

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

DOMINGO SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ
Universidad de Granada
dsanchez@ugr.es

JORDI ALBERICH-PASCUAL
Universidad de Granada
jalberich@ugr.es

La atención que está recibiendo el conjunto heterogéneo de prácticas culturales y proyectos de comunicación denominados “transmediales” ha crecido exponencialmente en los últimos años hasta el punto de que se haya podido hablar incluso de un “giro transmedial” (Baetens 2017), perceptible tanto en la bibliografía especializada como en el tejido productivo del propio sistema mediático y cultural. En este contexto, sigue habiendo una gran confusión respecto a los límites y especificidad de la comunicación transmedial que precisa de una sostenida labor de definición, clarificación terminológica y conceptual y de diseminación de modelos y géneros de la comunicación transmedial. Esta tarea, entre otras, constituye uno de los objetivos del proyecto I+D Nar-Trans (UGR),¹ integrado por un colectivo de investigadores en Teoría literaria, Literatura comparada y Estudios en comunicación audiovisual y periodismo. A través de sus seminarios, congresos, encuentros profesionales y publicaciones, el proyecto Nar-Trans aspira y trata de contribuir a la alfabetización cultural y tecnológica en los nuevos modos de producción, distribución, circulación y uso expansivo por parte del público consumidor, de los contenidos narrativos transmediales propios de la cultura de la convergencia contemporánea.²

¹ Este proyecto I+D (2014-2020), titulado en su segunda fase “Transmedialización y Crowdsourcing en las narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias” (Nar-Trans 2), nº ref. CSO2017-85965-P, está dirigido por los Drs. Domingo Sánchez-Mesa y Jordi Alberich.

² Las actividades y toda la bibliografía (aquí citada) producida en el marco del proyecto Nar-Trans puede consultarse a través la web <http://www.nar-trans.com/>. Entre las publicaciones de

Frente a las producciones de la gran industria del infoentretenimiento y las franquicias crossmediales de Hollywood (el "transmedia de la Costa Oeste" según Mary-Laure Ryan 2016) han venido proliferando las manifestaciones de un tipo distinto de proyectos y experiencias que podemos llamar "transmedia independiente" donde el interés y la orientación de índole social y crítica es tan patente como merecedora de una investigación específica. Del mismo modo, la influencia de los principios del movimiento del software libre y de iniciativas afines de código abierto han favorecido la emergencia de nuevos modelos productivos, de significación creciente en la sociedad digital. El análisis y sistematización de iniciativas emergentes agrupadas bajo los paraguas conceptuales del *crowdsourcing* y del *crowdfunding* audiovisual, encuentran un campo creciente de implementación en el marco de la cultura emprendedora contemporánea. En relación a ello hemos podido comprobar que el alcance creciente de la participación emergente de usuarios en comunidades de creación cultural colaborativa requiere de su necesaria sistematización y optimización para que este nuevo modelo productivo se desarrolle de manera exitosa y efectiva en el marco de la nueva economía y sociedad digital.

En cualquier caso, sigue habiendo un déficit de reflexión teórica sobre estas nuevas prácticas culturales de transmedialización y *crowdsourcing*, y muy especialmente sobre la significación de la interrelación de estas, así como de metodologías suficientemente híbridas como para responder a su complejidad mediática, cultural, semiótica y tecnológica. Existe un predominio de la perspectiva comercial (*branding*) y de la lógica empresarial, siendo necesaria una aportación combinada desde la Teoría de la comunicación, así como una perspectiva teórica y crítica bien fundamentada en ramas de las Humanidades con gran tradición en el estudio de los relatos, las relaciones entre las artes y los medios, la recepción e interpretación de textos o los distintos modos de significación de los discursos y géneros de la representación artística (Narratología, Semiótica, Sociocrítica, Literatura comparada y Teoría de la literatura), en correlación con el marco transdisciplinar de los Estudios Culturales.

Abre este monográfico el trabajo de Juan José Balaguer Pérez y Jordi Alberich Pascual, "Rompiendo el sistema de autoría: prácticas cinematográficas colaborativas y narrativas transmediales en la era digital". El artículo aborda la ruptura del sistema de autoría única como punto en común de diversas prácticas fílmicas, focalizando su atención en algunas de las prácticas más recientes propias de la era digital que incorporan un diseño transmedial en su desarrollo. Tras realizar una selección de propuestas colaborativas recientes del ámbito español, como son las propias de las agrupaciones Colectivo Cine de Clase y Colectivo Cine sin Autor, y desarrollar un análisis particularizado de algunas de sus obras, se aborda

este grupo, véanse los dossieres n.º 18 de *Artnodes. Revista de Arte, Ciencia y Tecnología* (dic. 2016), "Narrativas Transmediales", (<https://artnodes.uoc.edu/198/volume/0/issue/18/>), el n.º 28 de *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, "Teoría, historicidad de los medios comparados y *Close Reading*" (<https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/tropelias/issue/view/179>), y, por último, el reciente volumen colectivo *Narrativas transmediales. Las metamorfosis del relato en los nuevos medios digitales* (2019), coordinado por D. Sánchez-Mesa.

la creación colaborativa propia de la era digital vinculada a los nuevos formatos y enfoques de creación contemporánea entre los que se incluyen las narrativas transmediales, contrastando estas con precedentes del denominado cine militante para plantear así la aplicabilidad de elementos caracterizadores comunes aprovechando el principio compartido de la participación.

En "Aproximación al documental interactivo como formato nativo transmedia", Arnau Gifreu-Castells, Sebastián Sánchez-Castillo y Esteban Galán ofrecen una aproximación al documental interactivo como un formato audiovisual nativo transmedia, de una especial capacidad aglutinadora de la transmedialidad en una sola plataforma extrapolando sus características a otros formatos de no ficción, ficción y entretenimiento que trabajan con estrategias transmedia similares. Tras definir y caracterizar los conceptos de narrativa transmedia, y de no ficción interactiva y transmedia, con sus correspondientes rasgos, estructuras y funciones específicas dentro de este tipo de producciones, los autores enumeran y destacan una muestra de proyectos emblemáticos de ambos conceptos provenientes de diferentes países, con el fin de corroborar el papel alcanzado por el documental como una de las formas de expresión narrativa que se ha desmarcado más claramente durante estos últimos años dentro del ámbito de la no ficción interactiva y transmedia. Una atención especial, como estudio de caso, recibe la producción *Sexo, maracas y chihuahuas* (Minimal Films, RTVE.ES, TVC, Labyrinz Studio, 2016).

A continuación, Andrea Kaiser Moro analiza en "La autoficción televisiva como transmedialización: una aproximación teórica" la relevancia de la transmedialidad en el sistema mediático actual a través del ámbito de la autoficción televisiva, esto es, de producciones audiovisuales que juegan, conscientemente, con la ambigüedad entre lo factual y lo ficcional en torno a la figura de los autores-personajes protagonistas. Con tal fin, la autora examina la efectividad de los protocolos definidos para la autoficción literaria en el ámbito audiovisual, define y particulariza los modos de transmedialización en sentido amplio y restringido que se dan en el corpus televisivo analizado, proporcionado con ello nuevos puntos de vista y herramientas de análisis para comprender una porción significativa de la serialidad contemporánea en la que adquiere sin duda relevancia la condición transmedial.

En "Las tecnologías digitales en el teatro: *Situation Rooms* de Rimini Protokoll", Julia Nawrot reflexiona sobre los efectos que tienen las tecnologías digitales en el teatro a través del proyecto titulado *Situation Rooms*, un montaje teatral del colectivo alemán Rimini Protokoll. El estudio de esta pieza permite a la autora demostrar cómo los dispositivos digitales pueden ampliar y profundizar la experiencia de los asistentes mediante su transmedialidad implícita desde una doble vertiente participativa. A su vez, los espectadores de *Situation Rooms*, un espectáculo sin escenario, sin actores, sin acción, se convierten durante la función del montaje de Rimini Protokoll en usuarios de un particular videojuego, en cuyo desarrollo, sin embargo, no pueden influir, pues el dispositivo que les es impuesto desde el momento en que cruzan el umbral del teatro, marca las pautas de su comportamiento y los convierte en sujetos narrativamente manipulables, permitiendo mostrar así el alcance de los usos tecnológicos en participantes y protagonistas teatrales desde una lógica transmedial.

Por su parte, Nieves Rosendo y Domingo Sánchez-Mesa, en “Adaptación y transmedialidad: crítica de una oposición agotada”, revisan críticamente el debate *transmedia storytelling vs. adaptación* que consideran tan sintomático del campo teórico sobre las narrativas transmediales como agotado. Los autores muestran en su texto cómo el concepto y la práctica de la adaptación es primordial para las prácticas y procesos de transmedialización, del mismo modo que las novedades que comporta este modo de diseño narrativo tienen a su vez sus consecuencias sobre la adaptación como fenómeno complejo de transferencia de contenidos entre medios. Todo ello parece demandar un enfoque consciente de las estrategias que explican aquella oposición temprana (Jenkins 2003 y 2006, Long 2007) entre las que se encontraba la generación de un campo teórico y cultural propio. De especial relevancia puede resultar el caso de las narrativas transmediales de no ficción (periodísticas, documentales, activistas) donde la función de la adaptación impacta de modo específico sobre una noción clave del *transmedia storytelling*, los mundos transmediales (Klastrup y Tosca 2004; Ryan y Thön 2014).³

Le sigue “Teatro e imagen. El perfil de Instagram de La Fura dels Baus”, de María José Sánchez Montes, trata de dilucidar las claves del uso de la imagen, en concreto de la fotografía, por parte de compañías teatrales como parte de una estrategia asociada a la condición transmedial. Más concretamente, aborda la actividad asociada a lo teatral cuya vida tiene lugar en otras plataformas y formatos más allá de la escena, más allá del cuerpo del actor y del aquí y el ahora del acontecimiento teatral y que sin embargo sigue teniendo la imagen como centro de su discurso, reflexionando a su vez sobre las posibilidades y ramificaciones de la idea de un teatro transmedia a partir de la presencia en redes sociales y en concreto en Instagram de una compañía teatral como La Fura dels Baus y de las implicaciones de esta presencia en relación con sus puestas en escena. Sin agotar la respuesta sobre las posibilidades de un teatro transmedial, lo que está claro es que estas estrategias apelan al espectador más allá del acontecimiento teatral, fragmentando y deslocalizando el posible relato que envuelva al espectáculo propiamente teatral.

El número se cierra con el texto “Aproximación al teatro transmedia: Misántropo, de Teatro Kamikaze”, de Mario de la Torre Espinosa, artículo que propone la posibilidad de un teatro transmedia, analizando para ello el desarrollo de obras a partir del universo ficcional representado en escena y que desembocan en obras de carácter parateatral, siguiendo el concepto de Patrice Pavis. Para ilustrar estas ideas, se expone el caso de *Misántropo*, adaptación de Miguel del Arco para Teatro Kamikaze del clásico de Molière. Además de la representación escénica originaria, se analizan la edición de la citada adaptación, los videos promocionales en YouTube, una galería fotográfica, el uso de Twitter y Facebook, o una pieza de video en 360°. La expansión transmedia de *Misántropo*, de Teatro Kamikaze, supone así un intento de llegar a una audiencia más amplia ofreciendo al público experiencias estimulantes y formas específicamente digitales de interacción en torno al teatro como hecho social y artístico. El éxito de la obra original, y la originalidad de la

³ Así lo demuestra Jan Baetens (2019).

propuesta muestran el impulso del interés hacia el proyecto generando nuevas piezas que coadyuvaron a la expansión del mundo de la obra de Molière, pasado este por el tamiz de la compañía madrileña.

Tienen ahora los lectores de este número de *Pasavento* la posibilidad de profundizar en algunos de los aspectos que han protagonizado la reflexión teórica y crítica, como también algunas actividades propiamente creativas, de algunos de los miembros del colectivo de investigadores del proyecto Nar-Trans (2). Desde cuestiones propiamente teóricas, como la relación dialógica entre adaptación y *transmedia storytelling* o los modos en que nuevas prácticas de la autoría (ya sea en el cine colaborativo digital o en experimentos autoficcionales en series de televisión) se asocian a la transmedialidad, pasando por una cartografía de uno de los géneros o modos transmediales que está mostrando una mayor pujanza en el espacio de la narrativa de no ficción (el documental web), para llegar a una tríada de trabajos representativos del estudio de los procesos de transmedialización en relación al espectáculo teatral. A lo largo de este recorrido y del trabajo de teorización y análisis sobre las prácticas transmediales desarrollado en el conjunto de textos que conforman el presente monográfico, confiamos en facilitar tanto el conocimiento como la comprensión del trabajo que los agentes creativos y productores de este tipo de narraciones están llevando desde distintos géneros y disciplinas, al igual que el de las particulares condiciones de las audiencias y los prosumidores de este tipo de productos y experiencias. Compartimos el convencimiento de que los teóricos y comparatistas de la literatura y los medios audiovisuales tienen en este espacio híbrido trazado en torno a las narrativas transmediales un campo de pruebas idóneo para ampliar el bagaje de conocimiento y de herramientas de análisis sobre los procesos de transmedialización recientes, con el telón de fondo de las dinámicas de remediación, intermedialidad, demediación, adaptación, y seriedad tan fundamentales en el contexto actual de las culturas digitales interactivas.

OBRAS CITADAS

- Baetens, Jan (2019): "Mundos narrativos de ficción y de no ficción. Apuntes sobre las narrativas transmediales en cómics y fotonovelas periodísticas". En D. Sánchez-Mesa (coord.): *Narrativas transmediales. La metamorfosis del relato en los nuevos medios digitales*. Barcelona, Paidós, pp. 263-276.
- Jenkins, Henry (2003): "Transmedia Storytelling. Moving Characters from Books to Films to Video Games Can Make them Stronger and more Compelling", *MIT Technology Review*. En línea: <<http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling>> [última visita: 6.2.2019].
- (2008): "En busca del unicornio de papel. Matrix y la narración transmediática". En: *Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación* [2006]. Barcelona, Paidós, pp. 99-137.
- Klastrup, Lisbeth; Pajares Tosca, Susana (2004): "Transmedial Worlds: Rethinking Cyberworld Design", *Proceedings of the International Conference on Cyberworlds IEEE*

- Computer Society*. En línea: <http://www.itu.dk/people/klastrup/klastruptosca_transworlds.pdf> [última visita: 8.12.2016].
- Long, Geoffrey A. (2007): *Transmedia Storytelling: Business, Aesthetics and Production at the Jim Henson Company*. Tesis doctoral inédita, Massachusetts Institute of Technology. Accesible en: <<https://cmsw.mit.edu/transmedia-storytelling-jim-henson-company/>> [última visita: 8.2.2019].
- Ryan, Marie-Laure (2016): "Narratología transmedial y Transmedia Storytelling". En D. Sánchez-Mesa, J. Alberich y N. Rosendo (coords.): "Transmedia narratives", *Artnodes*, n.º 18.
- Ryan, Marie-Laure; Thon, Jean-Noël (2014): *Storyworlds accross Media. Towards a Conscious Media Narratology*. Lincoln/Londres, University of Nebraska Press.