

SANTOS. UN DOCUEXPRES

Santos. A docuexprés

Autor: Paulo Brazão

Doctor y Profesor titular. Universidad de Madeira. Portugal

E-mail: jbrazao@staff.uma.pt

ORCID: 0000-0003-3575-4366

Resumen: El cine en formato documental se hace más expresivo, si cabe, con la premura de realizarlo en formato exprés. Para ello, en el propio festival de Alcances de Cádiz existe una modalidad que lo recoge y acoge. Para evidenciar el poder de la imagen impactante nos valemos del trabajo “Santos” (2022) dirigido por Víctor Martínez. En poco más de cuatro minutos y medio la voz del protagonista se hace eco en un espacio desacralizado que siendo una peluquería está envuelta de santos y herencias de un barroco muy personal. Ahora bien, el trabajo creativo se nutre con la transcripción de la locución que nos ayuda a visualizar ese universo tan personal que seduce y persuade.

Palabras clave: Cine, documental, creatividad

Abstract: Documentary filmmaking in documentary format becomes even more expressive, if possible, with the haste of making it in express format. To this end, the Alcances festival in Cádiz itself has a modality that includes and welcomes it. To demonstrate the power of the striking image, we use the work "Santos" (2022) directed by Víctor Martínez. In little more than four and a half minutes, the voice of the protagonist echoes in a desacralised space that, being a hairdressing salon, is wrapped in saints and legacies of a very personal baroque. However, the creative work is nourished by the transcription of the locution that helps us to visualise this very personal universe that seduces and persuades.

Keywords: Film, documentary, creativity

1. FICHA TÉCNICA

Documental “Santos”

Dirección.- Víctor Martínez

Ayudante de dirección.- Paco Pepe Pineda

Equipo de rodaje.- Paco Pepe Pineda, Javier Marchante, Paulo Serrano, Koki Sánchez

Agradecimientos.- Peluquería de los Santos, Juan Carreño

Realizado en el certámen Docuexprés, 2022 de Alcancez. Cádiz, octubre de 2022

Duración. 4:39 minutos

Fotograma del documental

2. SE RUEDA

El cine tiene sus propias peculiaridades; máxime cuando se trata del documental se podría decir que tiene sus singularidades. A lo que hay que sumar una producción para un festival tan particular como es el de Alcances que tiene marcada su línea argumental sobre el documental. Y en este contexto hay que ver y entender la producción “Santos”, dirigida por Víctor Martínez, 2022. Un ejercicio creativo que mantiene sus consecuencias. Y con la intención de darlo a comprender y disfrutarlo lo nutrimos de la transcripción del audio (de Francisco José Pineda).

La lectura se sostiene con la mirada y viene a evidenciar que es posible el cine para leer. Al igual que se leen las imágenes en movimiento, ahora tenemos la opción de interpretar la locución del protagonista del documental. La historia de un peluquero afable que cuida de su local y, como no podría ser de otro modo, de su clientela. Un espacio barroco que magnetiza la mirada sobre el espacio que se centrifuga y se hace centrípeto a la vez. En el documental no se sabe a dónde mirar. Todo es imagen en estado puro. La persona se diluye y la voz se engrandece pero, igualmente, lo es y se hace al contrario. Con todo, este tipo de trabajo cinematográfico se muestra desnudo. Es decir, al desnudo de una dirección que busca el impacto, mientras que el espectador procura la sensatez que se deriva de la lógica. Pero el asombro se apodera del proceso cuando se descubre que se comunica a través de la espontaneidad del tener que hacerlo aquí y ahora. La narrativa se inspira en una cámara bien emplazada que deja hablar al interlocutor, que apenas cultiva el silencio e invita a mirar. Permitiendo que entremos en su mundo.

Lo que no sale en imagen, hemos de imaginarlo y la imaginación, en este caso, comparte el mismo origen semántico, pues imagen e imaginación en este trabajo son lo mismo.

3. TRANSCRIPCIÓN DE “SANTOS” (2022) CORTOMETRAJE DIRIGIDO POR VÍCTOR MARTÍNEZ

Entrevista a Juan Carreño de la Peluquería de los Santos.

¿Cómo se puede crear una colección de figuras religiosas en una peluquería desde la nada? Las imágenes y retablos forman parte del establecimiento, de tal forma que los clientes lo toman como un elemento fundamental en su relación con los dueños. Tanto es así, que los propios clientes contribuyen a incrementar, año tras año, el número de piezas. (No aparece en la versión presentada en Alcances, 2022)

¿Cómo te llamas y dónde estamos?

Soy Juan Carreño. Estamos en Cádiz, en la Peluquería de los Santos.

¿Cuál es tu relación con la religión?

Bueno, aunque cueste creerlo, yo soy ateo convencido. La gente cuando entra me dice "Bueno, tú tienes que ser súper creyente, tú tienes que ser de cofradía, tú tienes que ser...". Nada. Yo no soy de nada.

¿Y por qué esta colección?

Me gusta el arte barroco, me gustan los santos, me gustan las imágenes. Ya ves, para que veas que no tiene nada que ver las creencias con el arte, con el gusto, ni con nada de eso.

¿Cómo surge esto?

Esto surge sin querer, sin pensarlo. Yo antes estaba en otra peluquería, en otro local, una peluquería normal y corriente. Y de repente vino la fecha de Semana Santa, y decidí poner una Virgen. Un amigo mío, que es un escultor de San Fernando, me dijo que me la hacía. Y la puse. Después pasé a este local, y la primera que entró fue la Virgen, en procesión. Después empezó a crecer todo alrededor. Empecé a montar ángeles, a poner imágenes...

¿Qué significa para ti venir aquí a trabajar?

En los 23 años que llevo yo aquí, jamás nunca me he levantado por la mañana a venir a trabajar y he dicho: "Uf, ¿ahora a trabajar?". Nunca. Yo he venido siempre contento porque sé que voy a transformar a la gente, que la voy a hacer feliz, que la voy a ayudar. Gente que a lo mejor viene triste, pues si quieren hablar, hablan. Si no quieren hablar, no les hablamos, les respetamos y les dejamos que miren y que observen.

¿Cómo crece la colección?

Pues un 50% es mía porque yo voy buscando, voy recopilando por mercadillos, voy comprando... Y el otro 50% es de mis clientes. Por ejemplo, con el reloj que tengo aquí en mi espalda me vino una clienta y me dijo "pues mira, tengo un reloj tal y cual de

mi madre ¿dónde pongo eso?". Y, como es habitual, le respondí "Pues me lo traes y lo pongo aquí". Yo tengo muchas imágenes de santos y vírgenes de clientes, de sus abuelas, de sus madres. Las tienen aquí en depósito. Cuando ellos quieran se lo llevan. Tengo cuadros que me han pintado clientes o cuadros restaurados. Todo está montado en conjunto entre ellos y yo.

Da la impresión de que has hecho de tu espacio de trabajo algo único.

Aquí hay una magia muy especial entre los clientes y nosotros. Hay clientes que cuando vienen sus amigos o sus familiares de visita los traen aquí y les dicen "Mira, esta es mi peluquería, estos son mis peluqueros. Entra que te voy a enseñar esto. Mira, pues esto se lo traje yo, porque esto es de mamá o esto es de...". Y me gusta mucho eso, porque se consideran, y yo también, que es la peluquería de ellos, y la mía. Una casa en común, algo muy bonito, un vínculo muy especial que tengo yo con muchos clientes.

Cuéntanos una anécdota curiosa que te haya ocurrido aquí.

Anécdotas hay muchas. Aquí, en 23 años, han pasado una gran cantidad de cosas. Desde estar trabajando y entrar una señora, ponerse delante de la virgen y ponerse a cantar una saeta y cuando termina se nos vuelve, me dice "Adiós, buenas tardes" y se va por la puerta. O estar hablando aquí de espíritus y de cosas y caerse un cuadro y el cliente salir corriendo asustado.

Has hablado de una relación especial entre vuestros clientes y vosotros.

Ellos se sienten como que están en su peluquería porque cuando salen de aquí y hablan con otras personas y las traen les dicen "Mira, esta es mi peluquería, estos son mis peluqueros. Mira qué decoración. Ven, pasa, entra..." y ellos, ellos mismos enseñan la peluquería. No soy yo quien lo hace. Ellos se sienten como que es su casa y ellos mismos enseñan la peluquería a sus amigos, y eso me gusta porque muestra que la peluquería es de todos. Esta es la peluquería de todos.

4. THE END

Un cortometraje que enfoca una voz, la de Juan Carreño, pero tiene un decorado que lo envuelve todo. La sinuosa y quebrada línea del barroco es un atrezo interminable de dorados que se reproducen por un coqueto salón de peluquería. El entusiasmo de la voz y el rostro siempre iluminado del protagonista hilvanan una historia que, siendo sencilla, lo envuelve en un preciado y abrillantado papel de celofán. Entre espejos y relojes, entre imágenes e imaginería, entre útiles y utensilios, entre velas y otros objetos queremos descubrir más allá de lo que la propia cámara muestra. Estamos ante un espacio desacralizado que se ha convertido en un plató de cine, que se ha hecho cine, de película.

Con la dirección de Víctor Martínez y como ayudante de dirección tenemos a Paco Pepe Pineda, este documental se presentó a la IX edición del concurso Docuexpres en el Festival de cine Alcances, 2022 (Cádiz); donde: "La idea principal de este concurso

consiste en que los cortometrajes presentados sirvan como puesta en escena del talento andaluz, con un escenario principal: la ciudad de Cádiz" (Alcances, 2022).

Larga vida a "Santos" y seguro que, los creadores, continuarán con su recorrido creativo.

REFERENCIA

Alcances (2022). *DocuExpres*. <http://www.alcances.org/gala-docu-expres>