

RUTH BARRANCO RAIMUNDO

**EL PROCESO CREATIVO DE LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA
CINEMATOGRAFICA DE ANTXÓN GÓMEZ:
LA VERDAD DEL OBJETO EN EL ARTE DE LA FICCIÓN**

Mayo de 2024 [Directora: Dra. Amparo Martínez Herranz
(Universidad de Zaragoza)]

Miembros del tribunal

Presidenta: *Dra. Esther Almarcha Núñez-Herrador*
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Secretario: *Dr. Fernando Sanz Ferreruela* (Universidad de Zaragoza)

Vocal: *Dr. Gonzalo Pavés Borges* (Universidad de La Laguna)

Bajo el título *El proceso creativo en la dirección artística cinematográfica de Antxón Gómez: La verdad del objeto en el arte de la ficción*, se recogen numerosos años de investigación y reflexiones que pretenden ser una puesta en valor de la dirección de arte en el cine y de la labor de sus artífices, en este caso centrada en la del polifacético creador Antxón Gómez Santander.

Este título busca ser una síntesis del objeto de estudio y adelantar el tipo de análisis que se pretende ofrecer. Es decir, nuestro foco se centra en la exploración del proceso creativo desarrollado por el diseñador Antxón Gómez, dentro de su amplia producción cinematográfica. Se observa en él, su evolución creativa en el ámbito específico del cine, de entre los muchos en los que se desenvuelve profesionalmente. Igualmente nos parece sustancial utilizar el término «dirección artística», dados los problemas de definición en la nomenclatura de la disciplina, cuestión que ocupa un capítulo especial en esta tesis doctoral.

En la misma línea, decir que nos parecía muy descriptivo incluir el subtítulo *La verdad del objeto en el arte de la ficción*, porque muestra una de nuestras hipótesis más relevantes: la de la utilización del objeto para elaborar un lenguaje codificado más allá de lo escrito en un guion. Y también porque resulta metafórica y narrativa, igual que el propio estilo de trabajo de Antxón Gómez.

La elección de esta temática ha llegado como fruto de distintas circunstancias. Sin duda, comenzó por el descubrimiento de las teorías de Erwin Panofsky durante mi formación en Historia del Arte y la afinidad hacia su metodología, respecto a la aproximación al significado de las formas. Igual de fundamental ha sido el magisterio del Dr. Agustín Sánchez Vidal y la Dra. Amparo Martínez Herranz, sobre el estudio de la obra de

arte en el cine a través de su proceso creativo y su contexto sociocultural. Y en la particularidad del campo de investigación al que nos hemos enfrentado, ha sido definitivo el conocimiento aportado por la bibliografía del Dr. Jorge Gorostiza, al que puede considerarse padre del estudio de esta disciplina en España, gracias a la que he podido acceder con rigor a las escasas fuentes documentales existentes.

Con estos investigadores ha comenzado la búsqueda de una fórmula rigurosa de análisis cinematográfico a partir de la puesta en escena, que arroje luz sobre cómo la dirección de arte completa de forma significativa el relato, bajo el estudio de la fenomenología surgida entre los escenarios, los elementos y el espectador. Sin duda, las claves de toda esta investigación están centradas en el espacio y el objeto en el arte contemporáneo, al igual que su relación con el individuo, la construcción de la imagen y la creación cinematográfica gracias a la capacidad metanarrativa de la dirección artística cinematográfica, particularmente, la de Antxón Gómez.

Sin embargo, al comenzar las primeras indagaciones tan apenas encontramos información sobre este creador y nos planteamos el porqué. La respuesta fue significativa: somos capaces de citar los nombres de abundantes realizadores, un buen número de guionistas e incluso directores de fotografía, pero tan apenas podemos mencionar un puñado de directores de arte españoles en activo. La dirección artística parece un oficio invisible.

Esta constatación nos ha llevado a realizar un barrido de información escrita y digital sobre el tema, para tomar conciencia de que no existen prácticamente fuentes historiográficas sobre la dirección de arte en España o sus artífices. Esta falta de documentación es destacada por los pocos investigadores que han emprendido una búsqueda de fuentes durante estos años, tal y como se evidencia en este Estado de la cuestión y se explica en las escasas tesis doctorales que se han escrito hasta la fecha. Sin duda, esta disciplina es un campo sobre el que debemos reflexionar y generar una historiografía rigurosa y documentada, ya que hacerlo supone completar la del propio cine español en todas sus expresiones artísticas. Concretamente, el análisis sobre el trabajo del propio Antxón Gómez, perfila y construye tanto su talento creador, como la comprensión y percepción de las películas en las que ha colaborado y la organización de la industria cinematográfica española desde la Posttransición, hasta nuestros días.

Esta tesis doctoral ha asumido esta precariedad documental como un reto ilusionante que nos ha otorgado la oportunidad de generar, junto a otros investigadores, los primeros brotes de lo que esperamos sea un punto de partida para próximos estudios que enriquezcan esta área

de conocimiento. E igualmente, nos ha llevado a confeccionar nuestra propia metodología para suplir las carencias documentales de partida y convertirlo en una fortaleza, ya que hemos realizado una interpretación del objeto de estudio desde campos multidisciplinares del pensamiento y la creación.

Uno de los primeros pasos de esta investigación ha sido acotar los límites temporales y fílmicos de la misma. Abordar el estudio de las producciones cinematográficas en las que ha colaborado Antxón Gómez no es sencillo, ya que su fecunda carrera en el medio audiovisual incluye decenas de trabajos en publicidad, videoclips y otras especialidades, y aunque se citan, su análisis en profundidad no entra dentro de este estudio. Comenzamos con un desarrollo cronológico dentro de su currículo cinematográfico, partiendo desde su primera experiencia en 1982 —*Tres por cuatro* (Iborra, 1982)—, hasta la que hemos considerado su madurez fílmica absoluta en 2021 —*Érase una vez en Euskadi* (Gómez, 2021)—. No se ha incluido, sin embargo, *Madres paralelas* (Almodóvar, 2021) del mismo año, dado las pocas novedades que aportaba a lo ya visto, debido a su repetición de dinámicas en la dirección artística. La exploración sobre el tema nos lleva a abordar desde distintas perspectivas treinta y un trabajos (1982-2023) del director artístico, de los cuales doce películas son proyectos para Pedro Almodóvar (1997-2023), pero fruto de la acotación seleccionada, se ofrecen los resultados analíticos en la tesis de veintinueve películas de Gómez entre 1982 a 2021, de las que diez son con Almodóvar. O lo que es lo mismo, encontramos en esta investigación cuarenta y un años de carrera fílmica a estudio.

Una vez justificada la necesidad, relevancia del tema de estudio y su delimitación cronológica, hemos procedido a detallar cuáles son los objetivos fundamentales de la misma. Estos han sido divididos en dos grupos: generales y específicos.

Los primeros están centrados en la definición de la dirección artística cinematográfica y los términos relacionados, ya que esta es una cuestión aún hoy, irresoluta. Así mismo, se busca explicar por qué nos encontramos ante un trabajo coral, que incluye una expresión artística individual. Igualmente, se pretende reivindicar el trabajo conceptual del director de arte, demostrando un aporte personal a un trabajo coral y exponer que el valor de esta aportación puede llegar a niveles de artísticidad que permiten considerarlo como una creación con autoría, como ocurre con el guion, la fotografía o la música en un audiovisual.

Los segundos, los objetivos específicos, se encuentran más centrados en la particularidad del caso de estudio, planteando cuestiones tales como la realización de una breve biografía de Antxón Gómez, que muestre el

vínculo de sus proyectos con su memoria y vivencias o la elaboración de un listado de todas sus colaboraciones cinematográficas realizadas por él hasta la fecha de depósito, para demostrar con todo lo anterior, que Antxón Gómez es un creador y que sus propuestas son manifestaciones artísticas. Otro objetivo es explicar su proceso creativo, de manera que pueda ser utilizado para ofrecer una metodología de caso de estudio y permita ser comparado con otros procesos creativos similares de otros autores que ilustre el ejemplo de la germinación de una idea, hasta su finalización en forma de proyecto de dirección artística cinematográfica. También buscamos establecer las pautas de este proceso, categorizar sus códigos visuales y estilemas creativos, identificar las influencias artísticas multidisciplinares en sus propuestas cinematográficas y recordar al abordar esta investigación que nuestro foco está en el trabajo de Gómez, aunque sea inevitable para llegar a su análisis, pasar por el proceso creativo del director Pedro Almodóvar, dada la recurrencia en sus proyectos y el acusado universo visual del cineasta.

Y, por último, sentar unas bases rigurosas y científicas sobre el proceso creativo de Antxón Gómez y sobre el de la dirección artística en sí misma, que permitan continuar y enriquecer estas investigaciones en el futuro, incluyendo no solo las fuentes documentales, sino el análisis de las fenomenológicas, iconográficas, iconológicas y las nuevas teorías de la percepción relacionadas con la Neuroarquitectura.

Uno de los capítulos más relevantes de esta tesis doctoral ha sido la elaboración de un Estado de la cuestión, en el que se han compilado junto a las pocas publicaciones disponibles, otras editadas y rescatadas de su descatalogación o ínfima difusión. Una de las mayores problemáticas ante las que nos hemos enfrentado es que teníamos por delante un ambicioso análisis, en lo que a cantidad de películas se refiere, frente a la escasa proporción de documentación disponible sobre dirección artística española o sobre el propio Antxón Gómez. A esto cabe sumar, el conflicto subyacente respecto a la propia indefinición de la disciplina en cualquier investigación que se emprenda sobre este tema.

Pero debemos destacar que, al cierre de esta investigación, hemos sido testigos de un cambio relevante de esta tónica desde 2020 con la aparición de tres importantes tesis sobre dirección artística española y la creación en noviembre de este mismo año 2023, de la primera Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual (AEDAA). En estos últimos aportes, hemos encontrado unos enfoques distintos y a diferentes protagonistas, pero una intención compartida en sus objetivos de poner en valor y dar visibilidad a este oficio artístico en España. Todos estos autores se han dividido en una bibliografía general sobre el cine y la dirección artística,

y específicamente sobre Antxón Gómez y los temas relacionados con sus trabajos. A su vez, se han generado dos divisiones cronológicas: principios del siglo XX hasta 2015 y de 2016 hasta 2023, etapa en la que se observa el cambio de tendencia.

Así mismo, y tras evaluar la bibliografía específica sobre los términos directamente relacionados con el objeto de estudio y encontrar que era escasa en volumen y diversidad, decidimos buscar otras fuentes bibliográficas que fortalecieran el aparato teórico y nos permitieran realizar una crítica de fuentes con mayor perspectiva. Estas están directamente recogidas de las herramientas de interpretación llegadas desde la Historia del Arte tales como la Estética, la Fenomenología, las teorías de la Percepción o la Filosofía, por citar algunas de manera sintética, junto con otras llegadas desde las ciencias con particular atención a la Psicología y la Neuroarquitectura.

Hemos tenido muy presente en todo momento, la importancia de cimentar una estructura metodológica que garantizara unos resultados íntegros en estos estudios a su vez, tan contemporáneos. Para ello, se ha diseñado, por un lado, un aparato teórico que avale la interpretación científica y, por otro, un método a partir de fases de trabajo, que incluye la recolección de datos y el trabajo de campo, para tras su análisis extraer conclusiones. A la hora de decidir desde qué tipo de metodología teórica íbamos a abordar y valorar los resultados de esta investigación, hemos determinado desde la etapa inicial que la vía adecuada principal era la interpretación fenomenológica y la iconológica-iconográfica, ya que combinan la lectura subjetiva del espectador de la obra, con el análisis riguroso e histórico-social. Ambas facetas nos parecen particularmente sustanciales para comprender el objeto audiovisual y la imagen en sí misma, ya que no debemos desestimar que el estudio de la percepción individual y colectiva, puede transformar significativamente la sustancia de la obra fílmica. Además, sus etapas son convenientes para abordar un estudio de naturaleza audiovisual y contemporánea como el nuestro, ya que su estructura consta del análisis de la forma, de los elementos iconográficos, y del contexto social y mensaje subyacente iconológico.

Sin embargo, no hemos querido olvidar otras metodologías de la Historia del Arte, que nos ofrecen igualmente sus herramientas de análisis y resultan muy enriquecedoras para esta investigación. Por ejemplo, nos referimos al estudio biográfico y al formalista, para acceder a una visión desde otras perspectivas *a priori*. En este aspecto, *a posteriori*, durante el proceso de profundización en el análisis de los datos extraídos, las herramientas de la sociología del arte y de la psicología del arte, junto a los estudios de semiótica —que, en su relación con el objeto y su significado,

toman aquí especial relevancia— nos parecían una fusión muy adecuada para acometer nuestra tarea.

Una vez acotados todos estos aspectos sobre nuestro tema de investigación, hemos acometido su estudio mediante la elaboración de un estructurado sistema de trabajo, en el que una de los principales retos ha sido que aborda una temática viva y en continua ampliación. Ello ha supuesto la dificultad añadida de tener que replantearnos continuamente su estructura y ampliar los ejemplos filmográficos en varias ocasiones, ya que éstos ofrecían nuevos datos relevantes. Finalmente se ha estructurado de la siguiente manera:

La tesis que nos ocupa consta de un índice inicial de páginas, figuras y tablas, tres bloques conceptuales (Parte I, II y III), anexos y bibliografía.

La Parte I: Introducción, acoge la justificación del tema y el porqué de su estudio dentro de un campo del conocimiento en el que los debates están todavía abiertos. Se justifica la acotación cronológica, estableciendo los objetivos que vamos a abordar. A esto sigue el estado de la cuestión; la metodología estructurada para su análisis, con su aparato teórico y fases de trabajo; y, por último, una presentación de las hipótesis de partida.

La Parte II: Procesos y principios creativos de Antxón Gómez, pretende desarrollar la investigación desde tres aspectos diferenciados: Construyendo a Antxón Gómez, El proceso creativo de Antxón Gómez y Valores creativos.

Respecto al apartado Construyendo a Antxón Gómez, explica quién es Antxón Gómez a partir del perfil realizado desde su biografía, su personalidad e intereses, destacando la multidisciplinariedad y relevancia en su ámbito de creación, mediante los datos ofrecidos en los apartados titulados: Apuntes biográficos, Una vida de película, Otros lenguajes: publicidad, interiorismo y diseño, Difusión y Referente de la industria cinematográfica. A continuación, El proceso creativo de Antxón Gómez, muestra las cinco fases conceptuales y prácticas de sus proyectos cinematográficos, que hemos desglosado de la siguiente manera: La levadura fílmica de la dirección artística, La gestación de una idea: la cabeza parlante, El desarrollo conceptual o el extraño caso del hombre creciente, Una localización en el mundo y El hábito sí hace al monje. Para terminar de completar esta Parte II, hemos incluido un capítulo titulado Valores creativos, que sin lugar a dudas es el más extenso, ya que en él se identifican los seis estilemas creativos de Gómez, a partir de los ejemplos cinematográficos que mejor los representan.

La Parte III: Conclusiones, recoge y sintetiza todas las ideas extraídas de este estudio de tesis doctoral y se divide en dos apartados: Conclusiones

y Futuras líneas de investigación, donde exponemos cuales son nuestros siguientes objetivos para ampliar este estudio u otros relacionados.

Continuamos con Anexos, un capítulo que viene a completar gráfica y documentalente, detalles necesarios, inéditos o poco conocidos del tema de estudio. Está constituido por tres apartados: Tablas filmográficas (Tabla I: Relaciones del equipo de dirección artística, Tabla II: Organización de un equipo de dirección artística, Tabla III: Filmografía completa de Antxón Gómez, Tabla IV: Filmografía completa de Antxón Gómez con Pedro Almodóvar, Tabla V: Reconocimientos cinematográficos más relevantes de Antxón Gómez, Tabla VI: Películas ganadoras a Mejor Dirección artística de 1987-2023), Entrevistas y conversaciones (Antxón Gómez, Daniel Benmayor, Clara Notari, Montse Abbad, Manu Gómez) y Varia gráfico y documental (Póster original de la película *Tres por cuatro* y extractos del guion de *Hable con ella*, entre otros).

Por último, esta tesis incluye una Bibliografía de carácter multidisciplinar general y específica, que consta de tres apartados: Bibliografía, Webgrafía y Filmografía.

Finalmente, hemos podido llegar a unas conclusiones que confirman y amplían nuestras hipótesis de partida. Con todo ello, esperamos seguir contribuyendo a la ampliación del conocimiento sobre la dirección artística cinematográfica, el arte invisible.

ANNA KODL

KUNSTHALLEN AS CONTEMPORARY ART VENUES: A REVIEW OF THEIR DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN PUBLIC SPHERE

Mayo de 2024 [Director: Dr. Jesús Pedro Lorente Lorente
(Universidad de Zaragoza)]

Miembros del tribunal:

Presidente: *Dr. Javier Gómez Martínez (Universidad de Cantabria)*

Secretaria: *Dra. Natalia Juan García (Universidad de Zaragoza)*

Vocal: *Dra. Silva Kalcic (Universidad de Split)*

Kunsthallen, or art halls, have been important in shaping the contemporary art scene, emphasizing temporary exhibitions and progressive trends rather than maintaining permanent collections. Established in the late 19th century by Kunstvereine, these institutions democratized art, making it accessible beyond elite circles and fostering innovation and