INFORME COMPLETO · PROYECTO EUROPEO (2025–2026)

Educación innovadora en IA para el sector audiovisual

Balance global del modelo franco-polaco: pedagogía híbrida, residencias Cinébus, Talleres de Cracovia y ecoproducción

80	160 h	40 obras	4 líderes
Estudiantes formados (Francia y Polonia)	De práctica intensiva a bordo del Cinébus	Producidas en Cabestany y Zielona Góra	Invitados a los 21.º Talleres FSO de Cracovia

1. Ficha de identidad y marco general

Título oficial	Innovative AI Education for the Audiovisual Industry (AV) — Educación innovadora en IA para el sector audiovisual
Número de proyecto	2025-1-PL01-KA210-VET-000356609
Período de ejecución	1 de noviembre de 2025 – 31 de diciembre de 2026
Financiación	Programa transnacional financiado por la Unión Europea
Promotores del proyecto	Fundación Film Spring Open (Polonia) en cooperación con Film Spring Open France (Cabestany)
Público y accesibilidad	80 estudiantes (Francia y Polonia), gratuito y bilingüe: jóvenes titulados, técnicos, guionistas, montadores, animadores, especialistas en VR/AR y VFX, programadores y perfiles en reconversión

Contexto y visión compartida

La inteligencia artificial transforma toda la cadena de producción audiovisual: escritura, preproducción, imagen, sonido, montaje, efectos visuales y distribución. Ante la rapidez de estos cambios, aprender un software concreto —que puede cambiar en pocos meses— ya no basta; la formación profesional debe ahora desarrollar el aprendizaje autónomo, el espíritu crítico ante las nuevas tecnologías y su uso creativo.

El programa se basa en la colaboración histórica entre dos estructuras complementarias:

- **La Fundación Film Spring Open (Polonia):** creada por el director de fotografía profesor Sławomir Idziak (más de 70 películas internacionales, entre ellas *Tres colores: Azul*, *Gattaca*, *Black Hawk derribado* y *Harry Potter y la Orden del Fénix*), desarrolla desde hace más de 20 años una pedagogía basada en la práctica, la interdisciplinariedad y las nuevas tecnologías. Suma hasta hoy 63 cursos en línea, 51 talleres en Cinébus y sus Talleres internacionales anuales.

- **Film Spring Open France:** asociación independiente fundada en 2013 en Cabestany por el Dr. Florent Pallares, especializada en educación audiovisual, residencias artísticas, formas interactivas de narración, nuevas tecnologías y producción ecorresponsable (en particular mediante la iniciativa FRAME).

Ambos socios comparten una convicción fundacional: el futuro de la creación audiovisual depende del encuentro entre artistas y desarrolladores informáticos, y es indisociable de un enfoque medioambiental responsable.

2. Arquitectura pedagógica: un recorrido progresivo en tres etapas

El programa se articuló en torno a una arquitectura híbrida «en embudo», concebida para que cada etapa prepare de forma concreta la siguiente.

ETAPA	FORMATO Y CARGA HORARIA	PERÍODO (2026)	LUGAR / MODALIDAD
1. Formación en línea y mentoría	48 h (8 sesiones de 6 h) + consultas individuales	PL: 28 de marzo – 26 de abril FR: 12 de abril – 14 de junio	A distancia (francés y polaco)
2. Residencias prácticas Cinébus	10 días intensivos por país (80 h por país, 160 h en total)	PL: 29 de mayo – 7 de junio FR: 14 – 23 de agosto	Zielona Góra (Polonia) Cabestany (Francia)
3. Talleres internacionales FSO	10 días de inmersión (4 líderes seleccionados)	13 – 22 de octubre	21.º Talleres Film Spring Open, Cracovia (Polonia)

Etapa 1: Formación en línea y consultas con expertos (primavera de 2026)

Cada itinerario en línea comprendía 48 horas de formación (ocho sesiones de seis horas) que combinaban teoría, ejercicios prácticos, redacción de un borrador de guion, documentación del proyecto y previsualización.

- **Vertiente polaca (28 de marzo – 26 de abril de 2026):** dirigido por Jacek Nagłowski (filósofo, productor, director e investigador nominado a los Polityka Passport Awards), el curso adoptó un enfoque de «laboratorio de innovación» que se ajusta en tiempo real a la evolución tecnológica. Abordó la ética, los derechos de autor, el impacto ambiental y la creación de flujos de trabajo personalizados con herramientas generativas de vanguardia: MidJourney y Krea (imagen), RunwayML, Kling y Veo (vídeo), Udio, Suno y ElevenLabs (sonido y música).
- **Vertiente francesa (12 de abril – 14 de junio de 2026):** dirigido por el Dr. Florent Pallares (doctor en estudios cinematográficos, especialista en ecoproducción y responsable de FRAME) y Thomas Vivien (director técnico y especialista en IA), el programa cubrió toda la cadena de producción —escritura asistida, storyboard, previsualización, diseño sonoro, montaje, posproducción y optimización del flujo de trabajo— desde la perspectiva de la ecoproducción.

- **Consultas individuales:** los estudiantes se beneficiaron de una mentoría a medida con creadores y especialistas reconocidos, entre ellos Agnieszka Smoczyńska (directora), Bartosz Nalazek (director de fotografía), Sławomir Idziak y Tomasz Bagiński (nominados al Óscar), Konrad Ziaja (especialista en VR), Maciej Kozłowski (montador), así como François Grandjacques y Jean Mach (especialistas franceses en IA). Estas sesiones permitieron superar los obstáculos creativos y técnicos antes de la puesta en producción.

Etapa 2: Inmersión práctica a bordo del Cinébus (verano de 2026)

Tras la fase de preparación a distancia, los participantes subieron al Cinébus durante diez días intensivos (8 horas diarias, es decir, 80 horas por país y 160 horas en total). Laboratorio móvil equipado con material audiovisual profesional, herramientas de IA y paneles fotovoltaicos, el Cinébus invierte el modelo educativo clásico: lleva la formación a territorios alejados de los grandes polos urbanos, reduciendo así las barreras geográficas y económicas y los desplazamientos.

Sesión polaca — Zielona Góra (29 de mayo – 7 de junio de 2026)

Instalado en la plaza Bohaterów Westerplatte, el taller reunió de 18 a 20 participantes bajo la dirección de Tomasz Bagiński (ganador de un BAFTA, nominado al Óscar, director de *La catedral* y *El arte de caer*, productor creativo de *The Witcher*). Tres principios guiaron la creación de cortometrajes originales:

- **Originalidad y creatividad:** buscar la originalidad en lugar de la imitación, utilizando la IA como herramienta de expansión creativa y no de sustitución.
- **Diálogo con el dominio público:** hacer dialogar a la IA con las obras de dominio público, bajo el lema «la cultura debe ser plástica y salvaje».
- **Hibridación tecnológica:** combinar cámaras, dibujo, montaje e IA. Las películas realizadas se proyectaron en pantalla grande en colaboración con el Cine Newa.

Sesión francesa — Cabestany (14 – 23 de agosto de 2026)

Acogida en el Espace Jeunesse Guy Moquet (Cabestany, Pirineos Orientales), la residencia reunió a 20 participantes bajo la dirección pedagógica y técnica de Florent Pallares y Thomas Vivien, con el apoyo de François Grandjacques y Jean Mach. El programa abarcó toda la cadena de producción:

- **Preproducción:** finalización de los storyboards y diseño de decorados virtuales mediante IA.
- **Producción híbrida:** rodaje con actores reales integrados en entornos y personajes generados digitalmente.
- **Posproducción:** montaje, diseño sonoro y composición musical asistidos por algoritmos.
- **Finalización:** armonización estética y realización de un documental pedagógico de making-of.

Balance de la producción artística en Cabestany: se completaron 21 obras audiovisuales — 20 proyectos individuales (cada uno acompañado de una cápsula pedagógica que detalla herramientas y métodos) y 1 documental colectivo de making-of. Las películas se proyectaron con éxito en el Cine André Abet, con una presentación pública prevista el 30 de octubre de 2026 en el Centro Cultural de Cabestany. Dan testimonio de un fuerte arraigo territorial, social y experimental:

- **Retos sociales e inclusión:** representación de las mujeres en el wéstern; movilidad social, emancipación y trayectorias migratorias, en particular gracias a la colaboración con la asociación perpiñanesa Welcome 66 (fundada en 2018), que permitió la participación de dos directores exiliados originarios de la RDC y de Guinea/Senegal; accesibilidad cultural para personas con discapacidad visual en colaboración con La Vue au bout des doigts; exploración del cine «Trash» como palanca crítica y artística.
- **Patrimonio, historia y filosofía:** revitalización digital del tímpano del siglo XII del Maestro de Cabestany; reconstrucciones históricas; reflexiones filosóficas sobre la temporalidad (pasado, presente, futuro) y los conflictos armados; vínculo entre la escritura tradicional (tinta) y la escritura cinematográfica.
- **Medio ambiente y naturaleza:** relación entre el ser humano y la naturaleza y retos ecológicos; documental dedicado a la anidación de la tortuga boba (Caretta) en colaboración con la asociación Emergence (coordinadora de la Red de Tortugas Marinas del Mediterráneo francés por delegación de la OFB y del MNHN).
- **Artes del movimiento y experimentación:** creaciones en torno a la danza, las artes marciales y animaciones experimentales que exploran diversas texturas visuales.

Etapa 3: Perfeccionamiento en los 21.º Talleres Film Spring Open de Cracovia (13 – 22 de octubre de 2026)

Para prolongar la dinámica, cuatro líderes seleccionados al término de las residencias de Zielona Góra y Cabestany fueron invitados, con los gastos de inscripción cubiertos, a los 21.º Talleres internacionales Film Spring Open de Cracovia. Este encuentro reúne cada año a unos 350 creadores y 53 empresas asociadas que aportan tecnología de vanguardia, y desde hace más de veinte años ha acogido a mentores como Natalie Portman, Juliette Binoche, Neil Corbould, Allan Starski, Ewa Puszczyńska, Tomasz Bagiński, Agnieszka Smoczyńska, Wojciech Staroń, Marcin Koszałka, Mariusz Wilczyński y Jagoda Szelc.

Los galardonados se unieron a dos grupos de creación: el Grupo de investigación sobre formas generativas (dirigido por Jacek Nagłowski) y el Grupo de formas interactivas de narración audiovisual (dirigido por Florent Pallares). Allí pudieron proseguir sus experimentos con la IA y los formatos interactivos, al tiempo que construían una red profesional internacional duradera.

3. La ecoproducción y la «Green AI» como marco estructurante

La dimensión ecológica constituyó un pilar operativo del proyecto, respaldado por la experiencia de FRAME (Federación de Investigación en Audiovisual, Medios y Ecología), fundada en 2018 durante la primera Residencia de cine ecológico de Cabestany bajo la dirección de Florent Pallares. FRAME desarrolla, entre otras, herramientas basadas en IA: calculadora de huella de carbono, ayuda a la escritura, organización de rodajes y festivales, diseño web sostenible.

Las medidas concretas aplicadas demostraron la sinergia posible entre el uso intensivo de la IA y la sobriedad medioambiental:

- **Sobriedad digital desde la escritura:** una planificación rigurosa (guiones terminados y storyboards detallados) permitió reducir la generación superflua de contenidos y el consumo de cálculo, complementada con el uso de servidores situados en Europa para limitar la huella de carbono digital.

- **Infraestructuras solares y logística de cero transporte:** además de la instalación fotovoltaica del Cinébus, la residencia de Cabestany se desarrolló en un edificio alimentado con energía solar (Espace Jeunesse Guy Moquet) y en un perímetro de rodaje estrictamente limitado a 100 metros (Cine André Abet, Parque Guillem, Centro de Escultura Románica), lo que eliminó todo desplazamiento motorizado.
- **Reducción de material:** el uso de equipos ligeros (cámaras compactas, teléfonos inteligentes, gafas conectadas) y de IA generativa para decorados y vestuario redujo drásticamente las necesidades materiales y los costes asociados a los decorados físicos.
- **Restauración responsable:** en Cabestany, las comidas fueron 100 % vegetales y procedentes de circuitos cortos locales (Circuits courts 66, Le Domaine Los Penedès, La Boutik).
- **Medición y compensación íntegra:** la huella de carbono residual del evento se midió con la calculadora FRAME CO2 AI y después se compensó íntegramente de forma económica con la Fundación GoodPlanet.

4. Balance estratégico y enseñanzas para la educación de adultos en Europa

Más allá de las competencias operativas adquiridas por los estudiantes (flujos de trabajo de IA personalizados, gestión de proyectos colaborativos, prácticas de ecoproducción y documentación profesional), el proyecto extrae cuatro enseñanzas principales:

- **Validación del modelo híbrido en embudo:** la preparación en línea y las consultas individuales eliminan los tiempos muertos presenciales, lo que permite dedicar toda la energía de las residencias a la realización.
- **Eficacia de la pedagogía de «laboratorio»:** ante herramientas en constante mutación, este enfoque garantiza una actualización en tiempo real y preserva el espíritu crítico y la exigencia artística.
- **Capitalización y transmisión:** la producción de making-of colectivos y de cápsulas pedagógicas convierte cada obra de los estudiantes en un recurso abierto y duradero para todo el sector.
- **Prueba de concepto replicable:** gracias a su estructura modular y a la movilidad del Cinébus, el programa demuestra que es posible conjugar innovación tecnológica, rigor ecológico e inclusión social en un modelo adaptable a otras regiones de Europa.

> **Síntesis estratégica**
> La aventura franco-polaca del Cinébus confirma que una formación audiovisual orientada a la IA puede ser a la vez exigente en lo artístico, ejemplar en lo ecológico y plenamente inclusiva. Respaldado por un marco ético claro y por herramientas abiertas de capitalización, este dispositivo constituye ya una referencia operativa para el futuro de la formación profesional en Europa.

5. Recursos y avisos legales

Vídeo making-of : https://www.youtube.com/watch?v=IIS8HU-iahU

Film Spring Open France : https://fsofrance.org/ia-ecologie/

Fundación Film Spring Open (Polonia) : https://filmspringopen.eu/edukacja-ai/

Financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y las opiniones expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Fundación para el Desarrollo del Sistema Educativo (FRSE). Ni la Unión Europea ni la FRSE pueden ser consideradas responsables de ellos.