

NAHIA FITO

Breve presentación que incluya tu nombre, profesión, experiencia en el sector y 2 o 3 ejemplos de tu trabajo.

Mi nombre es Nahia Fito, soy director de arte y jefe de construcción escenográfica en cine y también soy creador de efectos especiales físicos. Hemos terminado hace poco, por ejemplo, la tercera entrega de *Venom* (2024), donde he trabajado como jefe de construcción escenográfica. En *La sociedad de la nieve* (2023) estuve como jefe técnico de efectos especiales a las órdenes de Pau Costa, creando nieve falsa. Y otro ejemplo de nombre puede ser *Matrix* (2021), en la que también trabajé unos meses en Berlín, fabricando efectos especiales físicos.

¿Consideras la sostenibilidad a la hora de llevar a cabo tú trabajo como director de arte/jefe construcción? ¿De qué manera la implementas en tu día a día?

Lo que sobre todo intento y es un tema importante, es lo primerísimo, que los materiales con los que trabajo sean materiales certificados de países que no estén en guerra o tengan dictaduras, eso es importante para mí. Y estos certificados están adjuntos a los materiales que uno compra: madera, hierro, pintura, etc.

Luego por otro lado, también intento aligerar la escenografía todo lo que se pueda, porque en general, y es raro que no sea así, toda la escenografía se destruye y se tira por contrato de confidencialidad. Ningún productor quiere que salga escenografía suya reconstruida, o que sea aprovechada para materiales particulares donde se pueda ver el diseño de esas escenografías. Si es cierto que muchas de las escenografías, si son vigas salvables, maderas limpias o tableros completos, pues se intentan donar a ciertas organizaciones que vayan a utilizarlas.

Y luego en el proceso de construcción, que también genera bastante huella, intentamos hacerlo lo más limpio posible. Recopilamos los sacos de virutas para que pueda usarla la gente que tiene animales dentro de las cuadras y demás.

¿Tenéis alguna forma de medir el impacto ambiental generado por la construcción, montaje y desmontaje de sets?

Sí, en construcción y dirección de arte es algo que yo personalmente sí he implantado en todos los proyectos, intentar hacerle saber a la productora, en concreto ese departamento, qué impacto ha tenido. En general las producciones sí están obligadas ya a medir su impacto medioambiental en lo que es todo el desarrollo de la producción, llegan incluso a medir y sumar dentro del CO2 que se consume también los viajes del equipo, tanto en vehículos como turismo o en avión.

¿Qué ocurre con todos los materiales y residuos generados durante la construcción? Y con los sets/mobiliario/atrezzo cuando acaba el rodaje?

Lo que se tiene que destruir es siempre con empresas pertinentes de gestión de residuos, porque además tienes que certificar, no es que bajas a un contenedor y lo tiras. Se hace una memoria de qué materiales hay, y entonces se transportan a una empresa de gestión de residuos donde te dan el certificado pertinente de que lo has desechado de manera correcta.

Sobre todo también con los botes sobrantes de pinturas y acetonas, disolventes o pinturas al agua inclusive, generalmente deben de ser tirados de contenedores estancos, hay empresas que nos los proveen. Haces un contrato con ellos y ellos te traen un contenedor estanco donde tú tiras estos residuos químicos y ellos se lo llevan y lo gestionan, no tiramos el resto que nos sobra por una alcantarilla o por el baño.

¿Crees que las políticas actuales tienen en cuenta el impacto ambiental real que generan las producciones audiovisuales? ¿De qué manera afectan o han afectado a tu trabajo en el departamento de arte?

Es verdad que no hay un consenso internacional, si bien hay directrices europeas o americanas, a nivel global no están tan unidas. También el tema de la gestión medioambiental en los proyectos, de momento, para mí viene siendo un sello de marca de la productora, es decir, están mejor valoradas las producciones que gestionan los residuos de una manera más integral que las que no lo hacen o no lo tienen en cuenta. De hecho, hay premios dentro del circuito cinematográfico

para sostenibilidad medioambiental, y estos premios se otorgan a aquellas productoras que desarrollan proyectos o intentan desarrollar el menor impacto.

Por ejemplo, Fresco Films, la productora que ha hecho todos los proyectos de Juego de Tronos aquí en España y otras muchas producciones muy potentes, ellos sí lo han tenido como una señal de marca al principio. Viene desde años antes de las directrices o desde antes incluso que se pusiera de moda para las productoras hacerlo porque generaba una buena imagen, entonces ya lo hacían. Entonces tienen ya un mecanismo mucho más avanzado, está mucho más puesto y sobre todo tienen un departamento exclusivo de las medidas medioambientales y qué implementan para ello.

Y bueno, sobre todo es verdad que no hay un consenso generalizado, si hay una directrices básicas, porque como suele pasar siempre, vamos a respetar el medio ambiente mientras no nos dificulte ciertas cosas. El mercado va primero, pero sí, la verdad que cada vez hay más conciencia.

¿Me podrías dar un ejemplo en el que hayas implementado prácticas sostenibles y cuál fue el resultado?

Warrior Nun (2020) es una serie de Netflix donde hice la jefatura de construcción con Fresco Films precisamente cuando el tema de la sostenibilidad ambiental empezaba un poco a verse. Fresco abrió el departamento para medir la huella de carbono que iba a generar para este proyecto y ahí me pareció interesante ver un poco este tema dentro de lo que era específicamente el departamento de construcción.

Ese fue un claro ejemplo de haber implementado prácticas de sostenibilidad ambiental, comprar todos los materiales de manera que, aunque fuera más caro, estuviesen certificados, con los diferentes sistemas de certificados que hay y que aparecen en el dossier que realicé. Unos hablan de producción de bosques sostenibles en cuanto a madera, otros certificados hablan de algo que me parece muy interesante y se habla muy poco, la sostenibilidad social, es decir, cómo influyen la compra de los materiales y las prácticas de consumo en sociedades, ya no hablamos del medio ambiente, sino en sociedades diferentes a la mía.

Bueno, pues ya cada vez más empresas están certificando la sostenibilidad social, es decir, que venga de una sociedad que sea democrática, que no sea una

sociedad dictatorial, no se ha hecho con trabajadores menores de edad, etc. Estas medidas hablan de las mejoras de las sociedades, aparte de los ecosistemas, que también son interesantes. Tener en cuenta no sólo que los materiales sean certificados, sino que la mano de obra que ha hecho eso tenga una relativa calidad de vida. Ese es un tema un poco más olvidado donde habría que ahondar un poco más.

Me pareció interesante en el dossier, cuando tú unificas la cantidad de material que has reunido para una producción, pues te das cuenta que tienes kilómetros y kilómetros de vigas de madera, de tableros y no deja de ser impactante.

Esto se sale un poco del guion, pero antes de plantearte la pregunta final sobre la escoestética me interesa saber ¿cómo empezaste a interesarte por este tema?

Bueno, fíjate que por hobby estudié en 2017 la carrera de Trabajo Social. Entonces es algo que, bueno, está en el entorno. Siempre me ha gustado intentar ser una persona comprometida con el entorno, ya sea con movimientos sociales, con asociaciones de aquí del pueblo o de diferentes maneras. Y creo que una forma también de vida, de actuar, evidentemente es mejora de marca.

Una persona que se enfrenta a estos temas, siempre va a ofrecer un producto mucho más respetuoso. Entonces, si un cliente final va a pagar lo mismo por un producto respetuoso que por un producto que no lo es, posiblemente elegirá un producto que sí lo sea. Y además hace que el cliente se comprometa también con eso, porque los rodajes luego sí que tienen mucho impacto también incluso en las zonas donde se rueda, cambiamos mucho el organigrama de una ciudad en un rodaje o de una calle y las personas se ven mermadas a la hora de utilizar la vía pública, etc.

Mi TFG habla de la ecoestética, un término que estudia la conexión de la belleza estética y la sensibilidad humana con la preocupación medioambiental. ¿Cómo crees que puede aplicarse este término en el ámbito de la dirección de arte?

Ahí entramos para mí en otro tipo de terrenos. ¿Cómo el cuidado o la atención al medio ambiente puede influir en la estética y en el diseño de las cosas? **De** momento hemos hablado más en términos de qué impacto medioambiental

tiene un proyecto, pero el medio ambiente no ha impactado sobre el proyecto. Es decir, yo utilizo los insumos que necesito utilizar. Por ejemplo, Fresco Films, una de las cosas que empezó a implementar fueron las botellas reutilizables. Algo típico en los proyectos eran las botellas de agua y vasos de plástico que acaban pues muchas abiertas a la mitad y en la basura. Ahora, se han implementado cambios drásticos regalando al equipo botellas de uso individual pero constante, una botella de tipo metálica. Y luego veis que hay diferentes puntos de agua fresca en los rodajes, eso ya es algo muy extendido. Pero eso es una forma de cómo el medio ambiente hace transformar mi uso y hábito cuando trabajo en un proyecto.

La ecoestética para mí habla más de cómo puedo hacer para estéticamente reflejar también la naturaleza. Por ejemplo, una casa de barro o de adobe es una casa sostenible pero estéticamente naturista, es decir, ha impactado el medio ambiente en ella. Querer bajar el consumo y construir la casa de barro está directamente relacionado con cómo me va a quedar la casa de barro. Ahí hay un paso más. Me parece muy interesante, como hizo Barceló, por ejemplo, la denuncia que hace en la catedral de Mallorca. Él hace un retablo entero de barro y además un poco rústico. Ahí la estética se ve invadida por el medio ambiente de buen grado.

Hay cada vez más directores de arte o diseñadores en general y arquitectos que se amoldan a la estética que ofrecen productos naturales, como el adobe en la construcción o la madera. Hay un arquitecto africano que acaba construye colegios de una manera increíblemente sostenible, tanto que la sostenibilidad afecta directamente al diseño. Es muy interesante que vaya más allá, no quedarnos solo en medir la sostenibilidad, sino dejarla entrar hasta el punto de que transforme lo que es una idea de una casa, la idea de una escenografía.

¿Y crees que es algo fácil cuando la escenografía está tan ceñida al guión, introducir ese factor natural en la estética y que no moleste?

Exacto, no es tan común que ocurra. Prima realmente siempre el diseño final. Sí que es verdad que muchas veces pensamos que trabajar de una manera sostenible nos va a frenar el diseño de un proyecto, pero cuando vas trabajando en ello a lo largo de los años, te vas dando cuenta que no, que realmente te ayuda,

lo acelera y lo mejora en el sentido de las buenas prácticas que eso genera y vemos que se pueden hacer.

Como cualquier otra industria, al principio pudo ser un poco reacia a implementar metodologías sostenibles, pero luego realmente se da cuenta que no frenan, al revés, aceleran y mejoran los espacios de trabajo.

TERESA MONTANUY

Breve presentación que incluya tu nombre, profesión, experiencia en el sector y 2 o 3 ejemplos de tu trabajo.

Soy Teresa Montanuy, directora de arte. Llevo unos diez años en el sector. Suelo trabajar como directora de arte en videoclips, series, publi, escenografía, foto, etc. Cualquier cosa que sea diseñar espacios efímeros. He diseñado algo de producto pero para pasarla bien, proyectos con amigos.

¿Consideras la sostenibilidad a la hora de llevar a cabo tú trabajo como directora de arte? ¿De qué manera la implementas en tu día a día?

Lo pienso bastante pero la realidad es que lo aplico poco. Si me apetece utilizar un material o una pintura loca no chequeo el impacto que tiene. La realidad es que lo que más impacto genera, en mi opinión, es toda la compra y devolución que se hace a lo loco por tener opciones y versiones sobre todo en publi. Eso es catastrófico en cuanto a mensajeros, transportes etc.

¿Tenéis alguna forma de medir el impacto ambiental generado por la construcción, montaje y desmontaje de sets?

En algunas productoras hay un departamento que te hace ciertas encuestas respecto al tema. También tenemos que presentar certificados de madera etc, que sean recicladas y temas similares.

¿Qué ocurre con todos los materiales y residuos generados durante la construcción? Y con los sets/mobiliario/atrezzo cuando acaba el rodaje?

Se llevan a puntos limpios. El atrezzo se revende, se guarda en locales de atrezzo o se devuelve.

¿Crees que las políticas actuales tienen en cuenta el impacto ambiental real que generan las producciones audiovisuales? ¿De qué manera afectan o han afectado a tu trabajo en el departamento de arte?

Honestamente no tengo ni idea. Lo que si sé es que el mundo del rodaje es un waste de recursos constante. Ahora se están aplicando departamentos de medioambiente o debemos presentar certificados en ciertos momento según el

material que se utiliza. Ya no hay botellas de agua de plástico sino fuentes etc... se está empezando a ver pero queda mucho.

¿Me podrías dar un ejemplo en el que hayas implementado prácticas sostenibles y cuál fue el resultado?

A ver, la realidad es que el departamento de arte trabaja con proveedores de alquiler, lo que quiere decir es que una y otra vez se reutiliza mobiliario, deco y atrezzo en diferentes producciones. Utilizamos muchísima segunda mano que también ayuda a reutilizar. Y los decorados siempre siempre se desechan en puntos verdes según sea plástico, madera o lo que sea. Muchas veces los constructores se quedan la madera para reutilizarla, etc .

Mi TFG habla de la *ecoestética*, un término que estudia la conexión de la belleza estética y la sensibilidad humana con la preocupación medioambiental. ¿Cómo crees que puede aplicarse este término en el ámbito de la dirección de arte?

Reutilizando y buscando set design en diseñadores particulares y no en grandes superficies. Respecto a materiales sería de gran ayuda tener un poco más de tiempo de preparación y más budget para poder ir siempre con materiales que tengan certificados y calidades que respeten el medio ambiente, pero la verdad es que no siempre pasa.

LUZ GÓMEZ

Breve presentación que incluya tu nombre, profesión, experiencia en el sector y 2 o 3 ejemplos de tu trabajo.

Soy Luz Gómez, trabajo en el sector audiovisual desde hace unos meses, específicamente en el departamento de arte en producciones como videoclips. He trabajado como directora de arte en la fashion film *Guilty Pleasure* y en videoclips como *Vera Me Ty* de Dhurata Dora ft. Yll Limani.

¿Consideras la sostenibilidad a la hora de llevar a cabo tú trabajo como director de arte/jefe de construcción? ¿De qué manera la implementas en tu día a día?

Considero que dentro de las producciones audiovisuales se debería llevar un mayor control de la sostenibilidad para que afecte de la forma menos agresiva al medio ambiente. Al final en estos trabajos todo funciona rápido y con prisa, buscando siempre que las cosas se realicen lo antes posible, por eso, a veces, no se piensa en el medio ambiente y simplemente la rapidez. Pero personalmente, cuando trabajo, siempre intento llevar bolsas de casa y carros para que las compras que se realicen no impliquen más gasto de plástico con las bolsas. Esa es una de las formas con las que intento contribuir a la sostenibilidad.

¿Tenéis alguna forma de medir el impacto ambiental generado por la construcción, montaje y desmontaje de sets?

Personalmente no tengo una forma de medir el impacto ambiental.

¿Qué ocurre con todos los materiales y residuos generados durante la construcción? Y con los sets/mobiliario/atrezzo cuando acaba el rodaje?

Siempre se busca evitar por completo la basura, se intenta pensar en otras producciones donde lo puedas volver a utilizar y darle una segunda vida. Pero hay veces que se genera mucho residuo que no se pueden volver a utilizar

¿Crees que las políticas actuales tienen en cuenta el impacto ambiental real que generan las producciones audiovisuales? ¿De qué manera afectan o han afectado a tu trabajo en el departamento de arte?

Es algo que no me ha afectado personalmente pero creo que debería haber un mayor control de todo lo que se lleva a cabo en producciones.

¿Me podrías dar un ejemplo en el que hayas implementado prácticas sostenibles y cuál fue el resultado?

N/A.

Mi TFG habla de la *ecoestética*, un término que estudia la conexión de la belleza estética y la sensibilidad humana con la preocupación medioambiental. ¿Cómo crees que puede aplicarse este término en el ámbito de la dirección de arte?

Quizá podría ser implementando material sostenible y reciclado que pueda generar una imagen distinta y exclusiva, dando a estas formas de crear una estética totalmente única.

MARGOT MARITZ - GREEN EYES FILM PRODUCTION

Breve presentación que incluya tu nombre, profesión, experiencia en el sector y 2 o 3 ejemplos de tu trabajo.

Margot Maritz, directora de marketing y asociaciones en Green Eyes.

Desde 2021, Green Eyes Production ha estado a la vanguardia de la consultoría en sostenibilidad dentro de la industria cinematográfica. Como consultores dedicados a la sostenibilidad, equipamos a las producciones con las herramientas y la experiencia esenciales para integrar de manera fluida enfoques y flujos de trabajo ecológicos. Nuestra misión es fomentar un futuro más verde transformando la manera en que se hacen las películas, asegurando que la sostenibilidad esté integrada en cada aspecto del proceso de producción. Nuestro portafolio incluye proyectos de alto perfil como *Moon Knight* (2022), *Poor Things* (2023), *Dune: Prophecy* (2024), *Alien: Romulus* (2024) y *Hijack* (2023). A través de nuestro trabajo, continuamos estableciendo nuevos estándares para la producción cinematográfica sostenible, demostrando que las prácticas ecológicas pueden ir de la mano con la narración de historias.

Como consultora de sostenibilidad, ¿cuáles son tus principales desafíos al implementar prácticas sostenibles en el departamento de arte?

Como en todos los aspectos de la producción cinematográfica sostenible, la formación y la educación adecuadas son cruciales para conseguir que los principales responsables de la toma de decisiones se involucren con la sostenibilidad. Abordar desafíos como la limitación a la hora de adquirir accesorios y decoraciones de set ecológicos, gestionar los desechos de manera efectiva, optimizar el uso de energía y agua, seleccionar materiales de bajo impacto como telas y pinturas, coordinar la logística con mínimas emisiones y cumplir con las restricciones presupuestarias, todo esto requiere una toma de decisiones informada basada en principios sostenibles.

Al fomentar una cultura de conciencia y responsabilidad entre el equipo del departamento de arte, y proporcionarles el conocimiento y las herramientas necesarias, la industria puede avanzar significativamente hacia la reducción de su huella ambiental sin sacrificar la excelencia creativa.

¿Qué medidas específicas recomiendas que adopte el departamento de arte para hacer sus procesos más conscientes y sostenibles?

Nuestro consejo sería reducir y reutilizar tanto como sea posible y donar lo que no se pueda reutilizar. Este enfoque debe ser respaldado mediante la colaboración con proveedores sostenibles y locales, la adquisición de materiales reciclados y producidos de manera sostenible, la implementación de planes integrales de gestión de desechos y la eficiencia máxima en el uso de energía y emisiones. La monitorización y evaluación continuas de estas prácticas garantizarán una mejora constante y una contribución sustancial a la reducción de la huella de carbono total de la producción.

¿Cómo medís el impacto ambiental de la construcción, el montaje y el desmontaje de los sets?

Medir el impacto ambiental de la construcción, montaje y desmontaje de sets implica varios pasos clave. Primero, rastrear el tipo, origen y cantidad de materiales utilizados, centrándose en materiales reciclados, de origen sostenible o nuevos. Monitorizar el consumo de electricidad y combustible para herramientas eléctricas, iluminación y transporte. Registrar el volumen y tipo de desechos producidos, categorizándolos en reciclables, reutilizables, donables, compostables y de vertedero. Es crucial disponer correctamente de todos los materiales de construcción y el uso de proveedores de gestión de desechos sostenibles puede ser muy útil para asegurar las mejores prácticas. Estas instalaciones de desechos nos proporcionarán un informe detallado. Calcular las emisiones de gases de efecto invernadero del uso de energía y combustible. Después de registrar y analizar todos los datos, se crea un informe detallado.

Midiendo sistemáticamente estos aspectos, el impacto ambiental de la construcción, montaje y desmontaje se puede cuantificar y gestionar de manera más efectiva, llevando a prácticas de producción más sostenibles.

¿Qué ocurre con todos los materiales y residuos generados durante la construcción? Y con los sets/mobiliario/atrezzo cuando acaba el rodaje?

Durante la construcción, los materiales y desechos generados se gestionan a través de la clasificación y el reciclaje, con esfuerzos para reciclar metales,

plásticos y madera. Los sets, muebles y accesorios se almacenan para futuras temporadas o, en el caso de películas, se guardan hasta que se completen los retoques, quedando pendientes de aprobación para su donación. Además, después de filmar, la decoración del set, muebles y accesorios se devuelven o se evalúan para su reutilización o donación a escuelas, teatros o organizaciones benéficas. Los artículos también pueden ser vendidos o desmontados para la recuperación de materiales. Por esto es tan importante tomar decisiones conscientes e implementar planes sostenibles antes de comenzar la construcción del set.

¿Crees que las políticas actuales tienen en cuenta el impacto ambiental real que generan las producciones audiovisuales? ¿De qué manera afectan al departamento de arte?

Las políticas actuales en la industria cinematográfica están considerando cada vez más los impactos ambientales y promoviendo prácticas sostenibles, sin embargo, aún hay margen de mejora. Muchas compañías de producción y estudios de la industria han implementado directrices e iniciativas sostenibles en un intento de reducir su huella de carbono y el impacto ambiental. Sin embargo, el grado en que estas políticas se aplican e integran puede variar ampliamente. En general, estas políticas actuales son un paso en la dirección correcta y promueven prácticas sostenibles dentro del proceso de filmación, incluido el departamento de arte.

¿Crees que el conocimiento sobre sostenibilidad está suficientemente difundido en la industria y específicamente en el departamento de arte? ¿Qué se está haciendo para formar al personal del departamento de arte en el conocimiento que aún falta?

El conocimiento sobre sostenibilidad está creciendo, pero aún existen lagunas, no solo dentro del departamento de arte. Los esfuerzos para abordar esto incluyen directrices de la industria como la certificación de albert, capacitación y recursos. Además, empresas como Green Eyes ofrecen capacitación en la industria, informes de guiones, talleres y consultoría sostenible en producciones. La mejor manera de obtener conocimiento y expandir tu educación sostenible es asistiendo a capacitaciones gratuitas, seminarios web, recursos en línea y

colaborando con otros practicantes sostenibles en eventos de la industria y en redes sociales.

Mi TFG habla de la ecoestética, un término que estudia la conexión de la belleza estética y la sensibilidad humana con la preocupación medioambiental. ¿Cómo crees que puede aplicarse este término en el ámbito de la dirección de arte?

En la dirección de arte, la ecoestética integra la conciencia ambiental en las decisiones creativas y la narración visual, utilizando materiales reciclados y sostenibles, principios de diseño minimalista y colores que reflejan nuestro mundo natural y entornos, al mismo tiempo que se mejora el atractivo estético. La dirección de arte puede transmitir mensajes de responsabilidad ambiental y comunicar perspectivas sostenibles. Este mensaje ecológico debe ser reforzado mediante prácticas sostenibles tanto fuera como dentro de la pantalla. Adoptar la ecoestética no solo mejora la narración visual, sino que también promueve la conciencia y evoca perspectivas sostenibles.