

Universidad
Rey Juan Carlos

Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
CURSO ACADÉMICO 2023-2024
CONVOCATORIA JUNIO

**PROCESO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y REALIZACIÓN DE UN
DOCUMENTAL PARTICIPATIVO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

AUTOR: Velasco Ramos, Álvaro

DNI: 50254961 F

En Fuenlabrada, a 10 de Junio de 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
MARCO TEÓRICO.....	6
I. ¿Qué es un documental?.....	6
II. Documental etnográfico.....	7
III. Documental etnográfico.....	8
IV. Cómo se desarrolla un documental etnográfico.....	9
1. <i>Desarrollar la idea.....</i>	<i>9</i>
2. <i>Realizar una investigación.....</i>	<i>9</i>
3. <i>Fase de preproducción: Guion.....</i>	<i>9</i>
4. <i>Fase de producción: Grabaciones.....</i>	<i>9</i>
5. <i>Fase de postproducción: Edición y montaje.....</i>	<i>9</i>
V. ¿Qué es una coral?.....	10
VI. ¿Qué es la polifonía?.....	10
VII. ¿Qué es el oído social?.....	11
METODOLOGÍA.....	12
OBJETIVOS.....	14
I. Justificación de la investigación:.....	14
DESARROLLO.....	15
I. Objetivos de la investigación:.....	15
1. <i>Contextualización del estudiante.....</i>	<i>15</i>
2. <i>Contextualización de la Coral Lavapiés.....</i>	<i>15</i>
II. Desarrollo participativo del documental.....	17
1. <i>Cantar canciones.....</i>	<i>17</i>
2. <i>Habitar la música.....</i>	<i>20</i>
3. <i>Construir coral.....</i>	<i>21</i>
III. Fases de la producción.....	23
1. <i>Preproducción.....</i>	<i>23</i>
1.1 <i>Trabajo de campo.....</i>	<i>23</i>
1.2 <i>Interacción con la Coral.....</i>	<i>23</i>

2. Producción.....	26
3. Postproducción.....	30
3.1 Fase individual.....	30
3.1 Fase en equipo.....	32
IV. Recepción del documental.....	33
1. La buena acogida y el interés real que produjo el documental.....	34
2. El descubrimiento del coro por parte de varios asistentes.....	34
3. El interés por las canciones y sus autores.....	35
4. La fascinación por la variedad del repertorio y sus orígenes.....	35
5. El atractivo del funcionamiento interno de la coral.....	35
6. La sensación de afinidad con el mensaje del documental “todos podemos cantar”.....	35
CONCLUSIONES.....	36
BIBLIOGRAFÍA.....	37

INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) versa sobre la realización de un documental etnográfico sobre y en colaboración con la Coral Lavapiés por parte del alumno Álvaro Velasco Ramos. Este proceso ha requerido de 25 jornadas de rodaje que rondan las 100 horas de trabajo, la asistencia y prácticas de observación en los ensayos de la Coral con una duración similar, 160 horas de trabajo autónomo para la documentación y 240 dedicadas al guion y edición del documental. Además de aquellas horas no contabilizadas invertidas en los talleres realizados con la Coral y en acompañarlos a eventos sociales.

El motivo de realizar un documental sobre esta Coral específicamente fue que, siendo una coral semiprofesional, no rechazaba a ninguna de las personas que quisieran formar parte de ella. Debido a que gracias a esta mezcla entre coro y escuela de canto se generaba una dinámica única, se dio la circunstancia de que la Coral Lavapiés cumplía veinte años de historia y era un buen pretexto para documentar ese período.

Los valores más representados que se aprecian en la Coral, y por ende aquellos que componen el mensaje del documental, son la diversidad, la camaradería, el amor por la música y la conciencia social. Estas cuestiones son abordables a través de cualquier medio de comunicación, pero es debido a la importancia de la música y las puestas en escena de la Coral que se decidió que un documental era la manera idónea de llevar a cabo este proyecto. Es por ello que se le planteó a la organización realizar un documental participativo para presentarse y compartir su filosofía con el mundo más allá de sus actuaciones. En este sentido, el documental se convierte en una herramienta para captar la esencia de la Coral, mostrando cómo la diversidad de sus integrantes enriquece sus interpretaciones musicales y como el compañerismo y el amor por la música fortalecen los lazos entre ellos.

Además, el formato documental brinda la oportunidad de explorar más a fondo la dimensión social de la Coral, destacando sus esfuerzos por promover la inclusión y la justicia social a través de su arte. Este documental no solo narra la historia de la Coral, sino que también celebra su impacto transformador en la vida de sus miembros y en la comunidad a la que pertenece, por lo que era necesario comprender a fondo su funcionamiento de primera mano.

MARCO TEÓRICO

I. ¿Qué es un documental?

Hoy en día en concepto de “cine documental” viene mediado por la experiencia popular, la existencia de formatos como “*reality shows*” han diluido su especificidad y cambiado la forma en la que se entienden los “documentales”. Cuando una persona habla sobre “documentales” lo hace desde su experiencia no experta, se refiere a los más que conocidos documentales de naturaleza o a las películas que son catalogadas como tal por los cines, englobándose todo ello en la expresión coloquial “documentales de la dos” (haciendo referencia al segundo canal de Radio Televisión Española). Pero esta concepción de “documental” solo puede existir en el ámbito popular, el discurso académico necesita y posee unas definiciones más concretas.

Desde el nacimiento del cine en una pequeña sala de París el 28 de diciembre de 1895, este ha traído consigo una característica inmutable que muy a menudo se pasa por alto, su cualidad documental. Las imágenes en movimiento llevan existiendo desde que tenemos registros de nuestra historia, en forma de sombras chinescas o dibujos animados, pero aquello que diferenció al cinematógrafo del resto de inventos que le precedieron fue la capacidad de captar la realidad en fotografías vivientes (García, 2010). Este hito trae consigo la capacidad de reproducir la vida tal y como la experimenta un ser humano y, por ende, la aptitud de crear documentos veraces y verídicos sobre esta. Según Sánchez (1996) el cine nace con una necesidad intrínseca de grabar la realidad de las luchas sociales, las problemáticas del trabajo y los condicionantes históricos de su momento de creación. Es esta necesidad de reproducir la realidad tanto en la forma, como el contenido y el medio, y no el mito de las “imágenes en movimiento”, lo que determina el cine y lo convierte por definición en un “medio documental”.

Pero esta concepción del cine como intrínsecamente documental tiene que ver con su sustancia de creación, la realidad/luz (y sonido), y no con sus contenidos. Es por ello que el nacimiento del cine documental tal y como se entiende hoy en día (pues es contraproducente definir todo el cine como documental por su forma de crearse) aparece con la creación del cine de ficción. Es en contraposición con esta idea de mostrar una fantasía en la pantalla que nace este tipo de cine, como mostrar una realidad en la pantalla.

Partiendo de esta premisa de definir los grandes géneros cinematográficos, el documental y la ficción, en base a lo mostrado en pantalla se crean una multitud de definiciones de lo que se entiende como documental, de las cuales mostraremos una selección a continuación:

En una de sus acepciones la Real Academia Española (RAE) define documental como:

“3.adj. Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad”(ASALE & RAE, 2023).

Esta definición se acerca más al concepto popular que existe sobre los documentales cinematográficos, pero diversos autores han creado diferentes definiciones para el género desde un punto de vista más académico, formal y técnico:

“Los documentales, por lo tanto, muestran investigaciones sobre sucesos verídicos o entrevistas a personas que no representan ningún papel (es decir, que no están

actuando). A diferencia de la mayoría de las películas, los documentales no exhiben historias de ficción” (Documental - Definicion.de, s. f.).

"El documental es la forma filmica caracterizada por el predominio del registro de la realidad inmediata o positivamente ya dada y la inducción de una recepción del mundo de imágenes de la obra como el de un haber o habiendo estado ahí antes"(Rojas Bez, 2015, p. 306).

Pero la definición a la que se hará alusión durante este trabajo será la última presentada, dado que expresa el concepto documental desde lo presentado en la pantalla con una especificidad difícilmente mal interpretable y nos permite trabajar sobre una concepción sólida.

II. Documental etnográfico

Dentro de los distintos tipos de documental (documental histórico, poético, falso documental...), el subgénero de documental que ocupa este trabajo es el documental etnográfico. Como explican Martínez y Camas (2016), este tipo de documentales se caracteriza por la participación de los sujetos sobre los que versa el filme en este. Esta participación no se reduce a la aparición en cámara, que se da en la mayoría de los documentales, sino en su implicación en los distintos procesos de creación y distribución del producto. En este sentido las personas que protagonizan la pieza audiovisual participan detrás de las cámaras con los profesionales, dando su visión del proceso y añadiendo o eliminando aquello que consideren necesario.

Además, los investigadores tienen que volverse parte del grupo que estudian, no solo observarlos desde la lejanía ideológica. Esta forma de trabajo implica que las dos partes, investigadores e investigados, se funden y crean una entidad única en la que los criterios de todos los participantes tengan su impronta (Camas y Martínez, 2015).

Esta forma de desarrollar documentales aspira a mostrar la realidad de la forma más fidedigna posible, teniendo como meta presentar la realidad en toda su extensión. Ante este horizonte Martínez (2008) se pregunta “¿se puede filmar la vida? No, es inasible, inaprensible, inimaginable. Lo más cercano sería filmar una representación de lo por-venir, un relato nostálgico del futuro, una ficción basada en hechos reales... Un documental etnográfico.” (p.22) Dando así forma a la meta que debe aspirar todo cineasta etnográfico.

Puede parecer, a simple vista, que otorgar tanta libertad a las numerosas personas involucradas en la preparación y participación del proyecto produciría atrasos y problemas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Este tipo de tareas se conciben y plantean desde el principio como un trabajo participativo, donde todos pueden colaborar activamente, aportando sus opiniones, vivencias y experiencias. Por lo tanto, estos contratiempos deben estar previstos y considerados desde antes de dar inicio al proceso creativo.

Esta forma de trabajo, notablemente más horizontal y democrática que la que suele presentar el Modelo de Representación Institucional (MRI) del cine, implica un esfuerzo considerable y demanda un mayor tiempo de dedicación. Sin embargo, los resultados obtenidos son incomparablemente más satisfactorios y se volverían inalcanzables de otra manera. La visión personal de cada individuo enriquece y aporta tanto a nivel social como artístico de una forma que ningún trabajo verticalizado podría igualar.

El documental final se convierte así en una representación del colectivo, no solo fiel y verídica, sino también aprobada y creada por las mismas personas que lo integran. Esta colaboración permite que las aportaciones individuales de los participantes se entrelacen para formar un relato colectivo, enriquecido por la diversidad de perspectivas y experiencias que solo se pueden conseguir siguiendo este modelo creativo (Rubin y Rubin, 2011).

A pesar de los retos y obstáculos que se puedan encontrar en el camino, el proceso participativo demuestra ser profundamente gratificante, no solo por el resultado final obtenido, sino también por el proceso mismo, que fortalece los lazos comunitarios de los grupos que participan en él.

Todo esto genera un producto final, acompañado de un proceso, que garantiza la veracidad del discurso y permite la extrapolación de los estudios realizados a otros ámbitos.

III. Documental etnográfico

Inmediatamente después del éxito del invento de los hermanos Lumière en Francia, este aparejo llega a España. Con este surgen varias grabaciones, aunque no hay un consenso claro entre los historiadores sobre cuál fue la primera película española de la historia, existen tres candidatas, todas ellas del año 1896: *Salida de la misa de doce del Pilar de Zaragoza*, *La llegada de un tren de Teruel a Segorbe* y *Salida de los obreros de "La España Industrial"*.

Todas estas películas podrían considerarse así mismo como el primer documental español, pero esta cuestión no es la que se debe abordar. No obstante, se puede encontrar un inicio institucional mucho más marcado del documental etnográfico en España, El carnaval de Lantz de Pío Caro Baroja.

Durante el siglo pasado, España tuvo un desarrollo par con el resto de países europeos. Como dice Sánchez (1996) el bando republicano utilizó el cine como una herramienta ideológica, creando más de cien películas destinadas a la propaganda y en contra del bando franquista. Una vez finalizada la guerra y debido a la censura y a la falta de conflictos laborales, se dejaron de producir documentales en España.

Como en España, este período dictatorial y represivo se dio en otros países europeos como Alemania o Italia, generando un ambiente de censura y escasez artística similar. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial que los caminos de estos tres países se bifurcan, mientras España mantiene su dictadura intacta, las que tuvieron lugar en Italia y Alemania se derrumban, creando un clima ideológico totalmente distinto. En Italia, por ejemplo, aparece el movimiento conocido como neorrealismo, denunciando directamente las condiciones sociales de los trabajadores, legando al mundo una de las filmografías más influyentes del siglo con filmes que se presentan en todos los formatos, desde el documental hasta el melodrama. Mientras tanto Alemania se resigna como nación y desarrolla lo que más adelante se conocería como el expresionismo, movimiento que denuncia las condiciones del pueblo alemán a través de su estilo y narrativa lúgubres.

Este tipo de cine crítico y documental era impensable en España debido a que su dictadura militar perduró durante casi cuarenta años más. No fue hasta la mitad del siglo XX que aparecen, no sin grandes dificultades, los primeros documentales etnográficos:

"El documental etnográfico se consolida en España en los años 60, a raíz de la creación de la productora Documentales Folklóricos de España y del posterior desarrollo de las series Conozca usted España y Fiesta. Por primera vez, un etnógrafo y un cineasta se

asocian para desarrollar una producción estable de documentales con temática y tratamiento etnográfico." (Baroja, s. f., p. 1)

Esta productora fue creada por los hermanos Pío y Julio Caro Baroja. Posteriormente, y con el beneplácito de la dictadura del gobierno, crearon los que se consideran los primeros documentales etnográficos españoles, siendo su primera producción el titulado *El carnaval de Lantz*.

No se puede dejar de mencionar *Las Hurdes, tierra sin pan* (1933) de Luis Buñuel, considerado como uno de los primeros documentales de carácter etnográfico realizado en el estado español.

IV. Cómo se desarrolla un documental etnográfico

El documental es un género audiovisual que, como representación verídica de la realidad, y en contraposición con la ficción y la creación de realidades imaginarias, necesita de un compromiso con esta última para poder llevarse a cabo. Para poder realizarlo es necesario que se introduzca un proceso de investigación en el plan de trabajo del proyecto.

1. Desarrollar la idea

Es necesario trabajar con una idea previamente concebida sobre lo que se quiere documentar. Esta idea hace las veces de premisa e hipótesis así que deberá ser descartada o modificada en función de si el trabajo de campo así lo necesita.

2. Realizar una investigación

Esta fase es la que más diferencia a los documentales etnográficos del resto de subgéneros, se debe llevar a cabo una observación participante del investigador que determine el producto final y debe desarrollarse durante toda su producción (Lafuente, 2020). Además, es esta investigación la razón última de realizar dicho documental.

3. Fase de preproducción: Guion

En contraposición con los géneros de ficción, el guion debe modificarse según se desarrolla la investigación, incluso puede ser reducido a un mínimo imprescindible con la finalidad de no condicionar el trabajo y relegarse esta tarea al guion de edición.

4. Fase de producción: Grabaciones

Esta fase debe llevarse a cabo en sincronía con los sujetos investigados. Debe grabarse muchas vivencias para garantizar que existan suficientes materiales para crear el documental. Así mismo es de vital importancia normalizar la presencia de la cámara para todo aquel que esté presente para condicionar lo menos posible la grabación.

5. Fase de postproducción: Edición y montaje

En este momento se deben visualizar los contenidos, minutarlos y crear un guion de edición. Esta parte del trabajo es de vital importancia ya que puede ocurrir que aquello que se

pensaba crear en un inicio haya desaparecido y en su lugar se encuentre un documental completamente diferente.

Para finalizar es interesante traer a colación esta reflexión sobre el papel y modo de trabajo que deben realizar todas las partes partícipes en la creación de un documental etnográfico, así pues, dice Martínez:

“Un trabajo que nunca puede realizarse de modo individual; al contrario, requiere la participación de, al menos, tres grupos: los investigadores sociales, los técnicos audiovisuales y los sujetos-objeto investigado (a los que hay que añadir un cuarto grupo formado por los receptores o destinatarios de la investigación-producto audiovisual)” (Martínez, 2008, p.21).

V. ¿Qué es una coral?

El concepto de coral musical es bastante conciso y cuenta con un consenso establecido. Por ello no existen demasiadas definiciones de lo que es un coro fuera del conocimiento popular, dicho esto, el diccionario de la RAE define coral como:

“Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantan simultáneamente una pieza concertada”(ASALE & RAE, 2023).

“Composición vocal armonizada a cuatro voces, de ritmo lento y solemne, ajustada a un texto de carácter religioso y que se ejecuta especialmente en las iglesias protestantes”(ASALE & RAE, 2023).

Entendido lo expuesto anteriormente, y considerando que no es el objetivo principal de este trabajo desarrollar exhaustivamente el concepto desde una perspectiva académica, se optará por utilizar la primera acepción presentada en este documento a lo largo del estudio.

VI. ¿Qué es la polifonía?

Para entender el funcionamiento de un coro es necesario comprender el tipo de música que se interpreta en estos. El concepto de coral que existe para el gran público suele ir unido de una concepción religiosa, serena, de música clásica o antigua y apartado de la modernidad, pero estas características no tienen nada que ver con lo que es un coro en esencia. Es por esto que no es posible definir el tipo de música que se interpreta en las corales por medio de estos parámetros, en cambio necesitamos entender la especificidad coral, la música polifónica.

Polifonía es un término que puede aplicarse a distintos ámbitos del conocimiento, como la literatura, la pintura o la música, pero es esta última la que nos interesa definir:

“Conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un tono armónico” (ASALE & RAE, s. f.)

“Polifonía es una noción que procede de la lengua griega. El concepto se refiere a la simultaneidad de sonidos diferentes que forman una armonía. De este modo, pese a la independencia de estos sonidos, el oyente los percibe como un todo” (Polifonía - Definicion.de, s. f.)

La textura polifónica se produce cuando dos o más melodías independientes se combinan en sus entradas y salidas, imitándose entre sí. Estas dos líneas musicales pueden o no tener la misma importancia. Estas líneas musicales con diferentes diseños se juntan en una sola afección y se diferencian entre sí a través de su contraste, ritmo y melodía. (Corozine, 2015)

Aunque las distintas definiciones de polifonía no distan mucho entre sí, en este trabajo se hará uso de la última presentada, ya que este concepto de polifonía permite analizar que lo mismo que ocurre desde un punto de vista musical, se produce cuando un grupo de personas se reúnen para unir sus voces interpretando una partitura. Y esto enlaza con el concepto de oído social que veremos a continuación.

VII. ¿Qué es el oído social?

Por último, es necesario comprender un concepto más para entender el siguiente estudio, el “oído social”. El concepto de oído social hace referencia a la música común que comparte un determinado grupo de personas, un lugar frecuente donde confluyen las expectativas musicales de un determinado grupo de personas (Hormigos-Ruiz, 2023).

Así, se pueden encontrar oídos sociales compartidos por generaciones (la generación de los años 70-80 comparten música de artistas como *The Beatles*, *The Rolling Stones*, *Queen*...), por nacionalidades (las denominadas música española, latina...) o por otros tipos de grupos humanos, véase los denominados Rокeros, Metaleros, Reggaetoneros... Todas estas clasificaciones comparten un oído social que les cohesiona al mismo tiempo que les distingue del resto de personas que no comparten los mismos gustos musicales.

METODOLOGÍA

Para la fase de documentación de esta investigación se consultaron distintos libros, artículos y documentales sobre documental etnográfico y sociología de la música.

El trabajo de campo se realizó mediante la observación participante del estudiante, que plasmó sus ideas en un diario de campo que utilizaría más adelante para desarrollar el documental. Para esto asistió a los distintos ensayos, conciertos y eventos sociales de la Coral como un integrante más.

Así mismo, se llevaron a cabo una serie de talleres en los que los integrantes de la coral que quisieron participar en el documental tomaron decisiones para que se generara un trabajo horizontal y participativo.

Se realizaron una serie de entrevistas a diferentes miembros y ex miembros de la Coral, así como a varios compositores de algunas de las canciones interpretadas por la Coral. Estas entrevistas se realizaron, en su gran mayoría, como diálogos entre dos o tres participantes, con la ayuda de un entrevistador que les ayudaba a mantener el ritmo y proponía temas para incentivar la conversación. Estas entrevistas se grabaron en plano general fijo y se capturó el audio por micrófonos de solapa, pértiga y el propio audio de la videocámara como respaldo. Las preguntas tipo de estas entrevistas se decidieron de forma grupal en los talleres y encuentros antes mencionados.

Así se llevaron a cabo catorce entrevistas a cantantes de la Coral que se ofrecieron voluntarios y cuatro a los cantautores que prestaron su tiempo:

- **Entrevista 1:** Participantes Vera Alcaraz y Carlos García (Filmada en junio 2023).
- **Entrevista 2:** Participantes Pilar Sirvent y Nieves G. Martín (Filmada en abril 2023).
- **Entrevista 3:** Participantes Aldo Adler, Javier Tavera y Rubén Fernández (Filmada en marzo 2023).
- **Entrevista 4:** Participantes Iván Greczanik (Filmada en junio 2023).
- **Entrevista 5:** Participantes Kieran Payne (Filmada en junio 2023).
- **Entrevista 6:** Participantes María José Ruiz, Jorge González y Rosa Bustillo (Filmada en agosto 2023).
- **Entrevista 7:** Participantes José Luis Ricart y Hernán Ávila (Filmada en agosto 2023).
- **Entrevista 8:** Participantes Louisa Landwehr y Pedro Ciccioli (Filmada en agosto 2023).
- **Entrevista 9:** Participantes Greta y Lena (Filmada en agosto 2023).
- **Entrevista 10:** Participantes Kailer y Jose Pablo (Filmada en noviembre 2023).
- **Entrevista 11:** Participantes Mar La Maremoto Martín y Ana Barberán (Filmada en noviembre 2023).
- **Entrevista 12:** Participantes Laura Posada y Juan Álvarez (Filmada en noviembre 2023).

- **Entrevista 13:** Participantes Lautaro Martínez y Adriana Muñoz (Filmada en noviembre 2023).
- **Entrevista 14:** Participantes Osvaldo Ciccioli y David Arenal (Filmada en diciembre 2023).
- **Entrevista 15:** Cantautor Miguel Cantilo (Filmada en abril 2023).
- **Entrevista 16:** Cantautores Fernando Barrientos y Raúl Tilín Orozco (Filmada en junio 2023).
- **Entrevista 17:** Cantautor Javier Ruibal (Filmada en septiembre 2023).
- **Entrevista 18:** Fernando Cabrera (Filmada en julio 2023).

OBJETIVOS

I. Justificación de la investigación:

La Coral Lavapiés tiene una trayectoria ampliamente documentado, con más de 20 años de funcionamiento ininterrumpido, es por ello que se ha propuesto estudiar los motivos de la continuidad de este trabajo analizando su funcionamiento y su impacto en los integrantes.

Por lo tanto, se ha presentado la hipótesis de que el éxito de la Coral se debe a su funcionamiento democrático, a su forma participativa de enseñar y aprender música, a la importancia que tiene el ámbito social en su actividad y a las canciones que interpretan, las cuales pertenecen a un oído social concreto que atrae a la gente, a quienes cantan y a quienes les escuchan.

Así mismo, se quieren presentar las ventajas que conllevan los proyectos participativos a la hora de crear documentales frente a un modelo más jerarquizado. De este modo se muestra el proceso de creación del documental “Todxs podemos cantar” y se detallan las ventajas e inconvenientes que han aparecido durante el proceso de creación. Como veremos más adelante, se realizó una votación para titular el documental y el concepto elegido es el que refleja el valor integrador de la coral.

En el ámbito musical es muy habitual la existencia de músicos solistas, sobre todo cantantes de música ligera, música moderna... También podemos encontrar grupos musicales con varios integrantes. Así mismo es posible encontrarse con grupos orquestales con muchos integrantes dirigidos por una sola persona. En todas estas formas de hacer música se (pueden) utilizar instrumentos musicales de todo tipo para acompañar al canto. Pero no abundan los grupos vocales como las corales, sobre todo fuera del ámbito religioso. Estos grupos rara vez hacen uso de instrumentos musicales, pero siempre que lo hacen quedan relegados a un segundo plano de acompañamiento con una presencia muy limitada. Por ello, uno de los objetivos de este documental es dar a conocer la música coral, formada por personas *amateur*, en este caso, que dedican su tiempo libre a cantar y aprender a interpretar.

El lema de la coral que protagoniza este documental es que “todos podemos cantar”, por ello uno de los objetivos principales de este es invitar a las personas que lo vean, y que nunca se han planteado la posibilidad de cantar, demostrarles que sí es posible cantar sin tener dotes especiales para ello. Por tanto, se pretende mostrar como es el estudio vocal en este coro, guiado por su director y acompañado por sus integrantes en un clima de apoyo, camaradería e integración.

DESARROLLO

I. Objetivos de la investigación:

1. Contextualización del estudiante

Es importante que, antes de desarrollar este trabajo se contextualice, concrete y explique la situación en la que se llevó a cabo.

El alumno Álvaro Velasco realizó durante su cuarto año en el Grado en Comunicación Audiovisual un documental etnográfico sobre y en colaboración con la Coral Lavapiés, el cual fue llamado “Todxs podemos cantar”.

Este proyecto fue propuesto al alumno por parte de su profesora, Ana Martínez, debido a las inquietudes que se mostraron a lo largo de sus clases. Durante el segundo año de carrera, año en el que coincidieron profesora y estudiante, en el marco de la asignatura Estructura Social Contemporánea, Álvaro presentó dudas y quejas sobre el grado que cursaba y su profesora le propuso escribir un artículo sobre ello, proyecto que más adelante se transformaría en este Trabajo Fin de Grado (TFG). Durante los meses siguientes Ana Martínez vio la oportunidad de hacer un documental sobre una coral de la que se había vuelto parte y se lo presentó a Álvaro como posible TFG, uniendo esta experiencia con sus reticencias con respecto al Grado.

Para poder realizar un trabajo consistente, y aprovechando la oportunidad que veía la profesora en realizar un documental sobre la Coral Lavapiés, a la que asistía como integrante, el alumno dio comienzo al trabajo a mediados de su tercer curso. Durante más de un año se pusieron a prueba los conocimientos que había adquirido durante sus estudios en un entorno práctico y real. Se llevaron a cabo un estudio de campo sobre la Coral, entrevistas y reuniones con sus integrantes y exintegrantes y se sentaron las bases de este. Acompañando a la Coral tanto en sus ensayos como actuaciones, así como en los momentos posteriores formando parte del “grupo” en los ratos de ocio y esparcimiento, integrándose en el mismo, como si fuera uno más. Con el fin de tener un conocimiento más cercano y próximo con los integrantes, y así poder entender el espíritu que les mueve para ser miembros de esta.

Durante este tiempo, el alumno pudo darse cuenta de las muchas capacidades que había obtenido durante sus estudios, pero también de las carencias que le habían dejado. Por ello la trayectoria del trabajo se mantuvo, pero cambiaron sus perspectivas, siendo una crítica más sosegada del Grado y aportando ideas basadas en la práctica en lugar de la teoría. Algunas diferencias entre la teoría y la práctica, por ejemplo, el mal estado del material que impidió en algunas ocasiones grabar con un mínimo de calidad las tomas en la grabación.

Dicho esto, la carrera que quiere desarrollar el alumno se centra en la investigación y la docencia del cine como objeto de estudio teórico, por lo que sus visiones no tienen por qué ser compartidas por la mayoría del estudiantado que aspiran a una carrera más práctica.

2. Contextualización de la Coral Lavapiés

La Coral Lavapiés es un grupo coral con sede en el barrio de Lavapiés en Madrid, España. Este barrio concéntrico de la capital española es famoso por su multiculturalidad, dando cobijo a población migrada durante décadas. Se estima que este barrio acoge a personas de más de ochenta nacionalidades distintas. Como se puede ver en la Figura 1”, el barrio

Embajadores, al que pertenece Lavapiés es el que presenta el mayor porcentaje de población extranjera con relación a la cantidad de habitantes, alcanzando más de un 30% con sus más de catorce mil habitantes extranjeros. Este emplazamiento tan multinacional genera un multiculturalismo que se extiende y aúna a la Coral y sus integrantes. A modo de ejemplo, se pueden encontrar integrantes de países tan lejanos y diversos entre si como lo son Argentina, Alemania, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Irlanda, Rusia o distintas provincias de la propia España. En palabras de los propios integrantes Vera y Carlos en un momento de su entrevista: “Soy de Santiago de Compostela, de Galicia. [...] Soy de Barcelona. [...] Yo viví en Cuba durante una temporada durante 3 años, del 2010 al 2013. Y en la Habana coincidí con una chica de Madrid, con Jimena, que cantó en el Coro Lavapiés. [...] Y bueno, coincidió que al final me vine a vivir a Madrid y contacté con Ciccio y aquí estoy...” (Entrevista 1, 2023)

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN. POBLACIÓN EXTRANJERA. POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD A 1 DE JULIO DE 2022 (DATOS PROVISIONALES) Si desea...

2. Población por Distrito y Barrio según Nacionalidad

Distrito / Barrio	1 de julio de 2022				1 de julio de 2021			
	Nacionalidad			% de extranjeros	Nacionalidad			% de extranjeros
	Total	España	Otro país		Total	España	Otro país	
Ciudad de Madrid	3.339.295	2.786.656	552.576	16,55	3.304.343	2.793.204	511.067	15,47
01. Centro	140.853	102.714	38.133	27,07	141.323	104.804	36.512	25,84
011. Palacio	23.602	18.646	4.955	20,99	23.706	18.971	4.734	19,97
012. Embajadores	46.709	32.652	14.054	30,09	47.274	33.426	13.846	29,29
013. Cortes	10.822	7.822	2.999	27,71	10.883	7.982	2.900	26,65
014. Justicia	18.267	13.535	4.731	25,90	18.169	13.831	4.336	23,86
015. Universidad	33.141	24.600	8.541	25,77	33.221	25.132	8.088	24,35
016. Sol	8.309	5.458	2.851	34,31	8.070	5.462	2.608	32,32

Figura 1. Extracto demográfico de la ciudad de Madrid. Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

La Coral Lavapiés fue fundada en 2002 por un grupo de amigos sin más expectativas y experiencia que la de disfrutar cantando. Este grupo ha sido parte del barrio, trayendo música y apoyo a sus habitantes, siempre con la idea de que “todos podemos cantar” independientemente de las habilidades de cada uno. Lleva más de dos décadas integrando socialmente a personas de muy diversas partes del mundo, como Argentina, Uruguay o Alemania, que acaban de un modo u otro en Madrid, a aprender y amar la música

A lo largo de sus más de 20 años de recorrido, este grupo ha destacado por su dedicación a la música coral, su diversidad y su compromiso con la inclusión, con integrantes de diferentes edades, procedencias, profesiones y niveles de conocimiento musical. A través de su repertorio, que abarca desde música protesta hasta canciones en lenguas africanas, la Coral busca conectar con una amplia audiencia y transmitir emociones y mensajes de apoyo y solidaridad a través del arte vocal. Como dice Nieves en la entrevista 2: “Casi todo el repertorio me encanta. Sobre todo, porque veo que el repertorio le da al coro alma. O sea las canciones no son cualquier canción, sino que las canciones son para el coro” (Entrevista 2, 2023)

Además de sus actuaciones regulares en Lavapiés y otras áreas de Madrid, la Coral ha participado en festivales de música coral tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, la Coral ha tenido el honor de presentarse en reconocidas salas de conciertos como Galileo Galilei en Madrid, el Teatro Derio de Bilbao, así como en centros auto gestionados como la Tabacalera de Madrid, demostrando su versatilidad y adaptabilidad a distintos entornos culturales.

Sin embargo, su impacto se extiende más allá de las fronteras españolas, ya que la Coral Lavapiés ha llevado su música más allá de sus límites, participando en eventos internacionales de renombre. Uno de los hitos más destacados fue su actuación en el Carnaval

de Culturas de Berlín, un evento colectivo que celebra la diversidad cultural y la música de todo el mundo. Esta experiencia internacional no solo amplió los horizontes de la Coral, sino que también fortaleció sus lazos con otras comunidades culturales y musicales, llevando su forma de ver el mundo y la música más lejos de lo que nunca habían pensado.

A lo largo de sus presentaciones, la Coral Lavapiés ha ganado reconocimiento no solo por su calidad artística y su versatilidad, sino también por su autenticidad y su profundo compromiso con los valores humanos. Su pasión por la música se combina con un genuino deseo de transmitir emociones y conectar con el público, a veces haciéndoles partícipes del canto, bien con ruidos melódicos o con palmas rítmicas de acompañamiento, creando experiencias musicales memorables y enriquecedoras para todos los presentes.

En resumen, la Coral Lavapiés, aun siendo un grupo musical amateur, es decir, no profesional, con su enfoque en la diversidad, inclusión y forma de aprendizaje musical, va dejando una huella en el barrio de Lavapiés y en los cientos de personas que han pasado por ella en las dos últimas décadas.

II. Desarrollo participativo del documental

El documental “Todxs podemos cantar”, como ya se ha mencionado, es un documental etnográfico, es decir, una pieza audiovisual que expone una realidad social estudiada con método etnográfico, observación y entrevistas en profundidad. En este caso el documental se divide en tres capítulos, “Cantar canciones”, “Habitar la música” y “Construir coral”. Cada uno de estos capítulos aborda todos los temas principales del documental, los cantos de ida y vuelta, la música de autor, la pluralidad, la enseñanza horizontal y la empatía, pero cada uno se centra en uno de los tres pilares que forman la Coral Lavapiés, sus canciones, sus cantantes y la forma en la que se enseña y aprende música.

1. Cantar canciones

Este es el primer capítulo del documental “Todxs podemos cantar”, por lo cual aborda el tema más universal y apartado del grupo en sí, las canciones y los autores que se interpretan en los conciertos. En estos casi 24 minutos se presentan la Coral y sus integrantes, su director, Osvaldo Ciccioli, presenta a grandes rasgos el funcionamiento del grupo a través de las declaraciones de los propios integrantes y exintegrantes, y se presentan entrevistas a cuatro cantautores cuyas canciones interpreta la Coral. Miguel Cantilo, Orozco y Barrientos, Javier Ruibal y Fernando Cabrera fueron entrevistados durante los meses de grabación y prestaron sus opiniones y reflexiones sobre los distintos temas que se abordan en este trabajo.

La primera entrevista que aparece es la de Osvaldo Ciccioli, director de la Coral. Aunque sea la primera en aparecer, fue la última en ser grabada, en ella aparece el propio Osvaldo y el integrante más antiguo en activo, David Arenal. A la hora de preparar y realizar esta entrevista se tuvieron en cuenta todas las demás, habiéndolas visto los participantes y teniéndolas presentes a la hora de preparar los temas de su entrevista. Esta parte del documental sale poco representada en el primer capítulo, pero intenta enseñar una parte del coro que no se podría ver de otra forma, su historia entre bambalinas.

Osvaldo Ciccioli además de ser director de esta Coral ha grabado varios discos como cantautor profesional y ha trabajado dirigiendo otras corales y en producciones teatrales. En su entrevista, Osvaldo comparte detalles interesantes de su trayectoria como director coral, un

viaje que comenzó en Mendoza, Argentina, con la fundación del Coro Cantapueblo. Sin embargo, su aventura coral no se detuvo en su tierra natal; al poco tiempo de mudarse a Madrid, surgió la Coral Lavapiés de manera improvisada, un proyecto que ha trascendido todas las expectativas al mantenerse activo durante más de 20 años sin interrupciones, incluso en medio de desafíos tan grandes como la pandemia del Covid-19. Durante esos períodos de encierro, cuando salir de casa se convirtió en un privilegio, la Coral Lavapiés no solo se mantuvo a flote, sino que también encontró nuevas formas creativas de seguir adelante, demostrando su resiliencia y su compromiso con el arte coral. Estas formas de reunión abarcaron desde ensayos por video llamada hasta reuniones presenciales, de cuatro miembros cada en parques y jardines del centro de la ciudad, para mantener al grupo vivo, culminando en varios conciertos online que permitieron compartir sus esfuerzos con el mundo en unos momentos tan difíciles y complicados.

Este logro extraordinario se atribuye a una serie de factores, pero uno de los más destacados se revela en esta entrevista inicial: la filosofía única que define a este coro, basada en la premisa de "todos podemos cantar". A diferencia de otras agrupaciones corales, la Coral Lavapiés no impone pruebas de selección para el ingreso; en cambio, invita a cualquier persona interesada a mostrar su voz y unirse al grupo. De esta manera, el director identifica el tipo de voz de cada individuo y diseña un plan de trabajo personalizado para mejorar sus habilidades vocales a lo largo de su estancia en el coro. Es una práctica inclusiva y singular que subraya la convicción de que la música coral es para todo el mundo, independientemente de su formación musical previa o las pocas habilidades vocales que crea tener.

En este sentido, la Coral Lavapiés es un espacio verdaderamente inclusivo, donde se celebra la diversidad de voces y experiencias, y donde se fomenta un ambiente de ayuda mutua y apoyo personal. Nadie es excluido ni rechazado; por el contrario, cada miembro es valorado por su contribución individual al conjunto coral. Esta mentalidad de "todos podemos cantar" no solo ha enriquecido la vida social del coro, sino que también ha permitido que surjan nuevas amistades, colaboraciones musicales y momentos memorables compartidos entre sus integrantes.

La mayor parte de este documental la ocupan las entrevistas de los miembros y ex miembros de la Coral. A lo largo de 2023 fueron entrevistadas treinta y dos personas a lo largo de 18 entrevistas, de las cuales la mayoría han podido ser introducidas en el documental, las que no fueron incluidas tuvieron problemas técnicos en la fase de producción. En parte debido al mal estado del material.

Al tratarse de un documental participativo cada entrevista fue preparada por una persona diferente que, aun teniendo un guion y preguntas básicas para orientarse (Figura 2), realizaron trabajos muy distintos. Esto supuso un pequeño desbarajuste entre las temáticas que se abordaron en las distintas conversaciones, siendo algunas cuestiones abordadas en casi todas y otras saliendo a relucir en una sola. Por ejemplo, el período de tiempo que abarcó la Covid-19 y sus muchas dificultades para ensayar y actuar, son mencionadas en casi todas las entrevistas, pero es solamente en una de ellas en la que se indaga en el tema y se dan más detalles.

Nombre, profesión, edad y tiempo en el coro

- ¿Como conociste el coro?
- ¿Por qué te uniste al coro (este coro)?
- ¿Cuánto tiempo inviertes a la semana? ¿Te resulta un esfuerzo acudir a los ensayos alguna vez?
- ¿Cuál era tu relación con la música antes de unirse? ¿Y ahora? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te habías planteado alguna vez cantar?
- ¿Por qué crees que la gente se une al coro? ¿Por qué crees que la gente se va de él?
- ¿Mantienes contacto con alguien del coro al margen de este? ¿Qué tipo de contacto, qué hacéis?
- ¿Qué opinan tus amigos y familiares de que cantes en el coro? ¿Han venido alguna vez a verte actuar?
- ¿Te ha servido el participar en este coro para integrarte en la vida o ambiente de Madrid?
- ¿Has cantado en otros coros o grupos de música?
- ¿Qué es lo que más te gusta del coro?
- ¿cómo ha cambiado tu vida desde que cantas aquí?
- ¿Qué le dirías a alguien que quiere unirse a este coro?
- ¿Tú sabías cantar? ¿O creías que sabías?

Figura 2. Borrador de preguntas para entrevistas que se proporcionó a los entrevistadores. Fuente: Elaboración propia

Todo este proceso generó una serie de materiales audiovisuales muy distintos y con los que era difícil trabajar en la fase de postproducción. La necesidad de dar cohesión y coherencia narrativa a unos materiales tan dispares alargó mucho esta última etapa de edición. Desde minutar las decenas de horas de entrevistas, transcribirlas y ordenarlas, pasando por crear un esqueleto narrativo a partir de esas transcripciones hasta llegar a la fase de edición y presentar el producto terminado se llevaron a cabo cientos de horas de trabajo a lo largo de varios meses. Para llevar a cabo esta tarea el estudiante tuvo la ayuda de una persona de la Coral, Viviana Fernández, que aportó una mirada artística extra al documental, así como orden y organización al trabajo en su conjunto. Esta ayuda externa vino dada por la falta de experiencia del alumno en edición de documentales, siendo este momento su primera incursión en el tema.

La entrevista a Miguel Cantilo es la primera entrevista a un cantautor que aparece en el documental. Esto es debido a que, además de mantener el sentido y acompañar los temas de las anteriores entrevistas, es uno de los músicos que tienen más recorrido con la Coral.

Esta entrevista es, quizás, la más cercana al propio coro dentro de las de los cantautores. Cantilo nos cuenta sus experiencias con la Coral, lo que siente al ser (re)interpretado por el grupo y su visión acerca de las corales y del tema principal del documental, el “mantra” de “todo el mundo puede cantar”.

La segunda entrevista a cantautores que aparece en el documental es la dedicada a Orozco y Barrientos, un dúo de cantautores argentinos que han participado anteriormente con la Coral. Estos músicos de “folk-rock” argentino participaron con la Coral cantando su tema “*El amor puede salvar*”.

Esta entrevista fue realizada por el director de la Coral en Mendoza, Argentina. Es una de las entrevistas más cortas, incluyendo las de los integrantes, pero aun así explora varios temas muy interesantes. Los artistas cuentan como Fernando Barrientos cantó en el coro “*Niños cantores*” en Mendoza o la alegría, satisfacción y felicidad que les causa que sus temas sean interpretados por corales.

La entrevista al dúo se centra en sus colaboraciones con la Coral, ya que los artistas entrevistados fueron los que más intercambios tuvieron con esta. Así, las apariciones de Raúl

“Tilín” Orozco y Fernando Barrientos son las más cercanas, trayendo anécdotas e historias con la Coral, aun siendo grabada por un equipo externo lejos del equipo principal.

Javier Ruibal, cantautor andaluz y gaditano, brindó su tiempo al equipo documental a mediados de la grabación del proyecto, regalando unos momentos musicales y su hermosa visión de las tesis que se le planteó. Habiendo participado en el disco-libro que produjo y lanzó la Coral, el 6 de febrero de 2021, cantando su tema “*Ave del paraíso*” plasmó sus impresiones sobre aquel trabajo y lo combinó con sus ideas sobre el arte de cantar. Como es costumbre en estas entrevistas a cantautores, Javier Ruibal declaró su apoyo a la consigna “todos podemos cantar”, mostrando sus ideas sobre la democratización del canto y el papel que tienen las corales en ello. Con todo, esta entrevista cercana, acerca al espectador a la mirada que pretende mostrar el documental de manos de una cara conocida.

Finalmente, el último cantautor que fue entrevistado para “*Todxs podemos cantar*” fue el célebre Fernando Cabrera, guitarrista, cantante y compositor uruguayo. Esta conversación fue, con diferencia, la más extensa, abarcando anécdotas personales del autor, su filosofía con respecto a la música o sus inicios en esta y su paso por distintas corales. Más de una hora de metraje fue grabada durante la entrevista de Fernando Cabrera, por lo que podrían elaborarse muchos cortes y ediciones sobre ella, siendo los presentados en “*Todxs podemos cantar*” un pequeño acercamiento que trata de centrarse en sus conexiones directas con la Coral Lavapiés. En esta entrevista, en lo que se refiere a la Coral, podemos encontrar que el entrevistado pasó parte de su infancia en varias corales, que opina que la música es la manera de mantener la poesía en las casas de las personas o que se reafirma en el concepto que de “todo el mundo pueda cantar”, debido a sus muchos detractores aun teniendo tanto éxito.

2. Habitar la música

Tanto este capítulo como el tercero no han sido presentados a la Coral a la hora de realizar este trabajo, por lo que la información de la que se dispone solo viene dada desde el punto de vista de los creadores. Es importante remarcar este aspecto ya que la obra cinematográfica nace en la visualización del producto terminado y, por ende, todo lo que se pueda decir de una obra no estrenada, es por definición incompleto.

Del mismo modo que el primer capítulo del documental trata sobre todo el tipo de música que se hace en la Coral, este segundo episodio aborda principalmente a sus integrantes y la forma que tienen de relacionarse entre ellos y con su arte. Esta segunda parte da comienzo con unos miembros charlando entre sí y hablando de cómo apareció la Coral en el 2002. Se hace hincapié en la forma que han tenido varios integrantes de unirse a ella, de cómo a muchos, por ser inmigrantes, les ha ayudado a integrarse en la ciudad y a familiarizarse con su cultura. Entre estas historias de llegada podemos encontrar fragmentos como este:

“Mi amigo Juan me dijo un día de ir a un recital, un concierto [...] Yo pensaba que el Juan se había vuelto loco. Porque qué hace en un coro, los coros son clásicos o folclóricos pensaba yo [...] Y cuando fui al recital y vi que el coro era un coro de canción popular de España y Latinoamérica dije jolín, esto mola, me voy a apuntar” (Entrevista 3, 2023)

De este modo se presentan en sucesión varias historias de llegada, desde anécdotas de los primeros integrantes y de cómo conocieron la Coral por el boca a boca, pasando por personas que la encontraron por casualidad, hasta llegar a aquellas que llegaron por

sugerencia de sus amigos y conocidos o incluso por ver vídeo de la Coral en Youtube de la propia Coral.

Todas estas historias de llegada salieron de las preguntas comunes que se realizaron en las entrevistas, pero el equipo nunca esperó encontrar tanto material en una cuestión que se planteó como meramente introductoria. Es gracias a esta variedad de relatos y a las similitudes que presentaron de manera natural, por lo que se decidió abrir este segundo capítulo con ellas, acercando así al espectador las historias personales de los integrantes.

Así mismo, este segundo episodio cuenta con pocas intervenciones de los cantautores, en contraposición con su elevada presencia en la primera parte. Estas participaciones se centran en su vida social o sus relaciones con distintas corales, entremezclándose así con los integrantes de la Coral y alejando el mito del “genio musical” de los espectadores, acorde con la propuesta de su lema.

Mientras que estos temas sociales formaban parte de las preguntas tipo que se le hicieron a los integrantes y exintegrantes, las entrevistas a los cantautores no se plantearon con un enfoque en su vida social. Pero dado que estas conversaciones acabaron teniendo una atmósfera más familiar de la que suelen tener las entrevistas a figuras públicas, fue por lo que los artistas hablaron de su experiencia personal con la música y, en los casos que se pudo, sobre su paso por el canto coral.

Finalmente, se debe destacar la importancia que tienen los momentos sociales en este capítulo. Los distintos vídeos que se pueden encontrar a lo largo de los casi treinta minutos de metraje de las “quedadas”, reuniones sociales o cumpleaños no solo cumplen el papel de amenizar la cantidad de entrevistas que conforman el esqueleto de este segundo capítulo. También cumplen la función de mostrarle al espectador de primera mano cómo el funcionamiento de la Coral y su forma de entender el arte y las relaciones humanas trasciende lo meramente musical y se impregna en la vida de las personas que la forman. Se presentan así al espectador intervenciones tan emocionales como esta, *“La Coral Lavapiés para mí es una familia, es mi segunda familia. Su gente, las amistades que uno hace cantando juntos.”* (Entrevista 4, 2023)

3. Construir coral

El último capítulo de este documental tiene como subtítulo “Construir coral”, haciendo referencia a la forma que se tiene en la Coral de entender el canto colectivo y el aprendizaje musical en analogía a la vida en sociedad. Este episodio profundiza en la metodología pedagógica del coro, por lo cual es el que más representa el título principal del Documental, mostrando al espectador todo el trabajo y la ilusión que respalda la filosofía de este grupo.

Para los miembros, la forma que tienen de entender la música y el canto coral no solo es un método de aprendizaje/enseñanza, sino también una forma de vivir la vida en sociedad, *“[...] es una buena representación de cómo tiene que ser el mundo. [...] Esa mezcla, esa ayuda, ese hacer algo juntos poniendo cada uno sin ser protagonistas”* (Entrevista 3, 2023). El primer paso de este método aparece en la audición que se lleva a cabo para unirse al grupo. Desde un primer momento se trabaja con la idea de integrar a las personas en el grupo y de ayudarlas a desarrollar su voz, con una audición que no pretende decidir la admisión o expulsión de las personas, sino conocer su tipo de voz y determinar la cuerda a la que se debe unir: sopranos, tenores, contra bajos o contra altos. Como cuenta el director en el propio

documental: *“No hay prueba de ingreso. Acá si tú quieres cantar ya formas parte del grupo”* (Entrevista 14, 2023).

Una vez se decide a qué cuerda pertenece un nuevo integrante, se le da acceso a todos los materiales de estudio, partituras, ensayos grabados, audios de las distintas voces y sus diferencias, etc. *“Al final esto de escuchar canciones, como me decía uno que estuvo en el coro también, que él en el coche, en la radio, a base de escucharla, escucharla, escucharla se lo aprendía”* (Entrevista 6, 2023). Este proceso de aprendizaje cuenta con dos partes, la más representada en el documental es la parte social, la ayuda que se dan los integrantes en los ensayos y la forma que tienen de “empastar” sus voces; pero todo este trabajo grupal se cimienta sobre la responsabilidad individual que tiene cada miembro de prepararse las canciones y estar al día con respecto a los demás.

Durante este tercer capítulo se muestra todo el trabajo que permite a la Coral afirmar que cantar es una habilidad que, como todas las demás, se desarrolla con el estudio y la práctica, y no una capacidad dual que se tiene o no se tiene. Para ello se ilustran las anécdotas y experiencias presentadas en las entrevistas con distintas imágenes de ensayos, mostrándole al espectador su funcionamiento interno y el ambiente colaborativo en el que se trabaja.

Mientras en el primer y segundo capítulo se hacía hincapié en los conciertos y momentos sociales respectivamente, este último episodio muestra todo aquello que no se aprecia si no se es miembro, el trabajo que se realiza en los ensayos, antes de los conciertos y de forma individual en el día a día.

Así mismo, los cantautores vuelven a tener presencia con sus pensamientos sobre este método. Estos dan aquí su opinión, positiva, sobre la democratización del canto y la música, mostrando sus filosofías con respecto a estas y haciendo un llamamiento al canto popular.

Como cierre de todo el proyecto, se hace un pequeño recorrido por todos los temas que se han tratado, mostrando a todos los integrantes y exintegrantes que han participado en él, no solo en las entrevistas, y se finaliza con una invitación al canto para el espectador, seguido de los créditos finales y el logo de la Coral.

III. Fases de la producción

1. Preproducción

1.1 Trabajo de campo

Antes de empezar a realizar la parte audiovisual del documental se llevó a cabo un extenso período de estudio de campo, donde el investigador se familiarizaron con el grupo a estudiar y se delimitaron los términos del estudio, creando así un marco teórico en el que trabajar tanto dentro como fuera de la fase de investigación.

Dado que este proyecto se llevó a cabo como parte del Trabajo Fin de Grado del alumno, la fase de preproducción tuvo que empezar con familiarizarlo con la Coral Lavapiés, sus particularidades y las razones por las que era pertinente realizar un documental sobre este grupo.

El estudio de campo comenzó, pues, en diciembre de 2022, precisamente cuando se celebraban los veinte años de la Coral que fueron conmemorados con un concierto en la sala Galileo Galilei. Los primeros meses de estudio coincidieron con un período menos activo de

la Coral, por lo que la interacción con el alumno se limitó a asistir al concierto que suelen realizar cada trimestre y a acompañar a los integrantes en los ensayos del nuevo comienzo de “curso”.

Durante estos primeros meses, el estudiante se centró en prepararse para el trabajo de campo, aprendiendo el modo de trabajo que utiliza la sociología y la antropología visual en estas situaciones. Se instruyó sobre la forma de realizar entrevistas, grupos de discusión o sobre como compartir los espacios con los sujetos de estudio, pero también se formó en la realización de documentales etnográficos, aprendiendo la importancia de la participación y diálogo directos entre investigador e investigado. Para esto el estudiante se documentó con distintos cuadernos metodológicos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y diferentes libros y artículos que trataban la antropología visual y el cine etnográfico. Más allá de los materiales literarios, una gran parte de la formación del estudiante se dirigió a visualizar y analizar distintos documentales, obras de diferentes subgéneros y realizadas en momentos separados de la historia por investigadores de todo tipo.

Una vez la Coral retomó su ritmo de trabajo normal después del parón por el nuevo año, el estudiante comenzó su investigación; acudió a los distintos ensayos que se llevaron a cabo, acompañó a la Coral en sus eventos sociales y se integró en el grupo, a la vez que les explicaba el trabajo que iba realizando y les acercaba a la realización del documental “in situ”.

1.2 Interacción con la Coral

Fuera del trabajo de investigación que realizó el alumno, apartado de la Coral, la gran mayoría de la fase de preproducción se llevó a cabo de forma participativa. A lo largo de los meses que duró esta etapa, se estableció una estrecha colaboración con la Coral para decidir el modelo de documental que mejor reflejara su esencia y sus valores.

Este proceso implicó una serie de reuniones formales, donde se discutieron ideas, se plantearon sugerencias y se tomaron decisiones importantes, así como numerosos encuentros casuales antes o después de los ensayos o eventos sociales. Estas interacciones informales, aunque menos estructuradas, resultaron igualmente beneficiosas, ya que proporcionaron un espacio para el intercambio de ideas, la construcción de relaciones y la creación de un ambiente de confianza entre el alumno y los integrantes de la Coral.

Además, la participación activa de los miembros de la Coral en la fase de preproducción fortaleció su sentido de pertenencia y compromiso con el proyecto en su conjunto. Durante los primeros encuentros, la mayoría de los integrantes se sentían motivados y abiertos a participar en todo lo que fuera necesario. Estas ganas no desaparecieron a lo largo de la realización del documental, pero sí que se toparon con la realidad de la producción, por lo que muchas personas se involucraron menos en la fase de postproducción.

Se llevaron a cabo dos tipos de reuniones, las formales y las sociales, cada una desempeñando un papel crucial en la realización del documental. Las primeras, de carácter más académico como se puede apreciar en la Figura 3, se llevaron a cabo en un salón de actos reservado en la universidad, proporcionando un entorno adecuado para las discusiones y la planificación detallada. En estas reuniones, los integrantes de la Coral se comprometieron a venir con ideas preconcebidas, listos para compartirlas con el grupo y contribuir al proceso creativo de manera significativa. Estas agrupaciones tuvieron una media de asistencia entre las diez y las quince personas, llegando a acoger a más de veinte en las más importantes.

Figura 3. Reunión oficial. Elaboración propia.

Por otro lado, las reuniones sociales surgieron de forma más espontánea, a menudo después de eventos o actuaciones de la Coral, como conciertos, ensayos o simplemente reuniones sociales informales. En estos momentos más relajados, las conversaciones sobre el documental surgían de manera natural, dando a los participantes la oportunidad de expresar sus opiniones de manera más libre y relajada, pese a su poca experiencia. Fue en estos encuentros informales donde muchas personas se sintieron más cómodas compartiendo sus ideas, especialmente aquellos que inicialmente tenían reservas o falta de confianza en el ámbito audiovisual.

Sin embargo, aunque las reuniones sociales proporcionaron un espacio valioso para la expresión individual y la exploración creativa, el núcleo del documental se gestó principalmente en las reuniones formales. Fueron estas sesiones estructuradas las que permitieron abordar los temas principales, definir la estructura narrativa y establecer un plan de acción. Luego, en los momentos sociales, se refinaron los detalles, se discutieron aspectos más sutiles y se consolidaron las decisiones tomadas anteriormente.

Todas las personas que participaron en los talleres aportaron algo al producto final. Pero es necesario destacar las aportaciones concretas que, aun no acabando todas en el documental de forma directa, lo dirigieron y dieron vida:

Algunos integrantes como Claudia, Clara, María José, Remmert o Louisa aportaron algo a simple vista tan simple, pero con tantísima importancia, sus experiencias y sentimientos sobre la Coral. Esta tarea escrita ha dirigido el trabajo durante todas las fases de producción, ya que es la guía más importante sobre aquello que se quiere mostrar en la pantalla.

Otros integrantes también aportaron sus ideas de otras formas, Ana explicó la importancia que tenía para ella el grupo de WhatsApp y como de este surgía el lado social en la Coral, Ricardo, Miguel e Ignacio diseñaron cada uno un esquema sobre cómo se imaginaban que sería la estructura del documental y personas como Merche llegaron a

elaborar poemas sobre lo que les suscitaba este grupo. Todos estos trabajos sentaron las bases del proyecto de una forma única para cada uno.

Tanto las reuniones oficiales como las sociales desempeñaron un papel complementario en la planificación y realización del documental, proporcionando diferentes contextos y dinámicas que enriquecieron el proceso creativo en su conjunto. Fue esta combinación de formalidad y espontaneidad la que permitió que el documental cobrara vida, garantizando la aprobación de los participantes y su satisfacción con el resultado final.

Aunque la forma en la que se llevaron a cabo las grabaciones dificultó el uso de planes de trabajo con fechas y horas fijas, se elaboraron distintos borradores para adaptarlos a los horarios de los miembros (**Tabla 1**). Por otra parte, se confeccionó un calendario de entregas muy optimista que acabó siendo modificado (Figura 4).

Entrevistas dialogadas/recursos			
Responsable	Lugar	Fecha	Personas entrevistadas
Jon	Vistillas-Pandora	15/4/23	Vera y Carlos Ricardo y Amaya
Ciccio	La Mancha	25/3/23	Aldo, Távora y Rubén
Ciccio	Casa de Lou/Rodri	26/3/23	Miguel Cantilo
Gabriela	Por determinar	28/4/23	Josepa y Kyler
Louisa	Villalba	6/5/23	Ana Barberán y Maremoto
Laura P	Tabacalera	16/4/23	Nieves y Pilar S
Marche	Tabacalera	16/4/23	José Luis y Hernán
Viviana	Tabacalera	16/4/23	Laura P y Juan
Ciccio	Por determinar		Pedro Herrero, Javier Ru- bial, Elíseo Parra, Julio Hernández
Ana	Casa de Mika	13/5/23	Mika y Carmen
José Luis	Casa de M. ^a José	13/5/23	Imágenes de Recurso

Tabla 1. Plan de trabajo utilizado en el documental. Fuente: Elaboración propia

DOCUMENTAL	2023																							
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO					
	SE-1	SE-2	SE-3	SE-4	SE-1	SE-2	SE-3	SE-4	SE-1	SE-2	SE-3	SE-4	SE-1	SE-2	SE-3	SE-4	SE-1	SE-2	SE-3	SE-4	SE-1	SE-2	SE-3	SE-4
DOCUMENTACIÓN	[Barra azul]																							
GUIÓN	[Barra azul]																							
IMÁGENES DE RECURSO	[Barra amarilla]																							
ENTREVISTAS	[Barra roja]																							
EDICIÓN	[Barra amarilla]																							
DIFUSIÓN	[Barra morada]																							
PÁGINA WEB	[Barra morada]																							
PLANIFICACIÓN	[Barra verde]																							
DESARROLLO	[Barra azul]																							
PRUEBA/EVALUACIÓN	[Barra roja]																							

Figura 4. Cronograma. Fuente: Elaboración propia

2. Producción

Las fases de preproducción y producción no tuvieron una separación temporal concreta, lo que resultó en un solapamiento significativo durante gran parte del proceso de creación del documental. Esta situación no supuso un problema debido a los plazos de entrega flexibles que proporcionó la Coral. Como resultado, las actividades típicas de preproducción, como la planificación del guion, la búsqueda de localizaciones y la selección de entrevistados, se fusionaron con las tareas de producción, como la filmación de escenas y entrevistas, la captura de imágenes y sonidos, y la gestión del equipo técnico.

Una de las primeras tareas que se empezaron a llevar a cabo fue la de grabar planos de situación o recurso de Madrid. Con la ayuda de los integrantes de la Coral, se realizó una lista de los sitios más emblemáticos de lo que se llamó “el Madrid de la Coral Lavapiés”, una serie de espacios que habían formado parte de su historia durante más de veinte años de trayectoria (Figura 5).

Plan de rodaje

Tres equipos: Entrevistas, Grupos de discusión y Recorrido

Recorrido: 11/3

12:00-14:00 15:00-16:30

Empezamos en Cascorro y pasamos por:

Casino de la Reina
La mancha en Madrid
Café Barbieri
Centro El horno
Espacio en blanco
Bar calle Lavapiés
Mesón de paredes con Tirso de Molina
Las Vistillas
Parque de la cornisa
El retiro
Madrid Río
Pajaritos mojados

Figura 5. Extracto del plan de rodaje. Fuente: Elaboración propia

El proceso de registro visual comprendió una amplia variedad de lugares significativos para la Coral. Se capturaron imágenes de varios locales donde habían ensayado. También se filmaron espacios al aire libre, donde la Coral perseveró durante tiempos de pandemia, enfrentando diversos desafíos para mantener vivo el grupo aun alejados unos de otros.

Además de los lugares de práctica y preparación, se grabaron imágenes de salas de conciertos y otros lugares sociales, como la Tabacalera, donde la Coral había actuado en muchas ocasiones y a la que había ayudado a crecer. Estos espacios no solo representaban escenarios de expresión artística, sino también puntos de encuentro comunitario, donde los

miembros habían compartido su pasión por la música con amigos, seguidores y desconocidos por igual.

Por último, pero no menos importante, se incluyeron en la lista espacios sociales emblemáticos de la ciudad, como el Jardín de las Vistillas y bares de encuentro, que habían servido como lugares de reunión después de los ensayos y conciertos. Estos rincones ocultos y queridos, normalmente apartados de la ruta turística y elitista por la que es conocida Madrid, formaban parte intrínseca de la vida cultural y social que definía la experiencia de la Coral Lavapiés.

Toda esta fase de grabación se llevó a cabo con el siguiente material:

- Videocámara JVC Gy-hm180e.
- Micrófono de cañón Rode NTG2.
- Micrófono omnidireccional AKG C 417 PP.
- Pértiga Rode Boompole
- Grabadora H4n Zoom.
- Iluminación paneles LED Nanlite.
- Tarjetas de memoria Micro SD Kingston 128GB.

Además de este material, se han incluido vídeos y fotografías grabados con toda clase de cámaras y teléfonos móviles por miembros, así como por sus familiares y amigos.

Al culminar esta etapa de grabación, se determinó iniciar las entrevistas con los integrantes y ex integrantes de la Coral, un proceso que, si bien se inició al principio de la fase de grabación, se extendió hasta su última jornada de trabajo. A lo largo de un período de medio año, se llevaron a cabo un total de 15 entrevistas, algunas individuales, otras en parejas y algunas incluso con la participación de hasta tres miembros simultáneamente.

Las sesiones de grabación fueron mejorando según el alumno ganaba experiencia, pero todas siguieron el mismo patrón. Antes de empezar a grabar se elegía el “escenario” de la entrevista, acto seguido se emplazaba la cámara y el equipo de sonido y se decidía el encuadre, teniendo en cuenta los elementos de la escena, la luz, los posibles sonidos ambiente y la comodidad de los entrevistados. Este trabajo normalmente realizado por un equipo fue responsabilidad del alumno, si bien distintos integrantes de la Coral pudieron ayudar en entrevistas puntuales, sobre todo con las labores auxiliares de sonido, como pertiguista.

Esta extensa tarea se prolongó más de lo previsto inicialmente, a pesar la planificación realizada, debido a varios factores exógenos que incidieron en el desarrollo del proceso. En primer lugar, la continua incorporación de entrevistas específicas que se deseaban llevar a cabo contribuyó a la extensión del tiempo requerido para su realización. Además, las fechas de las entrevistas se vieron notablemente condicionadas por la dificultad de coordinar agendas entre múltiples personas, cada una con horarios totalmente distintos y compromisos variados.

A pesar de ello, el factor temporal que más influyó en la realización de las entrevistas fue su enfoque participativo. Desde el inicio del proyecto, los integrantes de la Coral y equipo detrás de las cámaras estuvieron involucrados en su concepción y ejecución indistintamente. Este enfoque colaborativo se reflejó en el hecho de que fueron los propios miembros quienes prepararon las preguntas y los temas a abordar durante las entrevistas.

Sin embargo, este proceso más participativo y colaborativo resultó en entrevistas que destacaron por su autenticidad y fluidez. La ausencia de un guion rígido, se establecieron una serie de preguntas globales pero cada encargado de entrevista añadía lo que se considerara adecuado, y un enfoque más normativo permitieron que las conversaciones fluyeran de manera más natural, mostrando así la esencia genuina de cada entrevistado y proporcionando una visión más completa y real de la Coral.

A diferencia de las entrevistas realizadas a los artistas de la Coral, las entrevistas a los distintos cantautores se llevaron a cabo con un enfoque considerablemente más profesional. Aunque las preguntas fueron decididas en colaboración con todos los participantes, la responsabilidad de dirigir estas entrevistas recayó en el director de la Coral y dos integrantes voluntarios. Es importante destacar que estas entrevistas fueron concebidas con una estructura más formal y una preparación más rigurosa.

Dos de estas entrevistas se llevaron a cabo en territorio español, mientras que las dos restantes fueron grabadas en Argentina y Uruguay. La primera de estas entrevistas a cantautores tuvo lugar con Miguel Cantilo, justo antes de un evento social de la Coral al que estaba invitado. En este encuentro, el director de la Coral asumió el papel de entrevistador principal, mientras que el alumno se encargó de la grabación para capturar la conversación.

La segunda entrevista, realizada en España, estuvo centrada en el cantautor Javier Ruibal. Este encuentro tuvo lugar en la residencia del director de la Coral, en un gesto de generosidad por parte del artista hacia el grupo. La entrevista fue conducida, otra vez, por el director y grabada con uno de los integrantes del equipo con experiencia en el ámbito audiovisual como director.

Las dos entrevistas restantes se llevaron a cabo fuera de España. La primera de ellas se realizó con el dúo Orozco-Barrientos en Argentina. En este caso, el director de la Coral supervisó la entrevista, mientras que un equipo externo contratado se encargó de la grabación y producción, asegurando altos estándares de calidad, debido a las circunstancias espaciales del equipo del documental.

Por último, la entrevista más extensa y significativa se llevó a cabo con Fernando Cabrera en Uruguay. Este encuentro fue posible gracias a la colaboración de dos integrantes de la Coral que se encontraban de viaje en el país. La entrevista, realizada en un ambiente más íntimo, proporcionó una visión profunda del mundo creativo y personal del destacado cantautor y facilitó que este se abriera y narrara parte de su vida personal en relación con el documental.

Durante el proceso de realización de estas casi veinte entrevistas, se llevaron a cabo diferentes reuniones entre los participantes del documental. Estos encuentros no solo sirvieron para revisar el ritmo del documental y abordar las dudas que pudieran surgir entre los integrantes, sino que también se convirtieron en espacios de debate sobre la dirección temática del proyecto y los posibles colaboradores que podrían sumarse. A lo largo de estas sesiones, se produjeron numerosos ajustes y modificaciones, abarcando desde la revisión de las preguntas de las entrevistas hasta la consideración de la duración total del documental. Sin embargo, a pesar de los cambios y ajustes realizados, siempre se mantuvo firme la premisa central de centrar el documental en torno al concepto fundamental de "todos podemos cantar".

A lo largo del período de grabación, la actividad de la Coral continuó sin verse alterada, manteniendo su curso habitual. Se sucedieron una serie de conciertos que llevaron a los miembros de la Coral por diferentes escenarios de Madrid y sus alrededores, y se

interpretaron innumerables canciones en una variedad de eventos donde la música no era el centro de atención principal. Estos acontecimientos, que abarcaban desde actuaciones en eventos comunitarios hasta participaciones en festivales locales, fueron documentados por el alumno y otros asistentes, generando así una cantidad considerable de material en bruto que más tarde sería crucial en la fase de postproducción del documental.

Es importante destacar que las grabaciones de los conciertos no se limitaron únicamente a las actuaciones en el escenario, sino que también se capturaron momentos entre bambalinas, revelando los nervios, la emoción y la anticipación que preceden a cada actuación. Sin embargo, grabar estos momentos no fue una tarea sencilla, ya que se enfrentaron a diversos desafíos logísticos y técnicos. Las dimensiones de los conciertos, las limitaciones técnicas de los lugares donde se llevaban a cabo y la obtención de los permisos necesarios por parte de los organizadores dificultaron mucho la captación de imágenes, reduciendo así las tomas aprovechables en la fase de edición.

En contraste, la grabación de los ensayos resultó ser considerablemente más fluida, ya que la Coral mostró una disposición abierta y colaborativa hacia el proceso de filmación. Sin embargo, se estableció un acuerdo previo para garantizar que la realización del documental no interrumpiera el funcionamiento habitual de los ensayos. De esta manera, los ensayos que fueron objeto de grabación se seleccionaron de antemano y se organizaron de manera que no perturbaran el ritmo ni la dinámica de la práctica coral.

Se llegaron a grabar dos ensayos completos y varias intervenciones puntuales de muchos de ellos, generando así material suficiente para ilustrar el funcionamiento interno de la Coral en los distintos capítulos.

Finalmente, el último tipo de tomas que se grabaron fueron las tomas “ficcionaladas” (entendiendo ficcionar como grabar una escena “preparada y actuada” que no se pudo grabar de manera natural por distintas circunstancias). Estas grabaciones fueron tomas de hechos reales que habían ocurrido en algún momento antes de comenzar a grabar el documental, pero que no pudieron ser registradas, así que fueron, como su propio nombre indica, repetidas y actuadas por sus protagonistas. Este tipo de materiales no son muy extraños de encontrar en documentales, ya que es imposible estar siempre donde se producen los acontecimientos notorios. Aun así, y sin ser una ficción, se intentaron reducir al mínimo, ficcionando solo aquellos acontecimientos que se entendieron como completamente necesarios.

Así mismo, un reducido equipo de miembros recopiló vídeos y fotografías históricas de los años que habían pasado en la Coral, expandiendo todavía más la inmensa cantidad de material del que se disponía para realizar el documental, y que formará parte del archivo documental en forma de página web/docuweb.

3. Postproducción

3.1 Fase individual

De la misma forma en que las fases de preproducción y producción se solaparon en el tiempo, consecuentemente las fases de producción y postproducción tuvieron multitud de tareas que se intercalaron a lo largo de los meses. Cabe destacar que distintas ediciones más pequeñas que los propios capítulos del documental se realizaron a lo largo del proceso para presentarse en las reuniones y llevar un seguimiento del trabajo, prestando atención a los procesos de recepción que los propios integrantes de la coral iban haciendo.

La primera fase del proceso de postproducción se empleó en organizar las docenas de horas de materiales de que se disponía. Al principio de este trabajo se tomó la decisión de organizar los diversos materiales por fecha y ordenar las distintas tomas según su calidad dentro de esta separación temporal. Este método llevado de otra manera más efectiva habría supuesto una realización del montaje mucho más acorde a las pretensiones que se tenían.

Para editar este documental, se optó por utilizar el programa de edición de vídeo y audio "Adobe Premiere Pro 2022", junto con el software de edición de audio "Audacity". Se implementó una estrategia de organización de los materiales dentro del programa, reflejando de manera coherente el método utilizado fuera de él. Sin embargo, debido a la falta de una estructura adecuada en la primera organización de los materiales recopilados, el proceso de edición del primer borrador tomó considerablemente más tiempo del inicialmente planeado. Esta situación condujo a la exclusión de varios materiales que fueron desechados por no cumplir con los estándares de calidad mínimos, lo que resultó en un primer borrador que no cumplió con los estándares mínimos de calidad esperados para su presentación.

A pesar de las dificultades encontradas, esta experiencia de edición inicial no solo permitió identificar las deficiencias en el proceso de organización de los materiales, sino que también ofreció valiosas lecciones que el estudiante utilizó para mejorar significativamente el enfoque de edición en los siguientes borradores. La necesidad de una estructura más sólida y una planificación más detallada se convirtieron en prioridades claras para garantizar la eficiencia y la calidad del producto final. En consecuencia, se dedicó tiempo adicional a reorganizar los materiales existentes y a desarrollar un enfoque más sistemático y eficaz para la creación del próximo borrador del documental.

Las siguientes semanas de trabajo después de presentar el primer borrador a la profesora, quien era el primer filtro de calidad antes de mostrárselo a la Coral, se invirtieron en reorganizar y recuperar los distintos materiales que se habían obtenido hasta el momento. Del mismo modo, se llegó a la conclusión de que hacía falta grabar más tomas para ilustrar y ampliar el relato del documental, ya que se hizo evidente que faltaban elementos de cohesión. Es por esto que la fase de producción se alargó y solapó con el proceso de edición.

Esta reorganización de materiales por parte del alumno mantuvo el método que se utilizó en el primer borrador, pero supliendo los problemas y defectos que hicieron que el primer intento no fuera válido. Dado que este primer método había surgido mientras se trabajaba en la grabación de materiales, acumuló problemas por falta de planificación previa. Una vez se decidió el método organizativo definitivo, derivado de este primer intento, se volvieron a organizar todos los materiales para poder empezar de nuevo la edición de otro borrador.

Además de reorganizar los materiales de que se disponía, se realizaron entre los miembros una serie de minutos de las entrevistas. Para ello se les proporcionó una plantilla (Tabla 2) con los elementos básicos que debían de incluir, tales como: el vídeo con el que estaban trabajando, el minuto y segundo en el que aparecía aquello que querían destacar, el contenido de la entrevista, etc. Estos minutos fueron realizados por Viviana, Pilar, Merche, Arantza, Jose Luis y Jon, por lo que todo lo que sale en el documental salió de sus decisiones a la hora de determinar aquello que fuera interesante en las entrevistas.

PLANTILLA DE MINUTADO					
Vídeo	Minuto, Segundo, Frame	Contenido	Temas	Calidad de Vídeo y Audio	Observaciones

Tabla 2. Plantilla de Minutado entregada a los miembros de la Coral. Fuente: Elaboración propia.

Una vez estuvieron ordenados nuevamente todos los materiales y se pudieron, por ello, recuperar los relegados en el primer intento, el alumno pudo comenzar una segunda edición mucho más estructurada y profesional.

El siguiente borrador que se desarrolló, al tener ya claro el método de edición a utilizar y los materiales bien ordenados, se creó en un período de tiempo mucho más corto. En poco menos de un mes se consiguió presentar una pieza de más de treinta minutos de duración. Cuando esta se presentó a un grupo de miembros de la Coral con conocimientos audiovisuales, aunque la acogida fue favorable, después de visionarlo determinaron que el formato se acercaba más al reportaje que al documental. Esto propició que se tuviera que rehacer casi todo el proceso de edición.

En este momento se le ofreció al alumno la ayuda de un colaborador de la Coral, aunque no miembro, con conocimientos de producción audiovisual para acelerar y facilitar la realización y montaje del documental.

3.1 Fase en equipo

La persona que se ofreció voluntaria para editar y montar el documental junto al estudiante fue Viviana Fernández. Aunque no participaba directamente en la Coral, sí que colaboraba con ellos como consecuencia de que su cercanía y relación con esta.

Una vez se tomó la decisión de cambiar el método de montaje y trabajar en grupo, el recién formado equipo de edición empezó a organizarse de manera independiente para poder trabajar. Comenzaron teniendo reuniones presenciales en las que se compartieron tanto los materiales en bruto como los borradores y ediciones que se habían realizado hasta el momento. Estas reuniones presenciales fueron muy comunes al principio de esta nueva etapa de trabajo, pero se vieron opacadas por las realizadas a través de internet, donde el alumno editaba desde su ordenador mientras que la colaboradora aportaba su opinión y codirigía la edición.

Esta nueva fase de montaje comenzó con la visualización de los distintos trabajos de edición que había realizado el alumno hasta ese momento del documental. Esto se hizo con la finalidad de poner al día a Viviana con el trabajo que se tenía ya hecho. Una vez estuvo visionado y explicado se tomó la decisión de reiniciar el proceso de postproducción, no empezando de cero sino teniendo en cuenta lo realizado previamente.

El siguiente paso consistió en visualizar los materiales en bruto de que se disponía. Al mismo tiempo de que se llevaba a cabo esta ardua tarea se confeccionó un nuevo método de organización compartido de los materiales y se empezaron a transcribir todas las entrevistas. Una vez que se hubieron visualizado de nuevo todos los materiales y se terminaron de

transcribir las entrevistas, se empezaron a minutar estas últimas teniendo como guía los anteriores minutajes. Durante este proceso se fueron extrayendo las partes de las entrevistas que se vieron necesarias y creando con estas una escaleta narrativa de la que acabarían saliendo los tres capítulos del documental.

A partir de este momento se comenzó a editar el tercer borrador. Se fue alternando entre modificar la escaleta narrativa, según las necesidades que surgieran a raíz del visionado de las entrevistas, y montar el propio documental. Este proceso duró varios meses, en los que se trabajó con distintas configuraciones y enfoques que desembocaron en la estructura de tres capítulos que presenta hoy el documental.

El proceso que se siguió a la hora de editar este tercer borrador fue el siguiente: una vez elegidos los totales que se querían insertar en la edición estos se visualizaban en el programa, se recortaban y se añadían a la línea de tiempo, este proceso se hizo siguiendo el orden ya establecido de la escaleta narrativa. A continuación, se reorganizaron todos los clips teniendo en cuenta el discurso pero haciendo caso esta vez a la paridad entre las imágenes y los sonidos. Así mismo se creó un montaje sólido se empezaron a editar las imágenes, retocando los encuadres y añadiendo los carteles que fueran necesarios.

Una vez que el equipo de edición consideró tener un borrador aceptable se lo presentó a la directora del trabajo y posteriormente a Osvaldo, el director de la Coral. A partir de este momento se adoptó una nueva dinámica de trabajo, en la que estas personas proponían cambios y modificaciones, y el equipo de edición las llevaba a cabo. En este proceso fueron participando más miembros de la Coral según el documental iba tomando forma, hasta llegar a un montaje definitivo.

Cuando este montaje final estuvo terminado se envió la pista de audio al director de la Coral para que retocara, dada su experiencia en la edición de audio, depurara y diera su visto bueno al resultado, ya que él disponía de los medios técnicos para llevarlo a cabo. Una vez devuelta la pista de audio se terminó de editar la parte de vídeo, rectificando la iluminación y ecualizando los colores. Terminado este proceso, todo se ensambló y se exportó para ser visualizado como el primer capítulo del documental.

Todo este trabajo culminó con la presentación del primer capítulo del documental “Todxs podemos cantar” al público, en el salón de actos de la sede Madrid-Argüelles de la Universidad Rey Juan Carlos el día 13 de abril de 2024.

IV. Recepción del documental

El primer capítulo del documental “Todxs podemos cantar” se estrenó el 13 de abril del 2024 en el salón de actos de la sede Madrid-Argüelles de la Universidad Rey Juan Carlos, junto a un concierto de la Coral, acto que contó con una imagen promocional realizada por la integrante Amaya Pal Sábado (Figura 6). A este evento asistieron varias docenas de personas, sobre todo familiares, seguidores y amigos de los componentes del coro, debido a que la publicidad del evento estuvo a cargo de estos últimos.

Figura 6. Cartel promocional de la presentación del documental. Fuente: Amaya Pal Sábado.

El documental tuvo muy buena acogida, tanto por los miembros de la Coral como del resto de personas que fueron a ver el estreno. Los investigadores infirieron muchas conclusiones de los comentarios que se dieron sobre el documental, entre ellas la más reveladora fue la idea de “*quedarse con ganas de más*” y de “*querer ver los dos siguientes capítulos*”. Igualmente, uno de los asistentes llegó a plantear la posibilidad de contratar a la Coral para futuras actuaciones. Algunos de las ideas que surgieron después de presentar el primer capítulo fueron:

1. La buena acogida y el interés real que produjo el documental.

En los minutos después de finalizar el concierto (acto que tuvo lugar después de mostrar el documental), distintas personas se acercaron a los creadores del reportaje y les felicitaron por su trabajo. No solo los investigadores fueron felicitados, más adelante varios integrantes les comentaron como muchos de sus amigos recibieron el documental y los comentarios que hicieron sobre este.

2. El descubrimiento del coro por parte de varios asistentes.

El aforo se completó, aunque la sala era relativamente pequeña. Ya que la mayoría de los presentes estaban familiarizados con la Coral resultó sorprendente descubrir que varias personas manifestaron haber descubierto el grupo musical a través del documental. Más allá de ser percibida simplemente como un método de entretenimiento, la Coral se reveló como un fenómeno interesante y atractivo al que seguir y del que interesarse más allá de sus actuaciones en vivo.

3. El interés por las canciones y sus autores.

Dado que el primer capítulo versaba sobre el repertorio que se interpreta en las actuaciones era lógico que esas mismas canciones tuvieran lugar en el proceso de recepción. Muchas personas expresaron su interés por las canciones, sus orígenes y la forma de la Coral de interpretarlas. Por ejemplo, una de las canciones interpretadas por la Coral es “*Here Comes the Sun*”, de The Beatles, la cual posee partes originales que fueron gratamente recibidas por el público.

4. La fascinación por la variedad del repertorio y sus orígenes.

La Coral utiliza en su repertorio de canciones tipos de música muy variada, no se centra en un solo género musical, pues puede adaptar muchos tipos de música muy distinta a su polifonía. Géneros tan dispares como el rock (“*Si te vas*”, de Extremoduro), música de cantautor (“*Fiesta*”, de Joan Manuel Serrat) o tonadas (“*La jardinera*”, de Violeta Parra) se entremezclan en un amplio y diverso repertorio de canciones arregladas para la Coral, a veces por el propio director y otras compartidas por otras corales. Esta forma de adaptar y hacer música le da mucha viveza y actualidad a la Coral, este hecho se trasladó de forma muy natural al documental, siendo uno de los temas que más llamaron la atención en el estreno.

5. El atractivo del funcionamiento interno de la Coral.

Como documental etnográfico que es, “*Todxs podemos cantar*” ahonda en la parte humana de la Coral, mostrando todo el trabajo que hay detrás de los conciertos, los ensayos y el trabajo individual, pero también la parte social de todo el proceso. En el segundo capítulo trata más este tema que el ya presentado, pero sigue existiendo en este último en menor medida. Es por esta poca representación del factor social en el capítulo estrenado que sorprende la importancia que ha tenido en la acogida de los espectadores.

6. La sensación de afinidad con el mensaje del documental “*todos podemos cantar*”.

Este primer capítulo quiere servir de introducción a la Coral y a los temas que se van a tratar a lo largo de todas sus partes, por ello la primera entrevista que aparece ya trata la tesis principal de este. Durante los más de 20 minutos que dura la pieza audiovisual, se deja claro que las personas que forman la Coral de Lavapiés no son profesionales del canto y muchos de los entrevistados hacen hincapié en su inicial reticencia a cantar (por lo menos en público). Pero aun sin ser cantores profesionales muestran en el metraje su compromiso con la música a través de intervenciones como esta: “*Cuando cantas una canción con otras personas como el coro puedes sentir algo que no puedo explicar [...] pero es algo muy poderoso y algo que me ha impactado*” (Entrevista 5, 2023). No se conoce si después de la presentación del documental las filas de la Coral aumentaron, pero la cantidad personas que comentaron haberse sentido impulsadas a cantar después de ver el documental no fue desdeñable.

CONCLUSIONES

La filosofía de la Coral Lavapiés es que cualquier persona puede cantar. Este principio es el tema principal que se ha querido transmitir con el documental “Todxs podemos cantar” y se cree que se ha conseguido. Gracias a las intervenciones de los miembros y exmiembros se puede apreciar como esta consigna cala entre las personas, pero también podemos ver cómo, a través de las entrevistas a cantautores, este slogan se encuentra más allá de la Coral.

Es gracias a esta forma de hacer y entender la música que la Coral Lavapiés ha permanecido en pie durante más de veinte años y se ha convertido en parte de la sociedad multicultural de Madrid. Para ilustrar esta realidad nos encontramos con anécdotas como la de Jon Aliende Illana, que tuvo que dejar Madrid por motivos laborales pero que afirma estar deseando volver a la ciudad para volver a incorporarse a la Coral, con la que, a pesar de estar separado, sigue manteniendo un estrecho contacto.

Realizar este documental no ha sido tarea fácil debido a su condición participativa, si bien esa misma condición ha permitido que el proceso de aprendizaje sea más completo. Como documental etnográfico que es, este proyecto ha tenido en consideración durante todo momento las opiniones que aportaban todos los miembros de la Coral, ralentizando mucho el proceso, pero enriqueciendo y generando un resultado único, veraz y con la aprobación de sus protagonistas.

Así mismo, se ha podido confirmar la hipótesis de que el grupo coral muestra un oído social compartido y que atrae a las personas. La premisa de canciones populares, de cantautores principalmente latinoamericanos allana el camino para la incorporación de nuevos miembros a la Coral, presentando un conjunto de canciones comunes a las que acogerse a la hora de iniciarse en el grupo. Todo esto, por supuesto, no hace más que aportar al ambiente de integración que presenta la Coral.

Por último, aun que el alumno ha liderado todo el proceso técnico, y su falta de experiencia ha generado discrepancias durante el proceso. Se considera que se ha realizado una práctica muy educativa y enriquecedora que le ha llevado a apreciar y reconocer los conocimientos que se imparten en el grado. Preparándolo para el mundo laboral a la vez que creaba una pieza audiovisual para y con la Coral Lavapiés.

Como conclusión, el proceso de elaboración de este documental ha sido liderado por el autor de este TFG. Se ha dado la doble circunstancia de la falta de experiencia por un lado, que ha incrementado las horas de trabajo y el esfuerzo en una práctica que, por lo demás, ha permitido aplicar los conocimientos recibidos en el Grado de Comunicación Audiovisual. El balance final de este Trabajo fin de grado no puede ser más satisfactorio, al tiempo que termina con la realización de un documental sobre la Coral Lavapiés, “Todxs podemos cantar” y la catalogación de los materiales recogidos de sus veintidós años de historia.

BIBLIOGRAFÍA

- ASALE, R.-, & RAE. (2023). *Coral* | *Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 8 de mayo de 2024, de <https://dle.rae.es/coral>
- ASALE, R.-, & RAE. (2023). *Documental* | *Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 17 de mayo de 2024, de <https://dle.rae.es/documental>
- ASALE, R.-, & RAE. (2023). *Polifonía* | *Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 29 de mayo de 2024, de <https://dle.rae.es/polifonia>
- Bajtin, Mijail (2005). *Problemas de la poética de Dostoievsky*, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Camas, Victoriano. y Martínez Pérez, Ana. (2015) “*Investigación acción participativa y documentales etnográficos: reflexiones epistemológicas y apuntes teóricos*” En: Sierra, F. y Montero, D. (coords.) *Videoactivismo y movimientos sociales. Teoría y praxis de las multitudes conectadas*. Págs: 358-372, Barcelona: Gedisa, Serie comunicología latina. ISBN: 978-84-16572-24-3
- Caro Baroja, Julio, Caro Baroja, Pio (1964). Título: *El carnaval de Lanz*
- Corozine, V. (2015). *Arranging Music for the Real World: Classical and Commercial Aspects*. Mel Bay Publications.
- García. L.A. (2010). *Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo*. Madrid: Plaza y Valdés Editores
- Hormigos-Ruiz, J. (2023). *Factores comunicativos que determinan la escucha de la música mainstream en España*. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*. (2023).
- Igartúa Ugarte, Iván (1997). “Dostoievski en Bajtin: raíces y límites de la polifonía”, *Epos. Revista de Filología (España)*, núm. xiii, pp. 221-235.
- Lafuente, A. (2020). *CÓMO HACER una minietnografía*. *INTEF (2020)*
- Martínez Pérez, A. (2008). *La antropología visual*. Madrid: Ed. síntesis.
- Martínez Pérez, A., & Camas Baena, V. (2016). Etnografías de empoderamiento en Europa y América: Diseñando futuro con las comunidades. *Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales*, 0(35). <https://doi.org/10.5944/empiria.35.2016.17168>
- Polifonía—Definicion.de*. (s. f.). *Definición.de*. Recuperado 29 de mayo de 2024, de <https://definicion.de/polifonia/>
- Rojas Bez, J. (2015). El documental, entre definiciones e indefiniciones. *Aisthesis*, 58, 279-312. <https://doi.org/10.4067/S0718-71812015000200014>
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2011). *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. Londres: Sage.
- Sánchez Noriega, J.L. (1996). *Desde que los Lumière filmaron a los obreros*. Nossa y Jara Editores, S.L.