

Salomanoas

18

Magazine

CHILEMONOS

MONOCLUB

Arte

Salomonas *Magazine*

Erwin Gómez Viñales *Editor general*

Margarita Cid Lizondo *Productora Ejecutiva*

Antonia Mundaca Aranda *Producción - Periodista*

Erwin Gómez Viñales *Diseñador Jefe*

Nicolás Bustamante *Diseñador*

Portada *"Viagem na Chuva" de Wesley Rodrigues*

Octubre 2022, Santiago de Chile www.solomonos.com

Salomonas Magazine

El Dolor de mi Madre • Prita noire • #normadegénerobinaria • The Embroiderers • Afterglow • Konijn

ON/OFF/08

Sea haciendo música, escribiendo un cuento o animando un corto, cuando la creatividad está presente pareciera que no hay nada que la pare; hasta que suena una notificación. Nicolás Villarreal, exploró esa situación a través de un cortometraje que para él enseña a: "No perder nuestra propia visión".

DER KLEINERE RAUM/14

¿Qué puede contener la habitación más pequeña? En el verano de 2009 en Berlín, Nina Wehrle y Cristóbal León decidieron averiguarlo. Cuervos, ratas, árboles y lechuzas; una silla, un lobo y un niño. En la habitación más pequeña contuvieron un mundo entero.

Solomonos

Magazine

El Dolor de mi Madre • Prita noire • #normadegénerobinaria • The Embroiderers • Afterglow • Konijn

VIAGEM NA CHUVA/22

En un día nublado y frío, Wesley Rodrigues vio llegar un circo junto a su padre. Desde ese día atesoró el momento y varios años más tarde, decidió contarlo. El resultado fue "Viagem na chuva", un cortometraje animado que honra a la memoria de su progenitor, al arte y los sueños.

EL TROMPETISTA/32

En una banda de guerra, cada participante tiene que tocar su instrumento de una manera específica para poder dar las órdenes correspondientes. Si alguno de ellos decidiera tocar algo distinto, porque su naturaleza se lo dicta, podría ocasionar un caos, aunque no sea su intención.

ON/OFF

Nicolás Villarreal

Las dicotomías de "ON / OFF"

Sea haciendo música, escribiendo un cuento o animando un corto, cuando la creatividad está presente pareciera que no hay nada que la pare; hasta que suena una notificación. Nicolás Villarreal, exploró esa situación a través de un cortometraje que para él enseña a: "No perder nuestra propia visión".

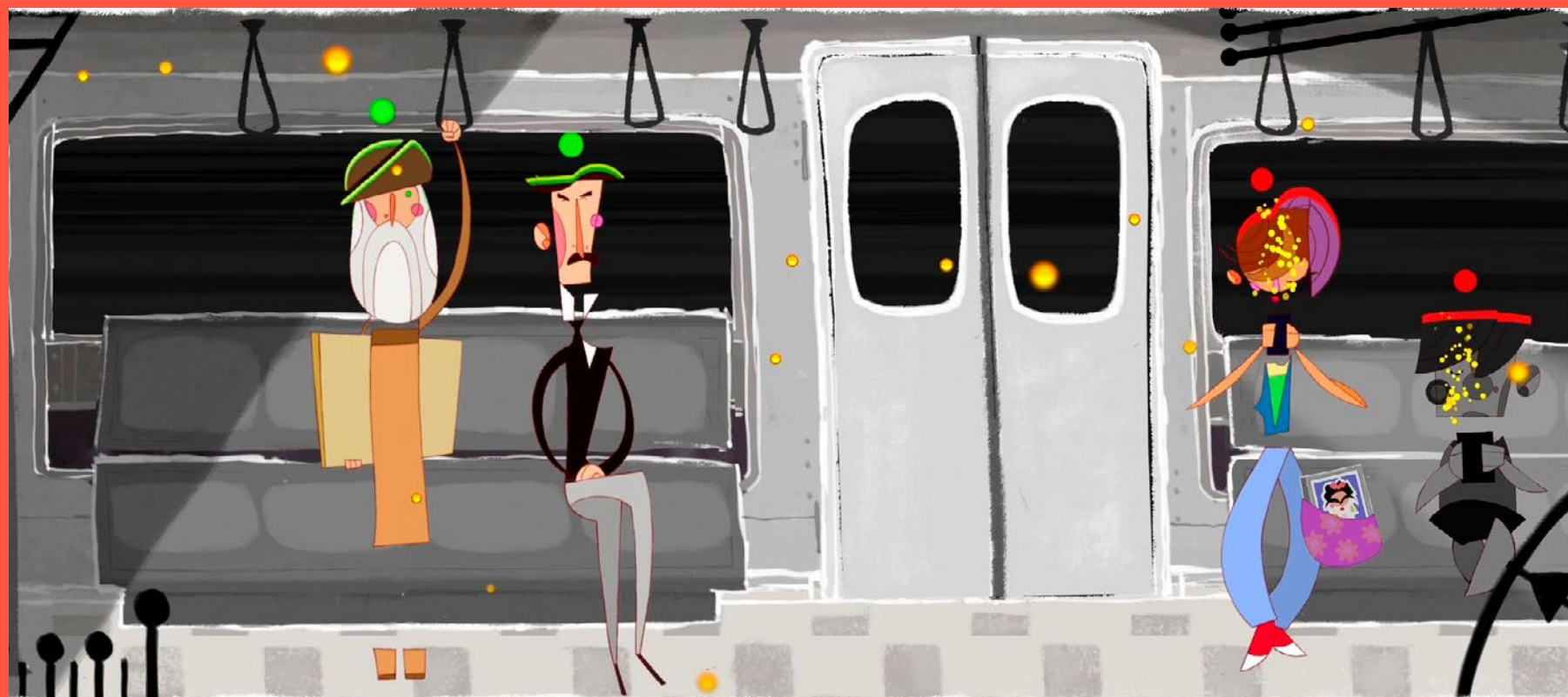
Este trabajo estará disponible para el público durante todo el mes de octubre, a través de la plataforma chilena Ondamedia, integrando el ciclo Monoclub titulado "Arte".

Por Antonia Mundaca Aranda

Red Clover Studios

on / off
un corto de
Nicolás P. Villarreal

“Las redes sociales se meten en tu vida”, afirma Nicolás, director de “ON / OFF”. Es por ello que cree que las grandes mentes del pasado lograron sus objetivos y hoy pareciera costar tanto hacerlo: “Ellos estaban enfocados y no hubiesen dejado que intrascendencias, como notificaciones, los detuvieran”. Lo contrario le ocurre a la protagonista del corto, quien pese a tener la posibilidad de bloquear los estímulos de afuera, pareciera no estar tan segura de querer hacerlo.

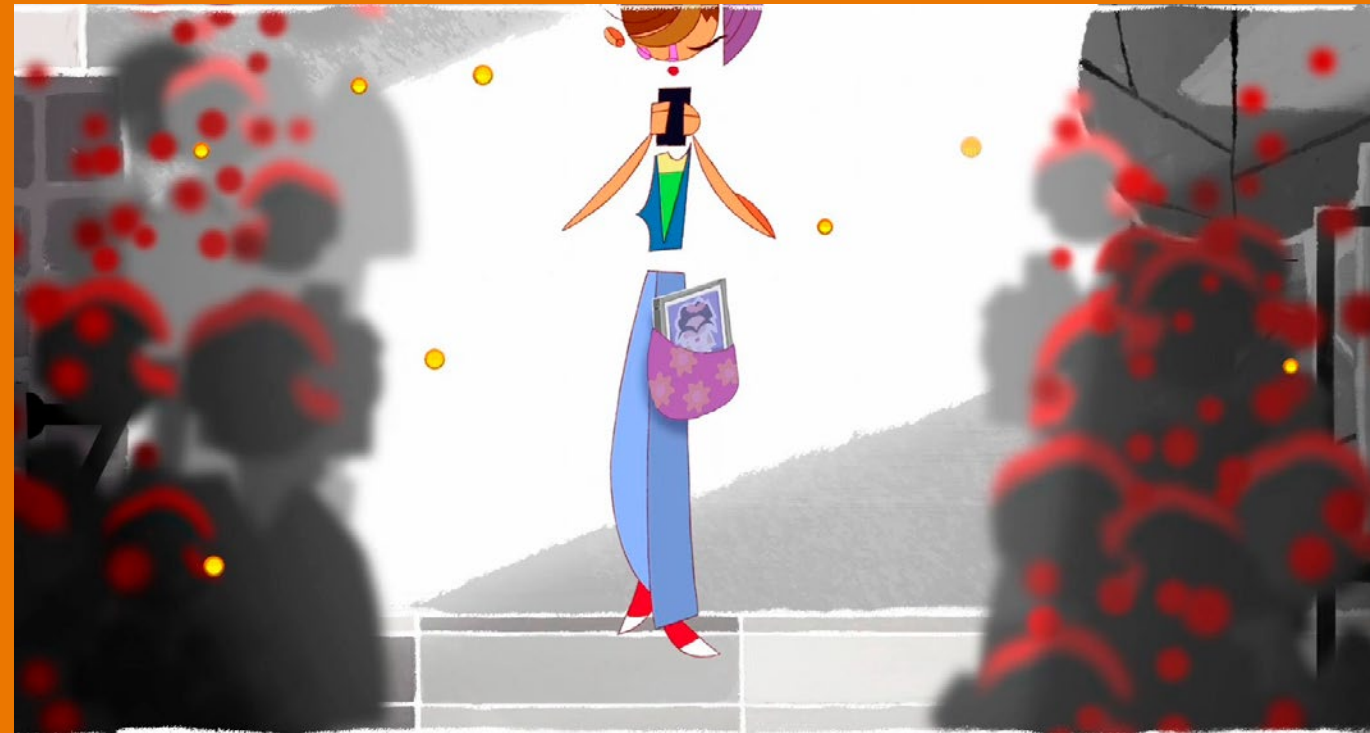
“ON / OFF”, encendido o apagado, es una dicotomía que en la escena del metro subterráneo se presenta a través de los ojos de la joven principal: “Ella ve sus dos opciones. O se vuelve una masa inconsciente; o trasciende”. O se clava en el asiento de su metro inmóvil sin saber qué ocurre a su alrededor; o viaja junto al metro presente y tranquila.

Es en esa misma escena que pueden verse también algunos personajes que trascendieron en la historia: “Aparecen ellos, porque los admiro, pero también tiene que ver con su imagen y si eran fácil de identificar”, explica Nicolás. Marie Curie, Amelia Earheart o Coco Chanel, son algunas de las mujeres que intentó hacer parte del cortometraje, además de Frida y la protagonista, pero: “Yo mostraba un dibujo y no eran reconocibles por el público. Y cuando uno hace una película es muy importante hacer imágenes reconocibles para no confundir al público”.

“Yo mostraba un dibujo y no eran reconocibles por el público. Y cuando uno hace una película es muy importante hacer imágenes reconocibles para no confundir al público”.

Nicolás Villarreal,
Director

“El guión inspira el estilo y el estilo refuerza el guión. Si la historia funciona, va a funcionar siempre no importa el medio con el que se la ejecute”.

Nicolás Villarreal,
Director

Hacer imágenes reconocibles extrayendo: “Lo mínimo indispensable para que vos, seas vos”, es uno de los desafíos que el director de “ON / OFF”, lleva desarrollando durante un tiempo y que demuestra en el cortometraje. “Desarrollé un estilo único que me gusto mucho”, basado en una especie de cubismo pop con líneas y figuras muy gráficas que hacen de las imágenes del corto algo: “Icónico”.

Para Nicolás, el arte de este cortometraje es algo que va más allá del estilo cubista o de los artistas que aparecen. El hecho de ser una animación lo vuelve: “Una forma de arte que une a todas las artes. Las siete artes son parte de la animación”. El cine, el dibujo, el guión y en este cortometraje puntual: la música.

“Michael Brennan era un genio, literalmente un genio”, recuerda Nicolás a quien fue su compositor por más de 15 años. El director le contó a Michael qué necesitaba y en 25 minutos, le presentó una idea: “Era la banda final. Él me entendía muy bien y eso es fundamental, trabajar con gente que te entienda, que trabaje y genere alegría”. La banda de sonido ha ganado más de 100 premios internacionales. Gracias a la música, el animador de “ON / OFF”, vio potenciado el mensaje del corto.

Una escena que muestra esa potencia es cuando la protagonista va caminando en la calle y la gente avanza con el semáforo en rojo. De fondo suena una marcha dictatorial: “Que quedaba muy bien porque todos eran una masa hipnotizada no pensante. Le dio mucha profundidad”. En ese sentido, los colores también fueron clave: “El blanco, el negro y el rojo, son los colores más fuertes que hay. Y al usarlos con esa música, generaban lo que la historia necesitaba”, señala Nicolás.

El diseño de la paleta blanco y negro que vemos en la mayoría de “ON / OFF”, fue inspirada en “El Guernica” de Picasso, una obra que al director le gusta mucho. También contó con referencias de “Metrópolis” de Fritz Lang: “El blanco y negro, unen. Son un símbolo que hace que cada elemento se vea como parte de un todo”.

Y aunque “ON / OFF” sea un cortometraje que tiene un diseño propio, detallado y pensado, para Nicolás Villarreal la clave está en la narración: “El guión inspira el estilo y el estilo refuerza el guión. Si la historia funciona, va a funcionar siempre no importa el medio con el que se la ejecute”. **SM**

DER KLEINERE RAUM

Cristóbal León

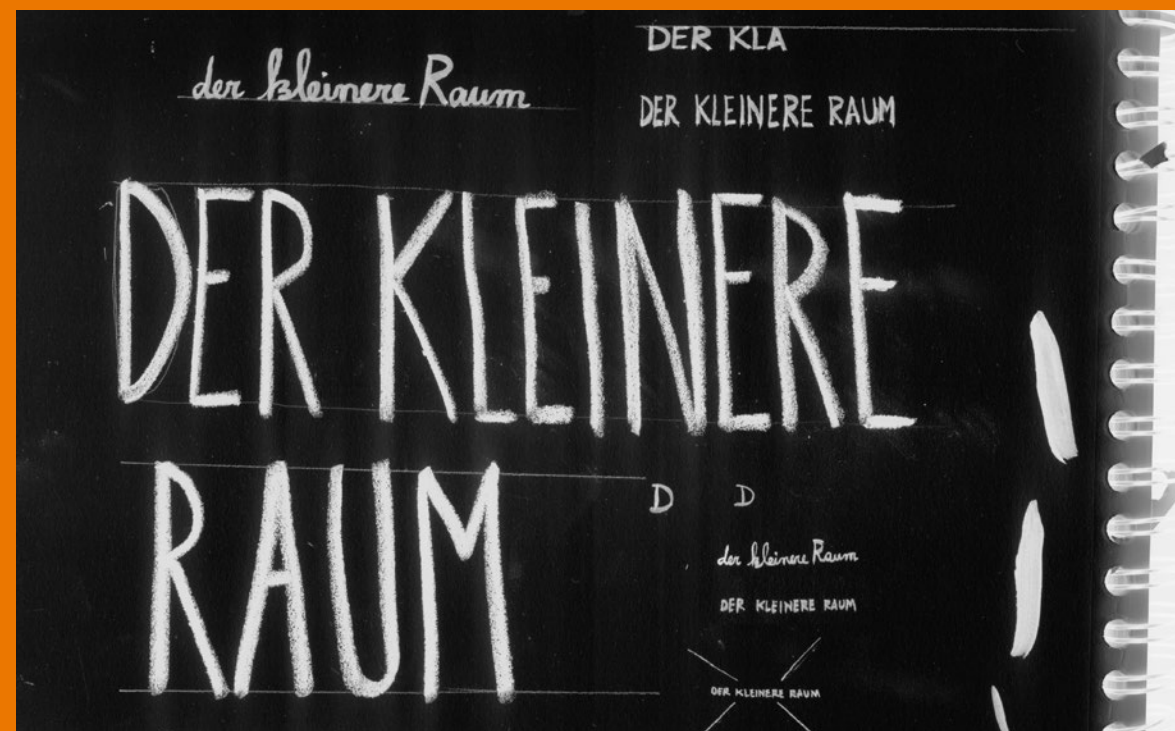
La cajita de “Der Kleinere Raum”

¿Qué puede contener la habitación más pequeña? En el verano de 2009 en Berlín, Nina Wehrle y Cristóbal León decidieron averiguarlo. Cuervos, ratas, árboles y lechuzas; una silla, un lobo y un niño. En la habitación más pequeña contuvieron un mundo entero. Cristóbal, codirector del cortometraje, nos cuenta lo que fue trabajar en la escala reducida de “Der Kleinere Raum”.

Este trabajo estará disponible para el público durante todo el mes de octubre, a través de la plataforma chilena Ondamedia, integrando el ciclo Monoclub titulado “Arte”.

Por Antonia Mundaca Aranda

“Yo le decía la cajita. Para mí era la cajita y en la cajita cabían todas estas cosas”, comenta Cristóbal León, codirector de “Der Kleinere Raum”, cortometraje que se traduce al español como la habitación más pequeña.

“Tenía un poco de labor de joyería, de miniatura, de poner mucha densidad narrativa, material e ilustrativa en poquito tiempo”, y es que en los dos minutos del corto se puede ver el crecimiento, desarrollo y desaparición del universo de un pequeño niño.

El cortometraje parte con una pieza que además de una puerta e iluminación, solo tiene una silla. Es ella el punto de partida de la habitación más pequeña: “Era una especie de lección para mí, de cómo podemos crear un mundo más contenido”. Los anteriores cortos animados (Lucía y Luis) en los que trabajó Cristóbal, eran grandes animaciones, por lo que hacer algo en una escala

reducida fue un desafío en el que pudo encontrar: “Un mundo más de muñeco. Fue bonito”.

El mundo de “Der Kleinere Raum”, ilustra los miedos infantiles: “Tanto Nina como yo, teníamos un gran gusto por los cuentos”. Nina Wherle es ilustradora de cuentos y Cristóbal León un diseñador que incursionó en animación gracias a su gusto por los cuentos ilustrados antiguos: “Yo quería hacer cuentos, y la versión contemporánea de las ilustraciones de esos cuentos, para mí era con animación”.

Una silla, cartón, pintura blanca, negra y roja, papel de diario y cinta de enmascarar (o masking tape). Solo con esos materiales y un presupuesto de 80 euros Nina y Cristóbal lograron animar a la habitación más pequeña: “Este cortometraje fue súper, súper económico”, recuerda que buscaron cajas en los supermercados, recolectaron

“Para mí y con quienes trabajo, la animación ha estado siempre en diálogo con la instalación y la escultura”.

Cristóbal León,
Director

“Tenía un poco de labor de joyería, de miniatura, de poner mucha densidad narrativa, material e ilustrativa en poquito tiempo”.

Cristóbal León,
Director

diarios y fueron por las pinturas más baratas. El precio más alto lo pagaron estando encerrados en pleno verano de Berlín. Una estación muy preciada en Alemania, ya que la luz escasea todo el año y es de los pocos momentos en que la gente puede salir y tomar sol: “Y nosotros en una pieza oscura. Encerrados en un espacio chiquitito, animando”.

Otro aspecto un poco sin sentido, del que se dio cuenta Cristóbal al animar “Der Kleinere Raum”, fue la sonorización: “¿Cómo suena un muñeco pintándose a sí mismo? ¿Cómo suena un niño de papel atravesando una muralla? Es muy poco obvio”, comenta el director, quien estuvo a cargo del diseño y edición de sonido. Finalmente, el trabajo se redujo a: “Ensayo y error. Con la grabadora al lado, iba arrugando papel, cortando cosas, pintando y buscando el sonido preciso”.

Respecto a los aspectos visuales del cortometraje, hubo un trabajo mínimo de post edición en la que solo

ajustó la luz. Por lo que los fotogramas se mantuvieron prácticamente iguales al ser compilados uno tras otro en After Effects.

En “Der Kleinere Raum”, hay un tercer aspecto que se une al audiovisual y es el arte: “Para mí y con quienes trabajo, la animación ha estado siempre en diálogo con la instalación y la escultura”, de acuerdo al codirector del cortometraje, los resultados materiales, ya sea en dibujo o escultura, mientras se anima, cautivan más que la imagen fija.

Las lágrimas negras del niño en movimiento, las heridas provocadas por los cuervos, las ratas que se encaramaban y el pequeño atravesando la puerta, dando fin a su mundo creado: “Las esculturas quedaban increíbles. La animación es una forma para desarrollar realmente el arte”, finaliza Cristóbal León. **SM**

VIAGEM NA CHUVA

Wesley Rodrigues

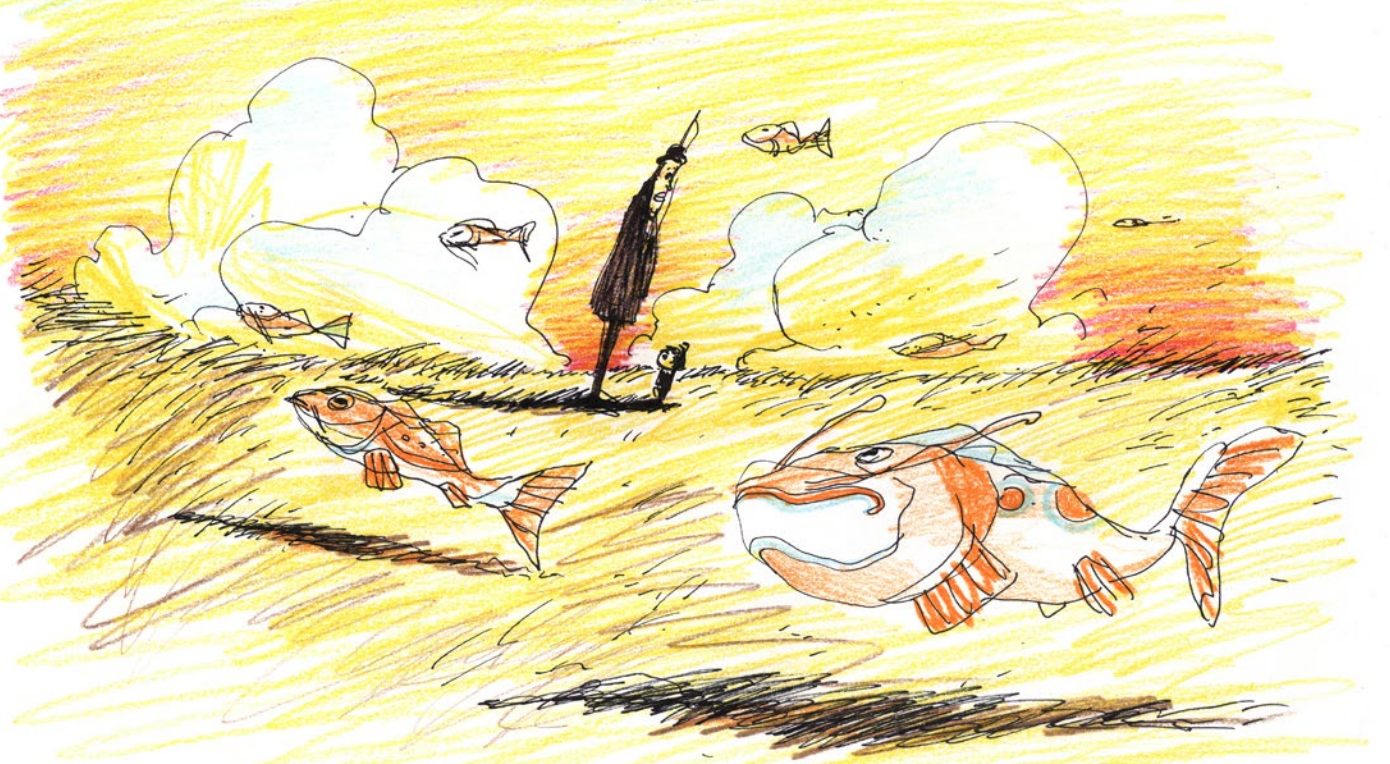
Cuando quedan los recuerdos

En un día nublado y frío, Wesley Rodrigues vio llegar un circo junto a su padre. Desde ese día atesoró el momento y varios años más tarde, decidió contarlo. El resultado fue "Viagem na chuva", un cortometraje animado que honra a la memoria de su progenitor, al arte y los sueños.

Este trabajo estará disponible para el público durante todo el mes de octubre, a través de la plataforma chilena Ondamedia, integrando el ciclo Monoclub titulado "Arte".

Por Antonia Mundaca Aranda

Para Wesley Rodrigues, el circo es un arte en el que: “Se puede hacer cualquier cosa que uno sueña”, un espacio de colores, música, actuación y movimiento. De igual manera ve a la animación: “Son parte del mismo principio lúdico”, por lo que juntar a ambos en los doce minutos de “Viagem na chuva”, resultó algo natural para el director.

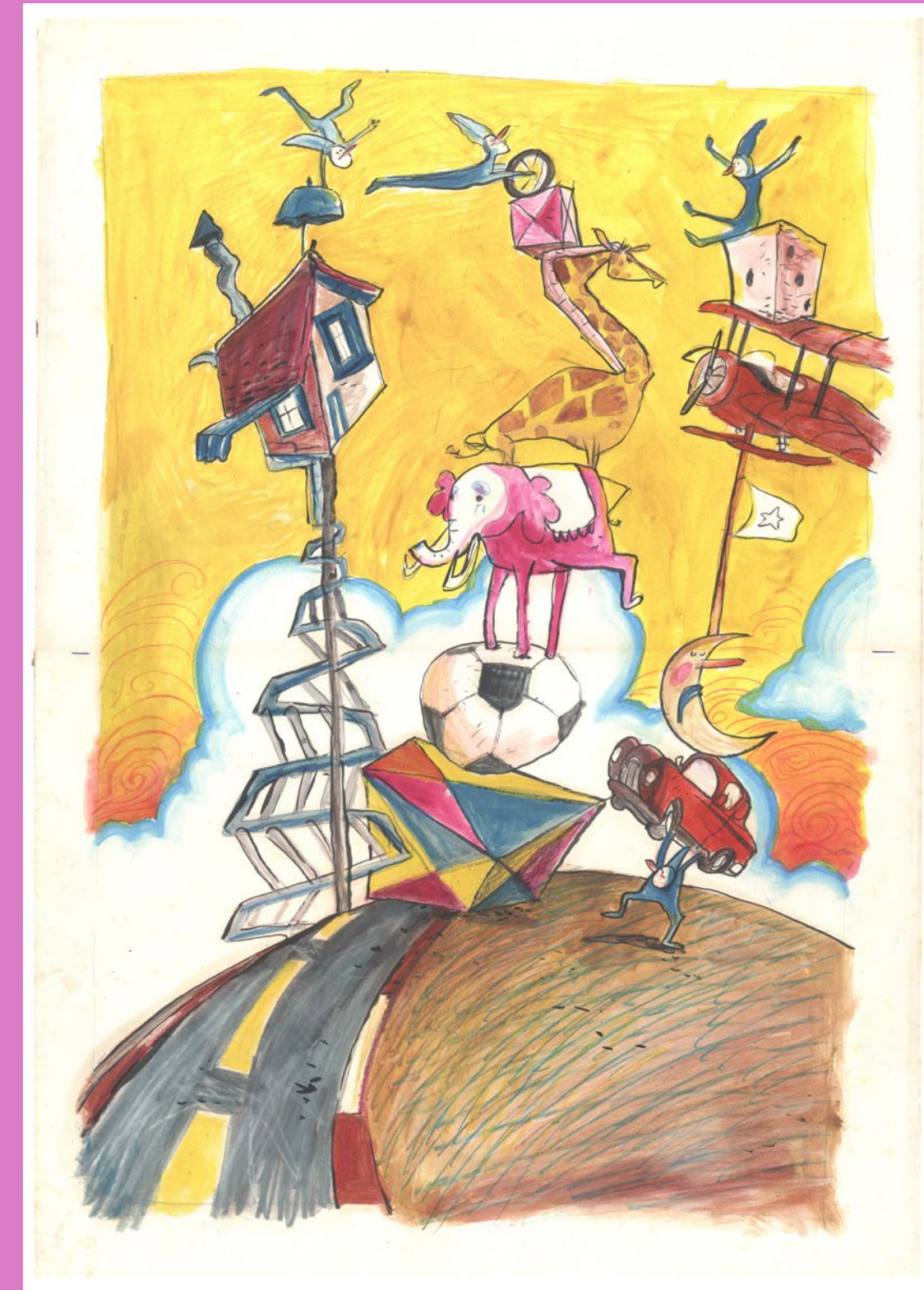
“Hacer un corto, es hacer un circo. Es contar una historia que interrumpe la cotidianidad de las personas”, en el caso de “Viagem na chuva”, el relato que interrumpe la cotidianidad tiene que ver con los chubascos y cómo llevan consigo una historia cargada de memorias. “Cuando la lluvia se va, los recuerdos quedan”, explica Wesley: “Hay que pensar en todo el camino que recorrió para llegar donde está. Y así es como pienso en mi niñez, mis recuerdos y en mi papá”.

La llegada de los circenses que inspiró el cortometraje del director ocurrió cuando tenía siete años. A los trece,

su padre murió: “Con el tiempo decidí que cuando estuviera bien, yo hablaría de él en una animación para homenajearlo”, el resultado estuvo listo el 2014: “Yo puse el recuerdo, la sensación y la presencia de estar ahí con él cuando llegó ese circo. Lo puse todo en la historia para que me hiciera un poco más de sentido”.

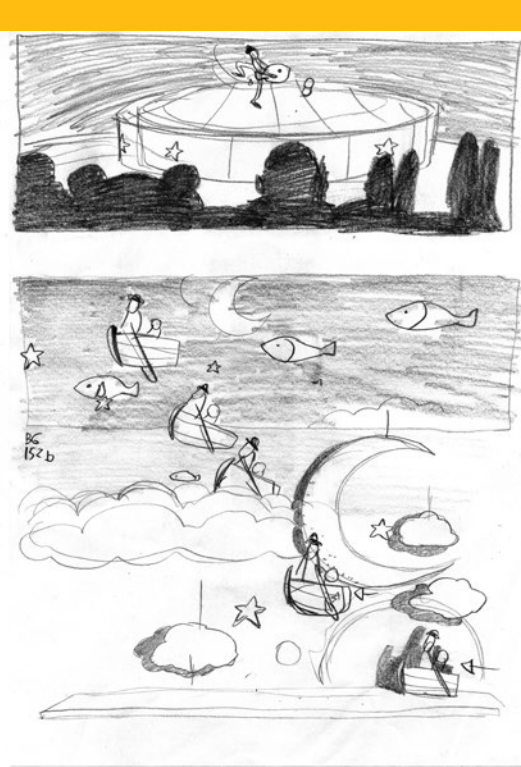
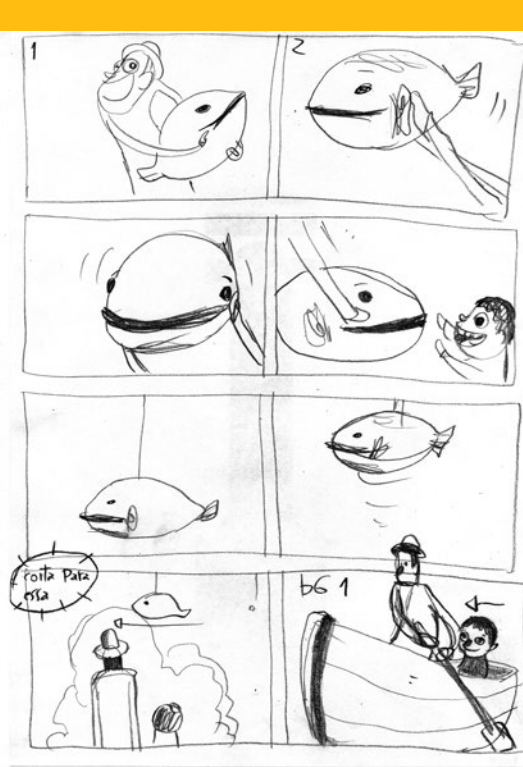
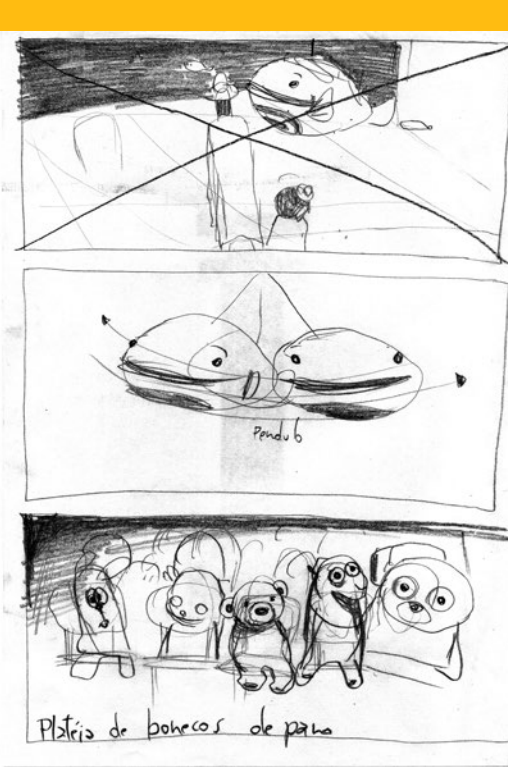
“Viagem na chuva”, es un cortometraje que para Wesley es muy personal. En él anima su niñez y también sus fantasías. “Yo soñaba seguido con un pescado gigante volando por la ciudad”, el director recuerda que por lo menos en cinco sueños vio por su ventana cómo el enorme pez chocaba con todo. Inspirado por la poética del sueño del filósofo Gaston Bachelard, vio la magia de esas imágenes, decidió dibujarlas e incorporar al pez volador en el corto.

En ese momento, Wesley Rodrigues no trabajaba con guión, por lo que el desarrollo de la historia se fue creando

“Hacer un corto, es hacer un circo. Es contar una historia que interrumpe la cotidianidad de las personas”.

Wesley Rodrigues,
Director

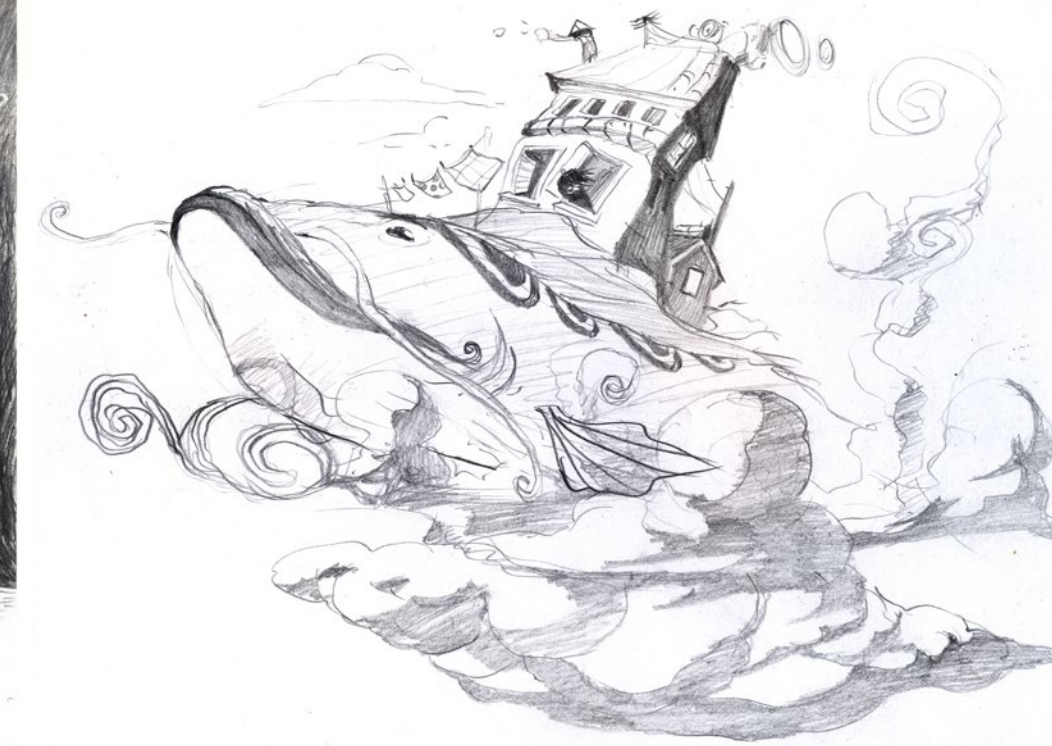
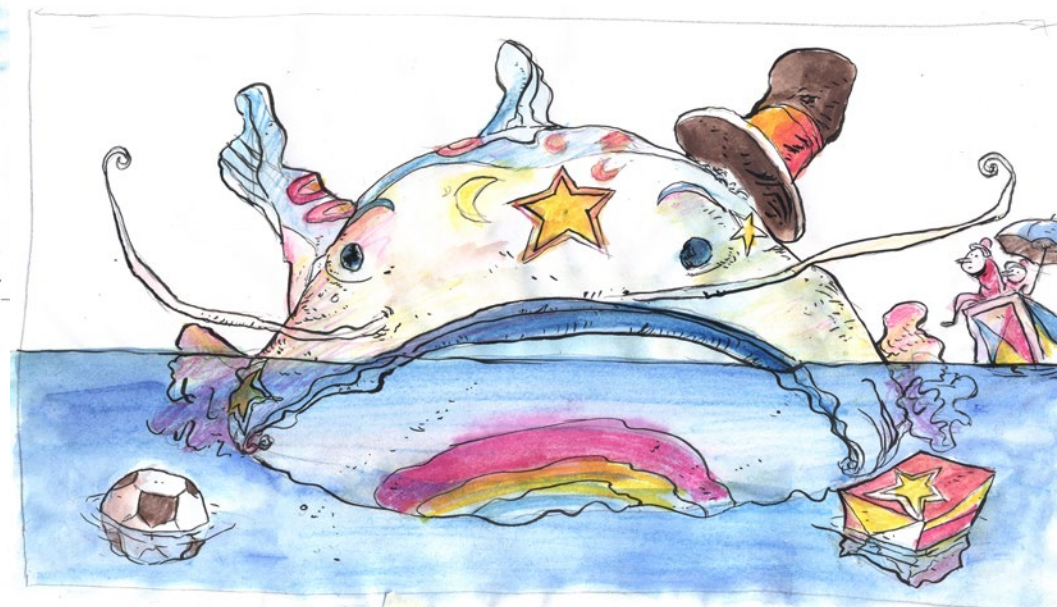
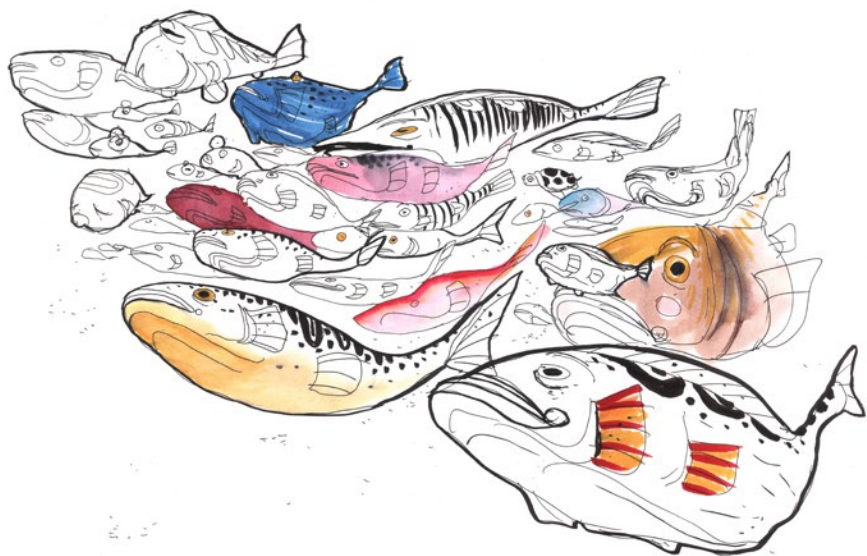
en base a sensaciones que iba dibujando: "Yo quería hacer poesía con la imagen. Cada cuadro lo veía como un verso de un poema". Cuando un cuadro le gustaba, lo animaba; sino dejaba la hoja al lado y retomaba el trabajo más adelante. En todo ese proceso estuvo cuatro años: "Pero ya cuando lo retomé y terminé fueron siete meses".

Para el animador de "Viagem na Chuva", es muy difícil poner en palabras los sentimientos, es por eso que decidió no solo que no haría un guión, sino que en el corto no existiría diálogo alguno: "Es solo imagen y música". Por lo mismo, puso un énfasis particular en lo visual y experimentó con el uso de colores y texturas dentro del cortometraje.

Los fondos fueron hechos en óleo sobre papel e iluminados con luz natural o de lámpara, luego fotografiados e

importados a Photoshop y After Effects en la computadora: "Siempre inicio con papel porque es más orgánico y la manera de pensar el dibujo es distinta", explica Wesley. Es por eso que en sus proyectos siempre parte con lápiz y papel, luego anima digitalmente.

Los colores y la música están en constante diálogo. Se acompañan y enfatizan, marcando con ello los dos tonos principales en "Viagem na Chuva". La calidez dentro del hogar reflejan la sensación que deja un abrazo y la parte buena de los recuerdos; mientras que la frialdad del exterior muestra la desolación y la tristeza que esconden esos mismos buenos recuerdos. Los colores fueron hechos solamente con la mezcla de azul, amarillo y rojo, ya que el director: "Quería colores puros, como el recuerdo puro que queda". SM

*“Yo puse el recuerdo,
la sensación y la
presencia de estar ahí
con él cuando llegó
ese circo. Lo puse todo
en la historia para que
me hiciera un poco
más de sentido”.*

Wesley Rodrigues,
Director

EL TROMPETISTA

Raúl A. "Robin" Morales

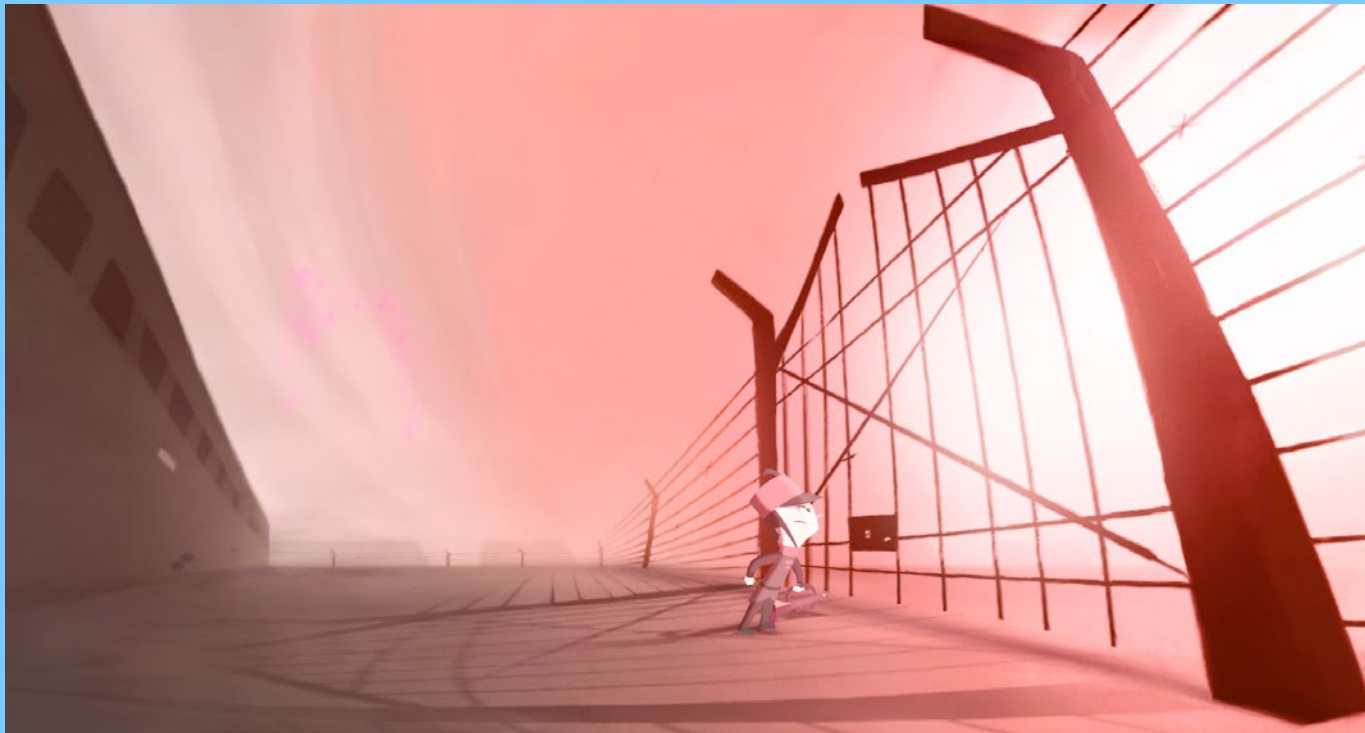
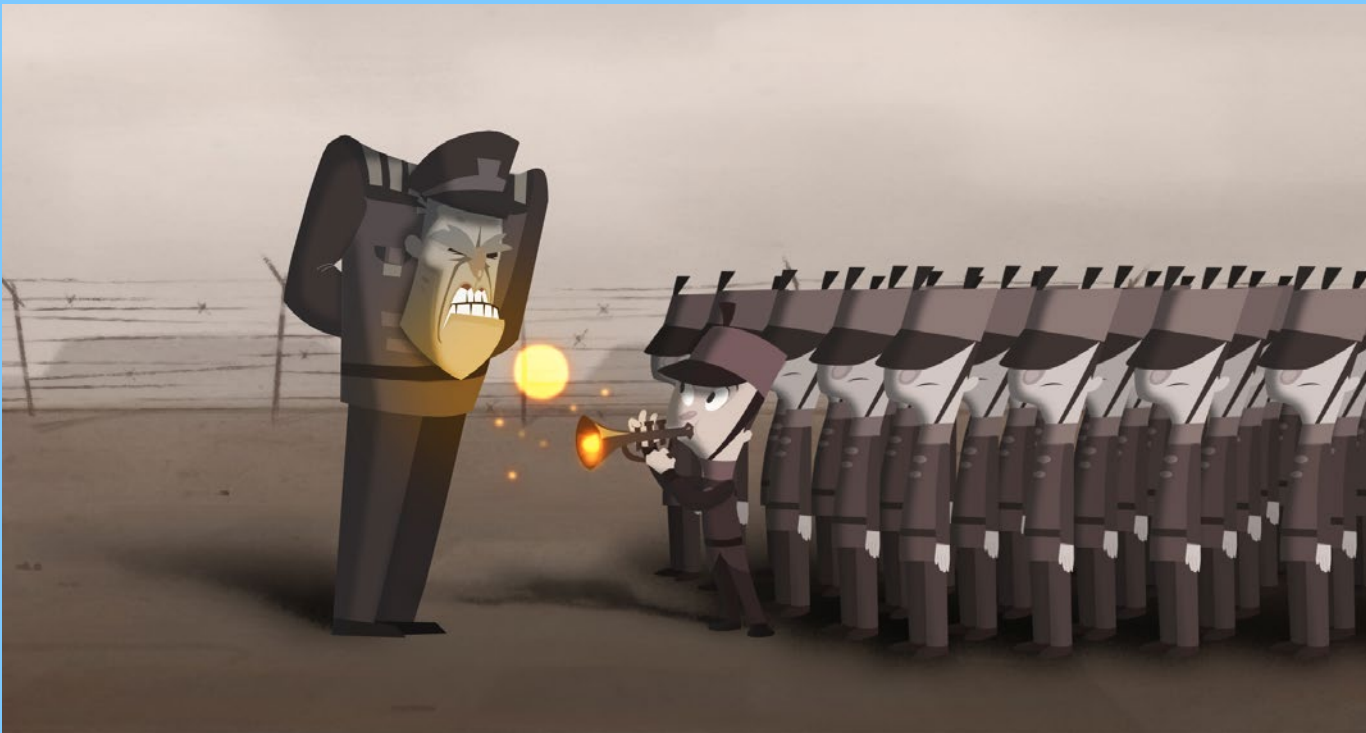
Hacer música como "El Trompetista"

En una banda de guerra, cada participante tiene que tocar su instrumento de una manera específica para poder dar las órdenes correspondientes. Si alguno de ellos decidiera tocar algo distinto, porque su naturaleza se lo dicta, podría ocasionar un caos, aunque no sea su intención. Esa es la problemática que plantea Raúl 'Robin' Morales en el corto "El Trompetista".

Este trabajo estará disponible para el público durante todo el mes de octubre, a través de la plataforma chilena Ondamedia, integrando el ciclo Monoclub titulado "Arte".

Por Antonia Mundaca Aranda

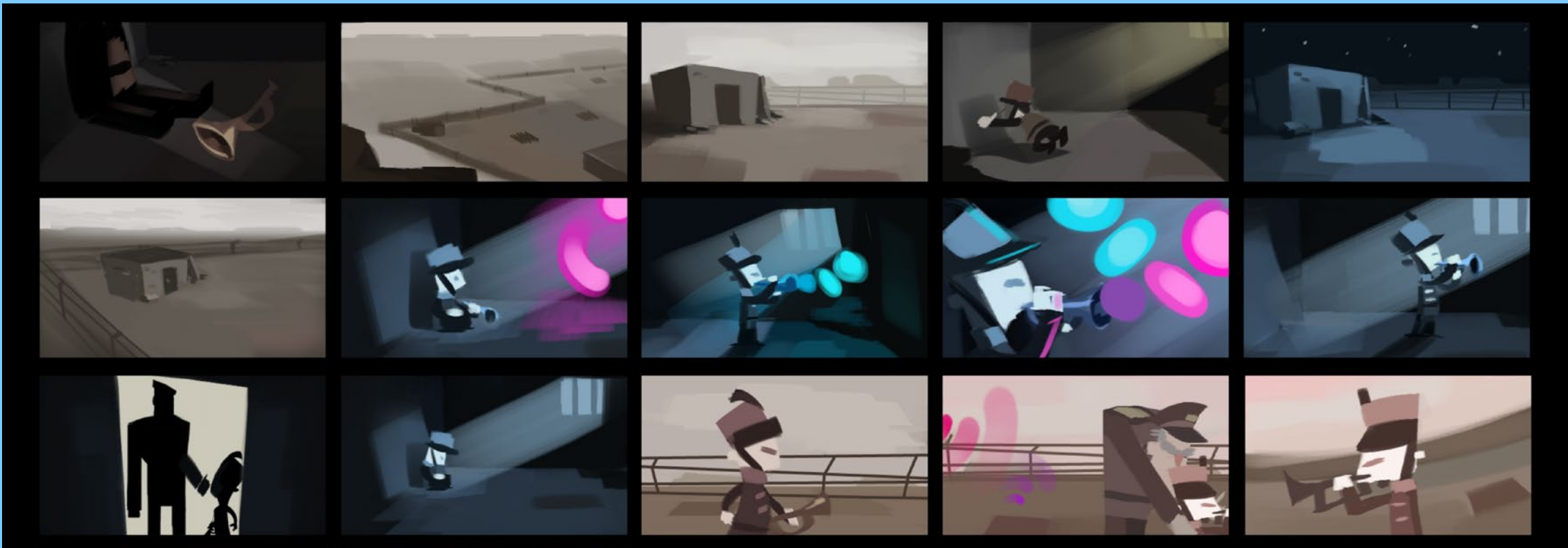

Robin Morales es un diseñador gráfico, que a través de varios talleres, fue de a poco incorporándose al mundo de la animación. Precisamente, en una de las clases en las que estuvo, como curso decidieron que cada uno postularía una idea y la que fuera más realizable, la harían entre todos. Ganó la idea del profesor y “El Trompetista”, quedó olvidado.

Varios años más tarde y con poca fe, Robin postuló a IMCINE para poder llevar a cabo su idea: “Nunca he vuelto a quedar, pero esa primera vez todo funcionó”, señala entre risas. Al proyecto se sumaron amigos de su trabajo en Anima, y algunas personas que había conocido en el taller en el que por primera vez presentó “El Trompetista”, como a Guillermo Calderón: “Él tomó los bocetos que tenía con el diseño de los personajes y lo mejoró. Los hizo más orgánicos y adaptables para animación”.

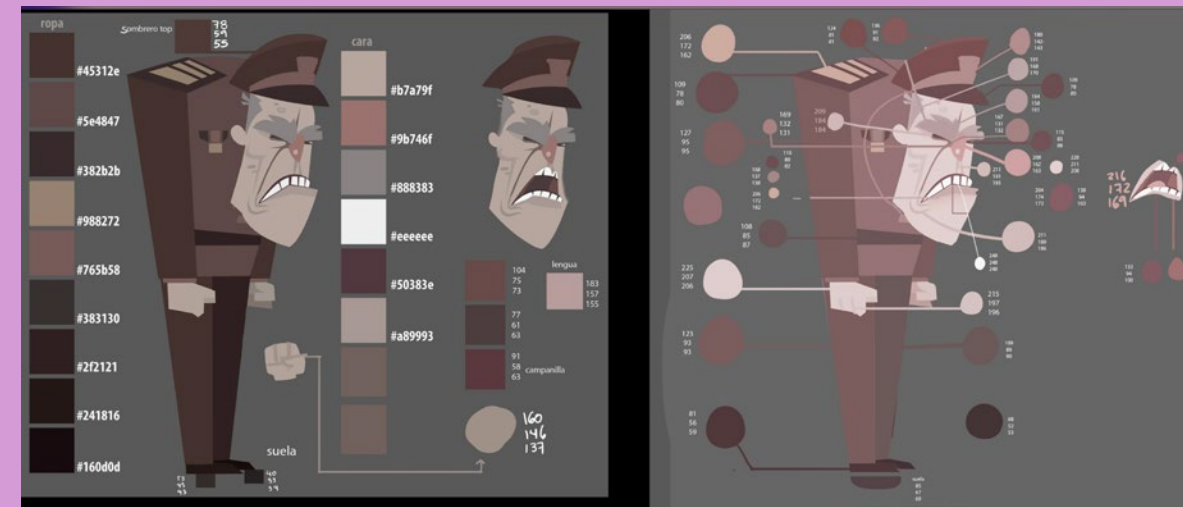
Para el director, el proyecto fue algo que inició como un trabajo muy personal, con arte, personajes y storyboard (realizado en tan solo unas semanas con Illustrator) previamente trabajados por él mismo, pero: “Todos estos amigos que son unos artistas, lo llevaron a otro nivel. Fue muy lindo”.

Uno de esos artistas fue Leoncio Lara Bon, un compositor que tuvo la importante misión de realizar la banda sonora de un corto en que: “La música es otro personaje. Es el hilo conductor”. Para ello, Bon construyó una pieza única, que al no tener palabras: “Comunicó a través de contrastes, creando diálogos musicales”. En esa comunicación, también formó parte el diseño sonoro de Javier Pérez quien, al igual que Leoncio: “Fue muy detallista con la elección de sonidos. Creó desolación y riqueza”.

“Todos tenemos una música en particular que muchas veces callamos cuando caemos en estructuras rígidas”.

Raúl A. “Robin” Morales,
Director

Acompañando esos sonidos y sentires, “El Trompetista” muestra colores y figuras que comienzan con una banda de guerra en un campo rígido: “Cuadrado y gris. La música es dirigida y marcial”, hasta que el protagonista empieza con tonos más de jazz, iniciando con ello: “Una revolución de conciencia en donde vamos a poder expresar nuestra música y colores”.

La razón detrás de la elección de una banda de guerra, no fue al azar, aunque la creación de “El Trompetista” sí fue algo azaroso: “Estábamos trabajando y escuché a unos trompetistas. Salí corriendo y resulta que era una banda de guerra en un campo militar”. Pidió permiso para grabar, conversó la idea con los generales y no pudo evitar recibir algunas leves críticas de su parte: “Me reí y en buen tono les dije que era una forma de caricaturizar el control”, de todas formas, pudo grabar.

Así como hay un control en “El Trompetista”, también hay libertad, y es esa la idea principal del corto, según su director: “Todos tenemos una música en particular que muchas veces callamos cuando caemos en estructuras rígidas”, explica Robin. Para él, hay ciertos patrones que fuerzan a las personas a caer en un molde único muchas veces inconsciente.

Lo que enseña el cortometraje, es que ese molde se puede cambiar cuando una persona se atreve a tocar su música interior y contagia al resto. Como en el corto: “Todos parten con un gorro tapándoles los ojos, y luego pueden ver”, se mueven en un mundo de colores y jazz que les permite seguir su camino, como se puede ver en los créditos de “El Trompetista”, con varios de los trompetistas felices con sus nuevas profesiones. “Ojalá que todos se animen a abrirse brecha con su propia trompeta”. SM

Solomonas

Magazine

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

Solomonas Magazine se reserva los derechos de la publicación. Prohibida su reproducción sin autorización. Los conceptos vertidos en los artículos de Solomonas magazine, corresponden a los autores y no necesariamente coinciden con los de Solomonas Magazine. Solomonas Magazine declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la lectura y/o interpretación del contenido de los artículos publicados. Está prohibida su reproducción por cualquier medio sin previo permiso del propietario del copyright. Las fotografías, marcas, íconos, imágenes y logos fueron suministrados por los respectivos entrevistados.