la memoria y transmitirla.
- La recogida de documentación para un documental, en cualquiera de sus formatos, se convierte, a su vez, en archivo que terminará germinando en posibles trabajos futuros.
- Un documental permite explorar desde distintos puntos de vista un mismo aspecto histórico. Así, se pueden cuestionar versiones oficiales, dar voz a aquellos que no la han tenido, promover la reflexión crítica y abrir interrogantes a lo que se ha considerado verdades innegables.
- Frente al cine de ficción o al reportaje, el documental adquiere matices estilísticos que se ven enriquecidos ya que aprovecha todas las herramientas de las que puede hacer uso el audiovisual. Puede contener historias ficcionadas (recreaciones históricas o personales) y recoger testimonios y hacer recorridos geográficos o vitales (como sucede con los reportajes periodísticos), o buscar nuevas formas de contar, más poéticas, más personales, más historicistas... Destacar el papel de los documentalistas cuyos trabajos se circunscriben a diferentes estilos, escuelas, estéticas... Esto último hace que los contenidos de la programación de IMÁGENES CON MEMORIA sean cada vez más variados. En las dos últimas ediciones se puede constatar una variedad más amplia en lo que se refiere a las temáticas y se percibe que el interés por temas relacionados con Memoria va en aumento.

¹ <https://pazyconvivencia.navarra.es/es/imagenes-con-memoria>

- El documental ha de tener una capacidad de síntesis que viene obligada por las duraciones estándar del cine o la televisión. Esto los hace más accesibles para el público que una investigación académica o que un relato literario, por poner dos ejemplos. Generalmente los documentales se mueven entre los 80 y los 120 minutos, pero tras muchos de ellos hay años de trabajo. En la mayor parte de los proyectos es mucho más el material que se desecha que el que se utiliza, lo cual hace de este tipo de formatos una fuente de documentación muy relevante tanto por lo que se utiliza como por lo que se ha recogido en las fuentes de origen, materiales que, con posterioridad, podrían ser utilizados en otras propuestas o simplemente como archivo.

Los apartados precedentes nos permiten concluir que el documental inspirado en la Memoria Histórica es una herramienta fundamental para divulgar diferentes temáticas, tanto para el público general como en el ámbito educativo. El lenguaje audiovisual se ha convertido en el más accesible para el público en general y es la fórmula más versátil en el ámbito educativo donde es difícil encontrar divulgación de contenidos sin el soporte de la imagen en movimiento. Todo esto fue el motor que echó a andar el proyecto IMÁGENES CON MEMORIA.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

La idea central de IMÁGENES CON MEMORIA tiene que ver con la divulgación de proyectos documentales inspirados por temáticas relacionadas con la Memoria Histórica. Para localizar materiales se acude a las fuentes de origen: productoras, documentalistas independientes, festivales, organismos relacionados con Memoria Histórica, organizaciones sociales y políticas...

El territorio del documental parece especialmente pensado para dar respuesta, desde el formato audiovisual, a multitud de preguntas que surgen ante cualquier investigación de Memoria.

- Exige una labor investigadora (en archivos históricos, en archivos audiovisuales/filmotecas...)
- Cuenta con testimonios de expertos en cada materia. Esto puede servir de complemento a la labor investigadora del documentalista.
- Incluye testimonios orales o audiovisuales de testigos que narran en primera persona. Este es uno de los apartados fundamentales en muchos de los trabajos y uno de los que enlaza más estrechamente con todo lo que tiene que ver con la divulgación y la tarea educativa.
- Se trata de trabajos en los que se combina textos (a través de voces en off o en formato escrito), imágenes de archivo y/o recreadas, música, elementos artísticos de distintas características, animaciones, fotografías... Las propuestas trascienden de los relatos centrados únicamente en la historia y la investigación y se amplían el ámbito de la divulgación, y suelen contar con un contexto artístico, estético y estilístico que añade valor a las propuestas y las hace únicas.

Los responsables del IMÁGENES CON MEMORIA son los que se ponen en contacto con los documentalistas, las productoras o las distribuidoras y acceden a sus trabajos.

Frente a algunos festivales o certámenes que abren un periodo de presentación de proyectos, la propuesta promovida por el Instituto Navarro de la Memoria apuesta por hacer llamamientos personalizados a partir del conocimiento del tema y del sector. Esto no impide que los responsables de algunas propuestas puedan presentar sus trabajos al comité de selección de los mismos.

El motivo fundamental de este método de trabajo tiene que ver con el hecho de que sea la organización de los Encuentros quien elija los contenidos y los valore, para que se pueda contar con los más interesantes, más relevantes o que resultan de mayor interés. La puesta en marcha de cada edición está más relacionada con una búsqueda y una selección especializada que con lo que podría considerarse un concurso o certamen en el que habría que verse limitados a seleccionar entre los trabajos que se presentaran.

Entre 2019 y 2024 se han solicitado y visionado más de doscientos trabajos. En la última edición se visionaron en torno a cuarenta de los que se seleccionaron 13. Aproximadamente se elige uno de cada cuatro documentales visionados.

3. PROGRAMACIÓN 2019-2024 Y PREMIO DEL PÚBLICO

La programación de IMÁGENES CON MEMORIA ha ido en aumento, de las 8/9 proyecciones en las primeras ediciones a las 13/14 a partir de 2022.

En 2022 se estableció un Premio de Público que en aquella edición fue para “Pico Reja, la verdad que la tierra esconde” de Remedios Malvárez y Arturo Andújar. En 2023 el Premio de Público lo recibió “Estos muros” de Alberto Pascual y en 2024 “Urraca, cazador de rojos” de Pedro de Echave y Felip Sole. Se ha elegido un grabado del pintor navarro, Gerardo Lizarraga, represaliado tras la guerra civil y que murió en el exilio, para entregar a los ganadores de este Premio del Público. El grabado reproduce una de las obras que el artista realizó en uno de los campos de concentración franceses en los que estuvo recluido.

A partir de 2023 el proyecto se ha acercado a las aulas de secundaria y varios institutos han podido ver proyecciones de IMÁGENES CON MEMORIA en sus entornos académicos y contar con la presencia de algunos de los documentalistas con presentaciones y debates de sus trabajos.

Programación de IMÁGENES CON MEMORIA:

2019

1. **Armonia, Franco et mon gran père** de XAVIER LADJOINTE
2. **Dejadme llorar, el genocidio olvidado** de JORDI GORDON
3. **Eduardo Guzmán, el literato anarquista** de CHEMA MENÉNDEZ
4. **El gran vuelo** de CAROLINA ASTUDILLO
5. **El penal, rostro y alma del mito** de SARA GALLARDO
6. **Escoreu** de RAMÓN LLUIS BANDÉ
7. **Les a humanidat** de HÉCTOR FAVER.
8. **Pero que todos sepan que no he muerto** de ANDREA WEISS
9. **Venís de lejos** de AMAL RAMSIS

2020

10. **¿Quién eres tú, Lucio?** de EMILE NAVARRO y CHRISTOPHE MARSAT
11. **10 días en la guerra de España** de PATRICK JEUDY
12. **Bartolí, el dibujo para la memoria** de AUREL
13. **De la retirada a la reconquista** de EMILE NAVARRO Y AYMONE DE CHANTÉRAC
14. **Diarios del exilio** de IRENE GUTIÉRREZ
15. **Dios no me perdona** de JOSU MARTINEZ
16. **Gurs, historia y memoria** de VERÓNICA SÁENZ GIMÉNEZ
17. **La herencia de mi abuela** de FERNANDO LÓPEZ CASTILLO
18. **Un exilio: película familiar** de JUAN FRANCISCO URRUSTI

2021

19. **Ángeles con espada** de JAVIER RIOYO
20. **Antonio Machado. Los días azules** de LAURA HOJMAN
21. **La maleta de Helios** de JAVIER ANGULO
22. **Las sin sombrero** de TANIA BALLÓ
23. **Marcos y vida** de MARCOS MACARRO SENDER
24. **Palabras para un fin del mundo** de MANUEL MENCHÓN
25. **Sender Barayón, viaje hacia la luz** de LUIS OLANO
26. **Vivir y Morir en Rusia** de ALGIS ARLAUSKAS

2022

27. **15.613 días: memoria, reconocimiento y justicia** de FRAN JIMÉNEZ y JOSÉ RAMÓN REBOLLADA
28. **Antonio José. Pavana triste** de GREGORIO MÉNDEZ
29. **Cantata de la guerra civil** de ALFONSO DOMINGO
30. **Carceller. El hombre que murió dos veces** de RICARDO MACIÁN
31. **Emilio Prados. Cazador de nubes** de JORGE PEÑA MARTÍN
32. **Horacio, el último alcalde** de MARÍA RODRIGUEZ y MARIANO AGUDO.
33. **La calle del agua** de CELIA VIADA CASO
34. **Martín. El yugo de un niño** de DONALD NAVAS Y FIDEL ECHEVERRÍA.
35. **Parias de la tierra** de RODRIGO BAZZANO y ROSA VALIENTE
36. **Pico Reja, la verdad que la tierra esconde** de REMEDIOS MALVÁREZ y ARTURO ANDÚJAR
37. **Un cielo impasible** de DAVID VARELA
38. **Un memorial contra la injusticia y la barbarie** de DIEGO P. MORÁN
39. **Venceremos** de TASIO ARDANAZ y PABLO MARTE

2023

40. **Ciudad de la selva** de MIGUEL RIAÑO, ÁNGEL HOLGADO
41. **Clara Campoamor, un voto para despertar** de RAFAEL ALCÁZAR
42. **Estos muros** de ALBERTO PASCUAL
43. **Kautela, el fotógrafo** de PATRICIA RODA
44. **La cárcel de curas** de RITXI LIZARZA, OIER ARANZABAL, DAVID PARRARÉS
45. **La Red Ponzán** de ISMAEL GUTIÉRREZ
46. **Las vencidas, no derrotadas** de MAU CARDOSO
47. **Los ángeles caídos. El fanatismo de los psiquiatras de Franco.** ROSA BRINES

48. María Casares, la mujer que vivió mil vidas de XABIER VILLAVERDE
49. Paseo por una guerra antigua de JUAN ANTONIO BARDEM, LUIS GARCÍA BERLANGA y ANTONIO NAVARRO LINARES
50. Valencia, capital de la República de PILÁR PÉREZ SOLANO

2024

51. 10 de marzo de ROI CAGIAO
52. A mano armada de OMAR TUERO
53. El alemán de la tienda de fotos de LUIS PÉREZ BORDOY
54. El amigo de todos de JOSÉ ANTONIO QUIRÓS
55. El cine, 5 de ELISA CEPEDAL
56. Florencio na terra de DOMINGO D. DOCAMPO
57. Gloria Rodríguez: Hacia el exilio de ROSA MARTÍNEZ FERREIRO
58. Hilos de TITO MONTERO
59. La ciudad de los cautivos. Centros de detención en Pamplona 1936-1945 de ARTZ GOROSTIAGA
60. La memoria escondida de JOSÉ LUIS PECHARROMÁN
61. Muerte y olvido de Manuel Muñoz Martínez de DAVID DOÑA
62. Sacar a la luz. La memoria de las rapadas de GEMA Y MÓNICA DEL REY JORDÁ y MARIA DOLORES MANTIN-FONTECHA MARTÍN CONSUEGRA
63. Urraca, cazador de rojos de PEDRO DE ECHAVE Y FELIP SOLÉ

4. LA MEMORIA HISTÓRICA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN. PRINCIPALES TEMÁTICAS

¿Qué temas relacionados con la Memoria Histórica interesan más a los documentalistas, creadores, artistas...? ¿Qué cuestiones suscitan más interés?

Después de seis años de trabajo se pueden destacar algunas de las temáticas más abundantes en este proyecto. ²

- **Experiencias personales.** Se trata de trabajos centrados en la propia familia o en el entorno más cercano (“Armonía, Franco et mon grand père”, “Eduardo Guzmán, el literato anarquista”, “Un exilio, película familiar”, “La herencia de mi abuela”, “Hilos”, “El cine, 5”).

En ocasiones son los propios familiares, aunque no sean documentalistas, los que investigan y ponen en imágenes historias que, por extremadamente próximas, les han permitido tener acceso a los materiales con los que compondrán el trabajo (“Kautela, el fotógrafo”).

- **Personajes relevantes generalmente relacionados con el terreno de la cultura** (“Pero que todos sepan que no he muerto” -García Lorca, escritor-, “Bartolí, el dibujo para la memoria” -Josep Bartolí, dibujante-, “Sender Barayón, viaje hacia

² La presente selección se ha realizado no solo a partir de los documentales seleccionados sino de todos los visionados, aunque se señalan como ejemplos solo aquellos que formaron parte de la programación.

la luz” -Ramón Sender Barayón, músico-, “Palabras para el fin del mundo” - Unamuno, escritor-, “Antonio Machado. Los días azules” -Antonio Machado, escritor-, “Antonio José. Pavana triste” -Antonio José, músico-, “Emilio Prados, cazador de nubes” -Emilio Prados, poeta-, “Florencio na terra” - Florencio Delgado Gurriarán, escritor-, “María Casares, la mujer que vivió mil vidas” -María Casares, actriz-, “Clara Campoamor, un voto para despertar” -Clara Campoamor, abogada y escritora-, “Carceller, el hombre que murió dos veces” - Vicent Miquel Carceller, editor-)

- **Figuras políticas o de relevancia social** (“Quién eres tú Lucio” -Lucio Urtubia-, “Dios no me perdona” -Lezo Urreiztieta-, “Marcos y vida” -Marcos Ana-, “Horacio, el último alcalde” -Horacio Hermoso-, “Muerte y olvido de Manuel Muñoz Martínez” -Manuel Muñoz, militar republicano-, “El alemán de la tienda de fotos”, “El gran vuelo” -Clara Pueyo, militante comunista-).
- **Movimientos políticos y represión durante la guerra, postguerra y dictadura** (“Parias de la tierra”, “15.613 días: memoria, reconocimiento y justicia”, “La cárcel de curas”, “10 de marzo”, “Estos muros”).
- **Exilio** (“Vivir y morir en Rusia”, “La maleta de Helios”, “Gloria Rodríguez: Hacia el exilio”, “Diarios del exilio”).
- **Exhumaciones** (“Pico Reja, la verdad que la tierra esconde”, “Martin, el yugo de un niño”).
- **Campos de concentración, cárceles** (“Gurs, historia y memoria”, “La ciudad de los cautivos. Centros de detención en Pamplona 1936-1945”. “Ángeles con espada”, “El penal, rostro y alma del mito”).
- **Monumentos de reconocimiento** (“Un memorial contra la injusticia y la barbarie”, “Venceremos”).
- **Mujeres represaliadas por motivos políticos o por el hecho de ser mujeres** (“Sacar a la luz. La memoria de las rapadas”, “Las sin sombrero”, “Las vencidas, no derrotadas”, “La calle del agua”).
- **Movimientos guerrilleros** (“A mano armada”, “Ciudad de la selva”, “La Red Ponzán”).
- **Víctimas guerra civil. Genocidio. Experiencias de familiares.** (“Venís de lejos”, “Escoreu”, “Dejadme llorar, el genocidio olvidado”, “Lesa humanidad”).
- **Victimarios.** Aunque menos habituales, poco a poco surge el interés de los documentalistas por analizar el papel de quienes tuvieron en sus manos el poder y las responsabilidades. Es el caso de “Urraca, cazador de rojos”, donde la nieta del protagonista tiene un papel fundamental.
- **La guerra civil, contexto social y político** (“De la retirada a la reconquista”, “10 días en la guerra de España”, “Valencia, capital de la República”, “Un cielo impasible”, “Paseo por una guerra antigua”).

- **Otras temáticas:** Música y guerra civil (“Cantata de la guerra civil”), Psiquiatría durante la guerra y postguerra (“Los ángeles caídos. “El fanatismo de los psiquiatras de Franco”), Colectivos LGTBI (“La memoria escondida”), Nazis en España (“El amigo de todos”)

5. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTALES DE MEMORIA

El sistema de producción de un documental de Memoria es posiblemente uno de los elementos más relevantes ante la pregunta de por qué algunos documentalistas se interesan por adentrarse en proyectos donde la investigación y el contacto con las fuentes constituyen el núcleo central de los mismos. Nos encontramos frente a un sector de creación singular que se rige por unas “leyes” que poco tienen que ver con el territorio del cine de ficción, mucho más dependiente de sistemas industrializados.

En este apartado, y antes de entrar a considerar los distintos sistemas de producción a los que nos enfrentamos, habría que dedicar un apartado al hecho de que IMÁGENES CON MEMORIA admite contenidos documentales y de cine de no ficción. Se trata de dos géneros con muchos elementos en común, pero con algunas peculiaridades propias.

El cine documental trata de representar la realidad documentando hechos o situaciones reales con la finalidad de informar, educar y transmitir conocimientos. Utiliza imágenes de archivo, entrevistas o narraciones con informaciones generalmente basadas en una investigación previa a la composición del trabajo final. Sería un intento de reconstruir o recomponer una realidad aprovechando medios como los testimonios de testigos o de expertos, textos en off, imágenes de archivo, imágenes y situaciones recreadas, animaciones, temas musicales, fotografías, documentos... y cualquier elemento que pueda contribuir a enriquecer el resultado final.

El cine de no ficción utiliza la realidad como punto de apoyo y a partir de ahí va construyendo. Se aproximaría más al cine ensayo y admite fórmulas más híbridas y con mayor libertad creativa. En el caso de IMÁGENES CON MEMORIA el cine de no ficción constituye uno de los formatos de algunas de las propuestas ya que cada vez más los documentalistas eligen fórmulas más autorales a la hora de narrar.

Recordar aquí algunos proyectos que partían, por ejemplo, de imágenes de Filmoteca gracias a las que se podían recrear ensayos en torno a la guerra civil (“Paseo por una guerra antigua”) y la postguerra (“Un cielo impasible”) ... Igualmente forman parte de este apartado trabajos que utilizan lenguajes audiovisuales más contemporáneos (“El cine, 5”, “Venceremos”...).

Tanto en el cine documental como en el de no ficción, los sistemas de producción se alejan bastante de los del cine de ficción. El acceso a los contenidos tiene poco que ver con la estructura industrial propia de ese tipo de cine. Los contenidos de IMÁGENES CON MEMORIA parten generalmente de empeños personales promovidos por pequeñas productoras o por los artífices de los proyectos.

Se pueden clasificar las formas de producción más habituales de los trabajos que constituyen la programación:

- Proyectos que parten de una productora o equipo de producción y que cuentan con financiación pública. A través de subvenciones, ayudas y becas.
- Proyectos que parten del propio documentalista y que cuentan con financiación pública. A través de subvenciones, ayudas y becas.
- Proyectos de índole personal en el que son las personas implicadas en la historia las que deciden poner en marcha el trabajo con fondos propios.
- Proyectos que parten del propio documentalista o equipo de trabajo y que se hacen realidad a través de crowdfunding o ayudas privadas.
- Proyectos que surgen del interés de una organización o de algún partido político, museo, institución u organización social que derivan unos fondos para llevar a cabo un trabajo audiovisual en torno a un tema que resulta de su interés.
- Proyectos fomentados por Filmotecas para divulgar sus propios fondos.
- Proyectos que parten de organismos de Memoria, Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, Asociaciones de Familiares... En este apartado se podrían incluir un par de trabajos promovidos por el Instituto Navarro de la Memoria: “Martin el yugo de un niño” y “La ciudad de los cautivos”. Apuntar también modelos como la Diputación de Cádiz que cuenta con un departamento específico dedicado al audiovisual.

Algunos de los proyectos, además de las subvenciones y ayudas o los recursos propios, cuentan para su financiación con ingresos que provienen de su exhibición a través de televisiones o plataformas y con la recaudación de taquilla, si se exhiben públicamente en salas comerciales.

La relación precedente se planteó y se analizó previo a poner en marcha el proyecto para saber a qué fuentes había que recurrir para componer la programación. Frente a las primeras ediciones, en las que aparecían más propuestas surgidas de los propios documentalistas, cada vez más los orígenes de los documentales tienen que ver con productoras y organismos promotores. En la actualidad los proyectos provienen en su mayoría de Productoras (generalmente independientes), Documentalistas e Instituciones públicas o privadas.

6. LA HISTORIA PERSONAL COMO INSPIRACIÓN

Para muchos documentalistas el punto de partida de sus proyectos tiene que ver con experiencias personales o contextos familiares. Se trata de trabajos que a veces llevan a dirigir un documental a personas cuya trayectoria profesional no tiene que ver con ese contexto. Trabajos como “Kautela, el fotógrafo” de Patricia Roda, hizo que la nieta del protagonista utilizara el archivo fotográfico de su abuelo para enfrentarse al reto de contar su historia en imágenes.

Aquí no es la Memoria Histórica la fuente de inspiración, pero sí que son algunas temáticas relacionadas con la Memoria Histórica, a las que familiares o personas cercanas tienen un acceso privilegiado, lo que pone en marcha los proyectos. En “El cine, 5” Elisa Cepedal recupera el archivo de su abuelo para tejer un relato en torno a un pequeño pueblo asturiano y en “Hilos” de Tito Montero, el realizador se interroga sobre la persona de su

abuelo, desaparecido en la guerra civil y cuya historia había sido borrada incluso del ámbito familiar. En estos dos casos los directores sí eran documentalistas.

Enfrentarse a un proyecto cercano o incluso del ámbito familiar tiene una ventaja evidente: el acceso y la singularidad de los materiales. Pero hay ocasiones en que los documentalistas se inspiran no tanto en materiales como en recuerdos o historias familiares o de su contexto cercano. Es el caso de “El amigo de todos” de José Antonio Quirós, “El alemán de la tienda de fotos” de Luis Pérez Bordoy o “Estos muros” de Alberto Pascual, entre otras. Aquí los documentalistas recuperan historias que vivieron en la infancia en sus respectivas ciudades, Oviedo, Palma de Mallorca o Madrid. El valor añadido para el documentalista tiene que ver con el hecho de conocer de primera mano la historia que quieren contar y para la que tendrá que localizar testimonios, imágenes de archivos, fotografías... a fin de recuperar un relato del que, en ocasiones, apenas tienen un vago recuerdo.

7. COLOQUIOS Y PRESENTACIONES

A la hora de denominar el proyecto IMÁGENES CON MEMORIA siempre se ha definido como un Encuentro Audiovisual. No se trata de un festival de cine sino de un entorno en el que se divulgan trabajos inspirados en la Memoria Histórica. Desde el principio se ha considerado fundamental la presencia de los creadores o protagonistas durante las proyecciones. A lo largo de seis ediciones han participado en los coloquios y presentaciones más de sesenta documentalistas nacionales e internacionales a los que hay que añadir protagonistas de algunos de los documentales o responsables de productoras, filmotecas... hasta completar una cifra que ronda los ochenta participantes.

Documentalistas participantes:

1. ALCÁZAR, Rafael
2. ANGULO, Javier,
3. ARDANAZ, Tasio
4. ARLAUSKAS, Algis
5. ASTUDILLO, Carolina (online)³
6. BALLÓ, Tania
7. BANDÉ, Ramón Lluís
8. BAZZANO, Rodrigo
9. BRINES, Rosa
10. CAGIAO, Luis
11. CARDOSO, Mau (online)
12. CEPEDAL, Elisa (online)
13. DE ECHAVE, Pedro
14. DEL REY JORDÁ, Gema
15. DOCAMPO, Domingo D.
16. DOMINGO, Alfonso

³ Tal y como se apunta en la relación de documentalistas, algunas de las participaciones se produjeron online por motivos de disponibilidad de los responsables de los proyectos y también, y en mayor medida, debido a la situación de pandemia que afectó el proyecto durante los años 2020 y 2021.

17. DOÑA, David
18. FAVER, Héctor
19. GALLARDO, Sara
20. GORDON, Jordi
21. GOROSTIAGA, Aritz
22. GUTIÉREZ, Ismael (online)
23. GUTIÉRREZ, Irene (online)
24. HOJMAN, Laura (online)
25. JEUDY, Patrick (online)
26. JIMÉNEZ, Fran
27. LADJOINTE, Xavier
28. LIZARZA, Ritxi
29. LÓPEZ CASTILLO, Fernando
30. MACARRO SENDER, Marcos
31. MACIÁN, Ricardo
32. MALVAREZ, Remedios
33. MARTE, Pablo
34. MARTÍNEZ FERREIRO, Rosa
35. MARTINEZ, Josu
36. MENCHÓN, Manuel,
37. MÉNDEZ, Gregorio
38. MENÉNDEZ, Chema
39. MONTERO, Tito
40. MORÁN, Diego P.
41. NAVARRO, Emile
42. NAVAS, Fidel
43. OLANO, Luis
44. PASCUAL, Alberto
45. PECHARROMÁN, José Luis
46. PEÑA MARTÍN, Jorge (online)
47. PÉREA BORDOY, Juan
48. PÉREZ BORDOY, Luis
49. PÉREZ SOLANO, Pilar
50. QUIRÓS, Jose Antonio
51. RAMSIS, Amal (online)
52. REBOLLADA, José Ramón
53. RIAÑO, Miguel
54. RIOYO, Javier
55. RODA, Patricia (online)
56. RODRIGUEZ, María
57. SÁENZ JIMÉNEZ, Verónica
58. SOLÉ, Felip
59. TUERO, Omar
60. URRUSTI, Juan Francisco (online)
61. VARELA, David
62. VIADA CASO, Celia (online)
63. VILLAVARDE, Xabier
64. WEISS, Andrea

Hay que añadir a personas relacionadas con Memoria Histórica como ELSA OSABA (Representante de la Asociación de Descendientes del Exilio Español), LOLA LÓPEZ IBARRURI (Nieta de Dolores Ibárruri, La Pasionaria), EMILIO SILVA (Presidente de la ARMH), JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ (Sacerdote navarro, preso en la cárcel de Carabanchel), XAVIER AMURIZA (Preso en la cárcel de Zamora), CÁNDIDO POLO (Especialista en Psiquiatría), ENRIQUE VILA (niño “traficado”)... Igualmente han estado presentes en los coloquios, responsables de Fimoteca Española y productores de algunos de los proyectos.

8. ORÍGENES GEOGRÁFICOS DE LOS PROYECTOS

El hecho de poder analizar los temas de Memoria desde una perspectiva que ampliara el contexto geográfico de Navarra fue uno de los elementos que originó la puesta en marcha del proyecto IMÁGENES CON MEMORIA.

La visión global de los trabajos ha permitido hacerse una idea de las características de la guerra civil, la postguerra, la dictadura, la represión, el exilio... de una manera amplia y diversa. Los trabajos que se han proyectado tienen su origen en todas las comunidades del estado español, en Francia, en destinos latinoamericanos hasta donde llegó el exilio, fundamentalmente México, o en África.

Gracias a esta participación de documentalistas de otros contextos, en Navarra se han producido una serie de sinergias que han permitido que proyectos expositivos como “Las sinsombrero” de Tania Balló (vinculados al documental del mismo título), hayan podido ser expuestos en Pamplona⁴. Igualmente Navarra ha entrado a formar parte de los trabajos multidisciplinares realizados por las hermanas Del Rey, autoras de “Las rapadas” e integrantes del colectivo Art al Quadrat⁵. El Departamento Audiovisual de la Diputación de Cádiz ha mostrado su interés por las programaciones llevadas a cabo en Navarra en materia audiovisual y se han establecido contactos con numerosos documentalistas que han participado en los Encuentros.

Ante temas y problemáticas comunes (guerra civil, postguerra, dictadura...), se produjeron unas respuestas con nexos de unión, aunque el entorno geográfico condicionó algunas de estas respuestas ya que ni los caminos de salida al exterior durante el exilio fueron los mismos, ni la resistencia tuvo las mismas posibilidades dependiendo de las características de los lugares de origen. Aunque los condicionantes económicos, políticos y sociales demostraron una relevancia evidente, nos parece interesante destacar el factor geográfico ya que por una parte permite conocer realidades muy diversas pero por otra sirve para unificar cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con la respuesta y la situación de las víctimas, el interés por la búsqueda a través de exhumaciones que se produce en todo el estado o los movimientos de asociaciones y grupos sociales.

En ocasiones, las cárceles, los campos de trabajo, los métodos de represión, la aplicación de leyes, el sistema sanitario, los métodos de control o las leyes del estado ... fueron compartidos por la población en general lo que hace que, en algunos relatos, se lleguen a intercambiar historias o protagonistas de las mismas. El ampliar el ámbito geográfico de conocimiento constituye uno de los puntos fuertes del proyecto.

⁴ <https://www.pamplonetario.org/es/destacamos/exposicion-las-sinsombrero>

⁵ <https://www.artalquadrat.net/>

9. DOCUMENTALES DE MEMORIA EN EL CONTEXTO NACIONAL

En España se producen en torno a 122 documentales de media al año⁶.

En 2024, los contenidos documentales recibieron algo más de 2 millones de euros de las ayudas del estado, de los 30 millones que organismos como el ICAA destinaron al audiovisual.⁷

Tomando como referencia el año 2023, sobre el que existen informaciones completas, de los 194 proyectos presentados, se seleccionaron 45 (24 de ficción, 18 documentales y 3 experimentales). La ficción recibió 12 millones y algo más de 2 fueron para los 18 documentales. Esta información es insuficiente cuando nos referimos a los trabajos que forman parte de un proyecto como IMÁGENES CON MEMORIA, que reciben ayudas de fuentes muy diversas, pero sí que ofrece una idea de la situación del sector audiovisual nacional en materia de producciones documentales.⁸

No existen cifras oficiales en torno a los documentales que se producen cada año sobre Memoria Histórica. Los variados sistemas de producción, la diversidad de los orígenes y la heterogeneidad de las propuestas, hacen que sea muy difícil establecer una relación pormenorizada y un cómputo. En IMÁGENES CON MEMORIA se trabaja con una media de 40 títulos cada año.

No es tarea de la presente comunicación establecer una historia reciente de los documentales de Memoria, pero se podría apuntar que han sido numerosos los documentalistas que, fundamentalmente a partir de los años 70, recuperaron parte de nuestra historia reciente utilizando testimonios personales, archivos históricos, archivos de filmotecas, opiniones de investigadores, recreaciones históricas...

Festivales de Cine como la SEMINCI, iniciaron en 1984 una sección especial denominada Tiempo de Historia, donde cada año se proyecta algún trabajo relacionado con Memoria. Es uno de los pocos festivales a nivel nacional que guardan un espacio para este tipo de propuestas y su iniciativa fue pionera. En los últimos años han surgido varios festivales y encuentros, alguno relacionado con Memoria Democrática (Fescimed⁹) o Derechos Humanos, que incluyen en su programación títulos relacionados con Memoria Histórica.

10. EL DOCUMENTAL DE MEMORIA COMO MÉTODO EDUCATIVO

⁶ Según el Catálogo del Cine Español⁶, entre los años 2015 y 2020 se produjeron 730 documentales.

⁷ En 2017 el total de los fondos destinados al cine fueron de 6 millones y que esta cantidad ha aumentado en los últimos años hasta los 36 millones en 2023 o los 30 de este año.

⁸ Solo una pequeña parte de los trabajos documentales que se producen se dedican a temas relacionados con Memoria Histórica, y la mayor parte de ellos no cuentan con subvenciones del estado, sin embargo las cifras de ayudas del ICAA que se aportan pueden proporcionar una idea sobre el sector documental en España

⁹ <https://fescimed.com/>

En estos momentos el audiovisual se puede considerar el método que mejor se adapta a la realidad y a las posibilidades técnicas y humanas de un mayor número de documentalistas. De ahí que la divulgación de contenidos relacionados con Memoria Histórica sustentados en documentales constituya una buena fórmula para acercar contenidos al público en general y al ámbito de la educación.

La simplificación de los medios de producción, el abaratamiento de cámaras y dispositivos de grabación, la entrada en el mundo audiovisual de cientos de nuevos creadores, el acceso a fuentes de investigación a través de internet, redes... ha hecho que los documentalistas tengan más facilidad para contar sus historias. Esto constituye en sí mismo un valor y amplía el margen de maniobra y amplía el número de voces, opiniones o ideas.

No tener que pasar por los filtros de grandes cadenas de producción o comercialización propicia en estos momentos que se pueda hablar de un terreno en el que aspira a descubrir y a componer historias prácticamente desconocidas, pocas veces analizadas o contadas con un enfoque diferente. Esta facilidad de acceso a los métodos de trabajo propicia que suenen muchas y muy diferentes las voces, que se planteen diversas formas de narrar contenidos, que se produzcan distintas líneas de las investigaciones e incluso que podamos hablar de intenciones diversas.

Llevados al sistema educativo los documentales de Memoria propician el debate y aportan diferentes formas de narración.

Los relatos que han formado parte de la programación de IMÁGENES CON MEMORIA han sucedido en entornos cercanos o al menos reconocibles geográfica, cultural y socialmente. Esto lleva a los espectadores más jóvenes a preguntarse por algunas cuestiones que forman parte de nuestra historia reciente.

A MODO DE CONCLUSIÓN

¿Qué lleva a un documentalista a dedicar tiempo, esfuerzo y medios para desvelar historias poco o nada conocidas, denunciar una injusticia o componer un trabajo a partir de un objeto, una imagen, una película...?

Las respuestas serían tan variadas como los proyectos hacia los que se apunte. Lo que parece claro es que son cada vez más los documentalistas interesados por la Memoria Histórica y que las temáticas van multiplicándose.

La experiencia de seis años de proyecciones, debates y coloquios permiten apuntar a una serie de conclusiones:

- La importancia de las voces propias. Unos segundos del testimonio auténtico de un testigo o un familiar de una víctima, por poner un par de ejemplos, constituye un material más valioso que largos fragmentos de narraciones o de imágenes recreadas. Esto incide en la importancia que tienen en el presente, y aún más en el futuro, las grabaciones que se puedan hacer de los protagonistas de las historias. Esto enlaza con el hecho, refrendado por numerosos autores, de que los documentalistas son, en muchas ocasiones, archivistas.

El principal valor de algunos de los trabajos proyectados en IMÁGENES CON MEMORIA tiene que ver con este aspecto. Por poner un ejemplo el documental “A mano armada” cuenta con las impagables imágenes de varios guerrilleros que en su día hablaron ante la cámara y que, ahora, años después, son los auténticos protagonistas de una historia sobre cuyo verosímil el espectador no puede cuestionar nada, puesto que está narrada por quienes la vivieron.

- A la hora de divulgar contenidos relacionados con Memoria Histórica hay que afrontar el riesgo de que se confunda lo que cada uno cree, la forma de pensar, con los contenidos del documental de que se trate. Superar este trecho tiene que ver con las características y habilidades del espectador, pero también del documentalista. Pese a que siempre se ha partido de la base de que los documentales cuentan la realidad, lo cierto es que no es sino un constructo en imágenes que se sustenta en hechos, investigaciones, voces autorizadas, declaraciones de testigos... pero cuyo responsable, el documentalista, hará sonar en el tono que le parezca más ajustado con los medios de que dispone. No estamos ante unos hechos objetivos que se trazan objetivamente sino a unos materiales que hay que ordenar y reordenar pensando en un relato que, casi siempre, se va escribiendo y reescribiendo según avanza el proceso de creación.
El hecho de que el proyecto IMÁGENES CON MEMORIA cuente con la presencia de los creadores o algunos de los protagonistas, se demuestra la fórmula más adecuada para que las dudas, los desacuerdos o las curiosidades puedan verse analizadas y, en la medida de lo posible, resueltas.
- El carácter más emocional de algunas propuestas es un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar los temas de Memoria Histórica que han formado parte de la programación de IMÁGENES CON MEMORIA. Se trata generalmente de temáticas especialmente sensibles que implican a víctimas y a victimarios.
- Son numerosas las propuestas dedicadas a recuperar figuras del mundo de la cultura algunas reconocidas y otras cuya trayectoria ha quedado en el olvido cuando no borradas totalmente. Aquí encontraríamos proyectos documentales cuya divulgación se contempla como necesaria y de utilidad pública. Con características muy diversas, este tipo de proyectos echan muchas veces mano de archivos poco o nada conocidos e incluso descubren materiales personales o familiares desconocidos. Dentro de la programación de IMÁGENES CON MEMORIA es uno de los apartados más numerosos como se puede comprobar en el apartado 4.
- Las imágenes de archivo son elementos fundamentales sobre los que trabajan los autores de los trabajos audiovisuales que se encuentran a veces con el hándicap de tener que acudir a lugares comunes -archivos de filmotecas, de fundaciones públicas o privadas, de televisiones...-. De ahí que cualquier archivo personal o desconocido de imágenes fijas o en movimiento, se considera un tesoro a la hora de componer un trabajo audiovisual. El resultado final tendrá que ver con la posibilidad de acceder a estos materiales.
- Por último tener en cuenta hasta qué punto un documental puede llegar a ser emblemático. Muchos audiovisuales son referenciales de ciertos temas. Trabajos como “Shoah” de Claude Lanzmann, “La batalla de Chile” de Patricio Guzmán

o algunos trabajos de Rithy Panh, por poner tres ejemplos reconocidos internacionalmente, se han convertido para la historia del cine en referencias del nazismo, la represión chilena o la camboyana. Son propuestas tras las que se encuentran cientos de horas de trabajo y unas imágenes de archivo inolvidables y que demuestran el poder de los documentales para sacar a la luz la memoria colectiva.