

Los oficios del audiovisual. Funciones, tareas y tendencias en la industria de la ficción

*Andoni Iturbe Tolosa; Itxaso del Castillo;
Marian González-Abrisketa;
Juan Carlos Miguel de Bustos; Pedro Fuentes
(editores)*

Valencia: Tirant Humanidades, 2025

La historia del medio audiovisual se ha desarrollado, en gran medida, a través de los avances tecnológicos que han transformado la manera de producir, distribuir y consumir cine y televisión. Si la incorporación del sonido, hace ya un siglo, obligó a la industria a replantear sus dinámicas de trabajo y a redefinir los perfiles profesionales, la irrupción de la digitalización y de la inteligencia artificial vuelve a situar al sector ante un proceso similar: la necesidad de repensar, transformar o incluso crear nuevos oficios. En este contexto, marcado, además, por el incremento de las producciones en el Estado español, este manual se presenta como una herramienta pertinente para comprender la estructura profesional del sector. Imprescindible para cualquier persona interesada en el medio y especialmente útil para quienes formen, o quieran formar, parte de esos equipos profesionales.

Bajo la supervisión del grupo de investigación ADI, la obra está firmada por doce docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), algunos de los cuales cuentan con una amplia experiencia profesional como guionistas, directoras o realizadores. El volumen ofrece una panorámica actualizada y rigurosa de las múltiples funciones que integran el sector. Resulta especialmente interesante la incorporación de nuevas figuras vinculadas a las demandas sociales contemporáneas, como la persona responsable de sostenibilidad o la coordinación de escenas de intimidad.

Los oficios descritos se fundamentan en el análisis de veinte ficciones —diez estadounidenses y diez españolas, repartidas equitativamente entre televisión y cine— a partir de las cuales se propone un organigrama de funciones. Este enfoque per-

mite identificar una base común en la organización del trabajo que se usa en todos los países, más allá de las diferencias presupuestarias o creativas con las que cuenta cada proyecto. A partir de ahí, se examinan las variaciones derivadas del tamaño de la producción o de la naturaleza del relato, incorporando incluso perfiles altamente especializados como el *data wrangler*, responsable de la gestión de metadatos en proyectos de grandes dimensiones. Llamamos la atención algunos datos como los 51 roles que se identifican solo en el área de arte en uno de los ejemplos analizados.

El libro se estructura en ocho capítulos que abordan las siete grandes áreas de la producción audiovisual: guion, dirección, producción, dirección de fotografía, sonido y edición, arte y postproducción. A ellos se suma un capítulo específico dedicado a la distribución. Cada capítulo incluye un breve contexto histórico con referencias al origen, figuras y proyectos representativos, así como una descripción de las funciones asociadas a los distintos oficios del área, organizados jerárquicamente. Asimismo, se atiende a la evolución de cada perfil profesional y a sus posibles transformaciones futuras, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial. Se pone de relieve, además, la necesidad de colaborar entre oficios correspondientes a diferentes áreas.

El primer capítulo otorga un protagonismo destacado al guion, tradicionalmente infravalorado según los autores, lo que supone un desplazamiento respecto al escalafón jerárquico más habitual en la industria. A partir de ahí, el volumen desarrolla de manera sistemática el resto de las áreas, ofreciendo una visión detallada y ordenada del ecosistema profesional con un lenguaje claro, preciso y accesible, lo que favorece su utilización como material docente. La terminología específica del ámbito audiovisual se integra de manera natural en el discurso, facilitando la familiarización del lector con el vocabulario profesional.

Uno de los principales aciertos de la obra reside en su capacidad para poner en valor el trabajo colectivo y colaborativo que define toda producción de cine y televisión. Desde los roles más visibles hasta los menos reconocidos, cada función se presenta como parte esencial de un engranaje complejo cuyo funcionamiento depende de la coordinación de todos sus elementos. El manual no se limita, por tanto, a describir tareas, sino que trans-

mite una comprensión integral del proceso de creación audiovisual.

A este enfoque se suma el valor de las entrevistas incluidas en cada capítulo que aportan una dimensión práctica desde las voces de reconocidos profesionales como el guionista Diego San José, el productor Koldo Zuazua, los directores Asier Altuna o Lara Izaguirre o el director de fotografía Jose Luis Alcaine, entre otros. Junto a estas figuras consolidadas, se incorporan también las experiencias de perfiles emergentes o menos conocidos, como la coordinadora de intimidad Graciela Doniz o la artista *foley* Marta Monistrol, lo que contribuye a ofrecer una visión plural y actualizada del sector. Es de señalar la paridad en la elección de profesionales como representación de los diferentes oficios.

Se ofrece la posibilidad de ver y escuchar algunas de las entrevistas realizadas en el capítulo dedicado al sonido a través de un enlace, lo que constituye un valor añadido significativo. Hubiera sido deseable extender este recurso al conjunto de capítulos. Incluso, teniendo en cuenta que se trata de

un trabajo sobre el medio audiovisual, desarrollar una propuesta multimedia más amplia que permitiera visualizar de manera práctica las funciones de los distintos oficios descritos.

La utilidad del libro resulta indudable. Se trata de un recurso de consulta valioso tanto en el ámbito académico como en el profesional, especialmente en un contexto de expansión del sector audiovisual en España y de transformación tecnológica acelerada. *Los oficios del audiovisual* logra sintetizar un ecosistema complejo en un relato coherente y bien articulado. La combinación de análisis, ejemplos y testimonios permite ofrecer una guía clara para comprender la organización del trabajo en el audiovisual contemporáneo. La obra cumple con solvencia su principal objetivo: explicar quién hace qué en la industria y por qué cada uno de esos roles resulta fundamental.

Izaskun Rodríguez Rodríguez
Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)