

Salamonas

19

Magazine

CHILE MONOS

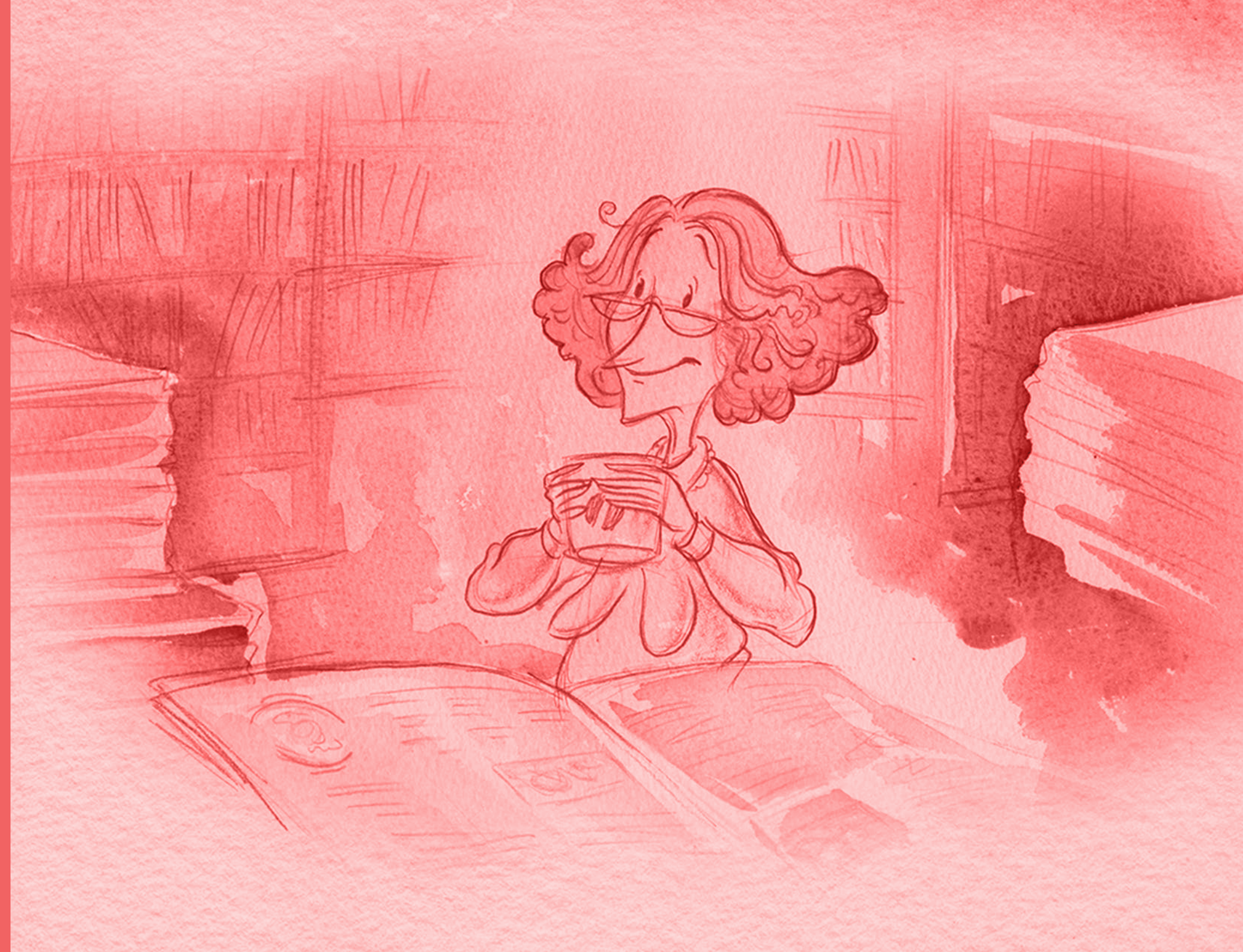
MONOCUBE

Adulto Mayor

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 *"Guida" de Rosana Urbes*

Noviembre 2022, Santiago de Chile www.solomonos.com

La Casa de la Memoria • Asilo Esperanza • Guida • Irma

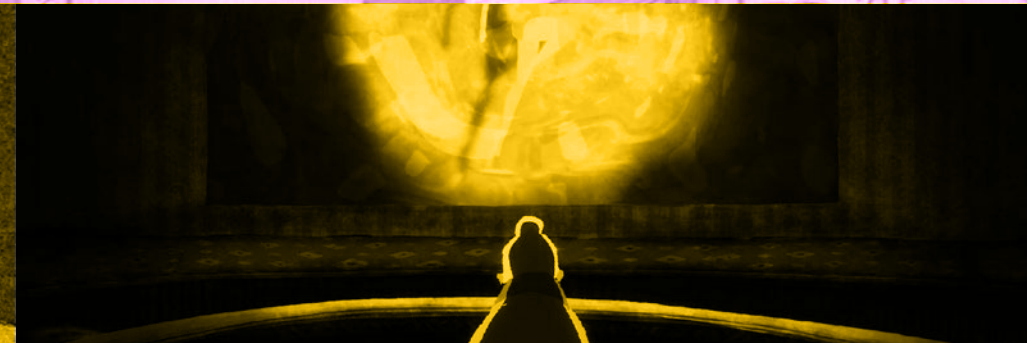
LA CASA DE LA MEMORIA^{/08}

Perder la memoria es inevitable. No importa cuánto la resguardemos, la naturaleza llega y deja como única opción el quedarnos con aquello que no se quiso llevar. Sofía Rosales, desarrolló la anterior problemática en "La Casa de la Memoria", un corto en Stop Motion y 2D que compara a los recuerdos con películas.

ASILO ESPERANZA^{/14}

Hay veces en que los días avanzan más rápido que nosotros; comenta José I. Navarro, afirmando incluso que se hace más evidente mientras más crecemos. Por eso, con humor negro y un adulto mayor de protagonista, decidió contar la historia de "Asilo Esperanza", un cortometraje literalmente hecho con lápiz y papel.

La Casa de la Memoria • Asilo Esperanza • Guida • Irma

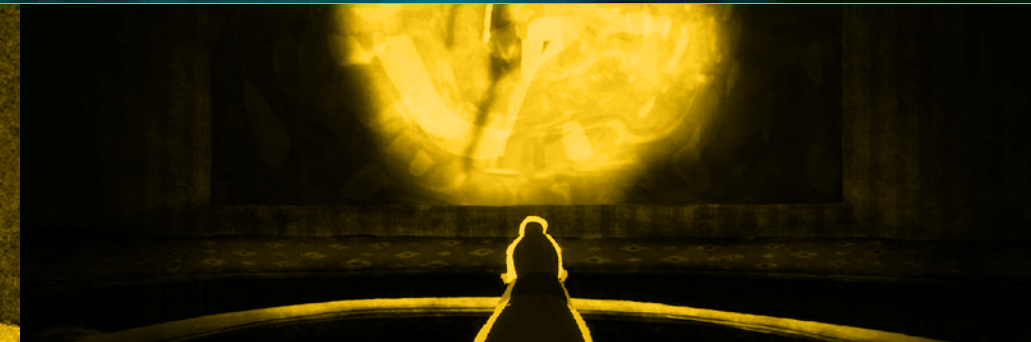
GUIDA/20

Hace 20 años, Rosana Urbes hizo el boceto de quien luego se convertiría en Guida. La protagonista del cortometraje homónimo realizado a partir de animación de bocetos en acuarela. Doña Guida es una mujer mayor que se ama y no le avergüenza demostrarlo; es más, es modelo de cuerpo desnudo en una clase de pintura.

IRMA/28

Para la protagonista del corto de nombre homónimo, "Irma", el frío y el viento se pasan mejor abrigados: con té en mano, bufanda al cuello y una manta cubriendo al edificio. Germán Tejeira y Alejo Schettini, codirectores del cortometraje, nos cuentan sobre el proceso e historia detrás de la obra.

LA CASA DE LA MEMORIA

Sofía Rosales

Neuronas como filmoteca

Perder la memoria es inevitable. No importa cuánto la resguardemos, la naturaleza llega y deja como única opción el quedarnos con aquello que no se quiso llevar. Sofía Rosales, desarrolló la anterior problemática en “La Casa de la Memoria”, un corto en Stop Motion y 2D que compara a los recuerdos con películas.

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

Por Antonia Mundaca Aranda

“La Casa de la Memoria” es protagonizada por un adulto mayor autosuficiente y apasionado que trabaja cuidando una filmoteca. Pese a que cada vez, le quedan menos películas que ver y resguardar, él continúa atesorando su vida, sus films y con ello, sus escasos recuerdos.

Sofía Rosales, directora del cortometraje, se inspiró en su abuela Lupe que padecía de Alzheimer, para contar la historia: “Ella vivía como si tuviera 11 años. Tenía solo recuerdos de esa época y confundía a sus hijos con gente de aquella época”. “La Casa de la Memoria”, es una explicación de la enfermedad de Lupe, pero también: “Una carta de amor a mis abuelos. Traté de retratarlos a todos de una manera”.

Uno de los abuelos de Sofía era fanático del cine. De ahí la idea de hacer que la historia transcurra en una

filmoteca y que los recuerdos fueran retratados como película, además de que: “Recordamos evitando ciertas cosas, como en las películas. Nos quedan sensaciones e imágenes más que diálogos”.

Y junto a ese retrato de sus abuelos, va el intento de explicación sobre el Alzheimer: “Yo quería entender la pérdida de memoria sin ser un médico. Sin saber nada, quería contar una historia”. Y la contó.

Para contar la historia de “La Casa de la Memoria”, Sofía, quien además de dirigir hizo diseño de producción y arte, leyó sobre el Alzheimer. Uno de los libros que encontró en su búsqueda de información, tenía uno de los primeros dibujos que se hicieron sobre las redes neuronales: “Eran preciosos y con un desorden muy particular que quería que se viera reflejado en la filmoteca”.

En el cortometraje, la filmoteca está descontrolada. Cada vez hay más desorden, filtraciones de agua, enredaderas y corrosiones en la madera que causan verdaderos derrumbes dentro de “La Casa de la Memoria”. Al ser el daño progresivo, y la maqueta una sola, las tomas fueron grabadas cronológicamente.

La filmoteca fue hecha a partir de una sola maqueta: “Era como un rompecabezas que podía separarse y volver a unirse para las tomas abiertas”. Medía aproximadamente tres metros y era de estructura fuerte, pero movable. Lo mismo ocurrió con el protagonista, cuyo esqueleto permitía animar de manera cómoda.

Otra decisión que hizo de la animación un proceso algo más llevadero, fue que los recuerdos fueran hechos en 2D. Ello ayudó a que ambas animaciones pudieran llevarse a cabo en paralelo y así agilizar procesos. Pero la diferenciación técnica se hizo más que nada para separar al mundo real, del de los recuerdos.

Aunque existió la ventaja de hacer ambas animaciones en paralelo, el cortometraje tardó dos años en realizarse. Inició como proyecto de título de Sofía Rosales y finalmente se convirtió en algo más por el apoyo de dos becas, siendo una de ellas IMCINE: “Todo creció mucho y de manera natural”.

Y de manera orgánica también Sofía le pidió ayuda a su hermana, Mariana Rosales, para hacer la música: “Con ella yo trataba todos los días, vaciaba las ideas. Todas las frustraciones y alegrías del proyecto”. Es por eso que desde un inicio, la directora quería que fuera Mariana quien se encargara de ello, además, al no tener diálogos, los sonidos eran algo vital: “Es una historia con puro cariño y la música debía mostrar eso”. **SM**

“Investigando encontré uno de los primeros dibujos que se hicieron sobre las redes neuronales. Eran preciosos y con un desorden muy particular que quería que se viera reflejado en la filmoteca”

Sofía Rosales,
Directora

ASILO ESPERANZA

José Ignacio Navarro

Pasar el tiempo con humor

Hay veces en que los días avanzan más rápido que nosotros; comenta José I. Navarro, afirmando incluso que se hace más evidente mientras más crecemos. Por eso, con humor negro y un adulto mayor de protagonista, decidió contar la historia de "Asilo Esperanza", un cortometraje literalmente hecho con lápiz y papel.

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

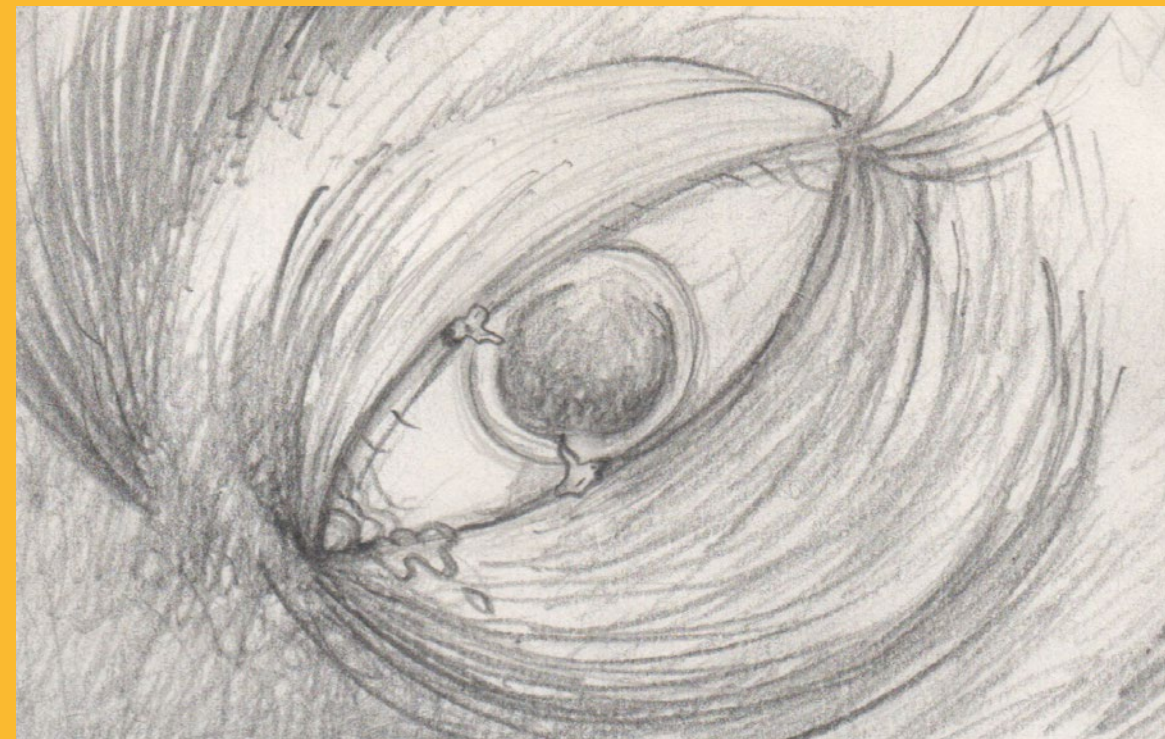
Por Antonia Mundaca Aranda

ASILO ESPERANZA

UN CORTOMETRAJE DE JOSÉ IGNACIO NAVARRO / ANIMADO POR ENZO CORTAVITARTE

PRODUCIDO POR LUNES

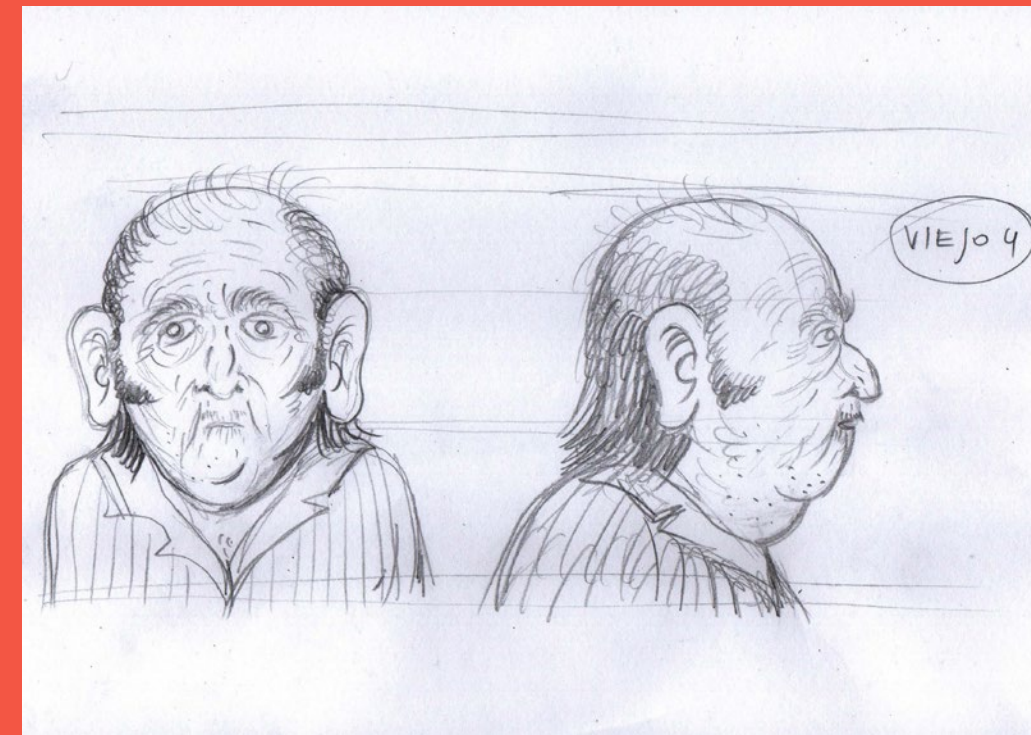
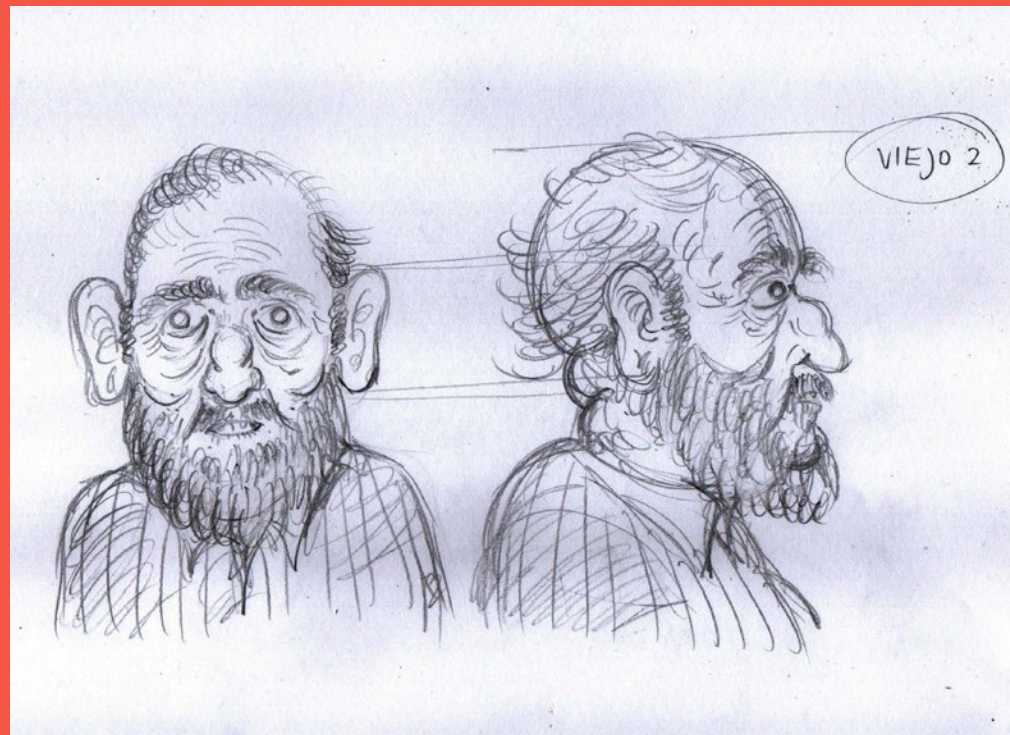
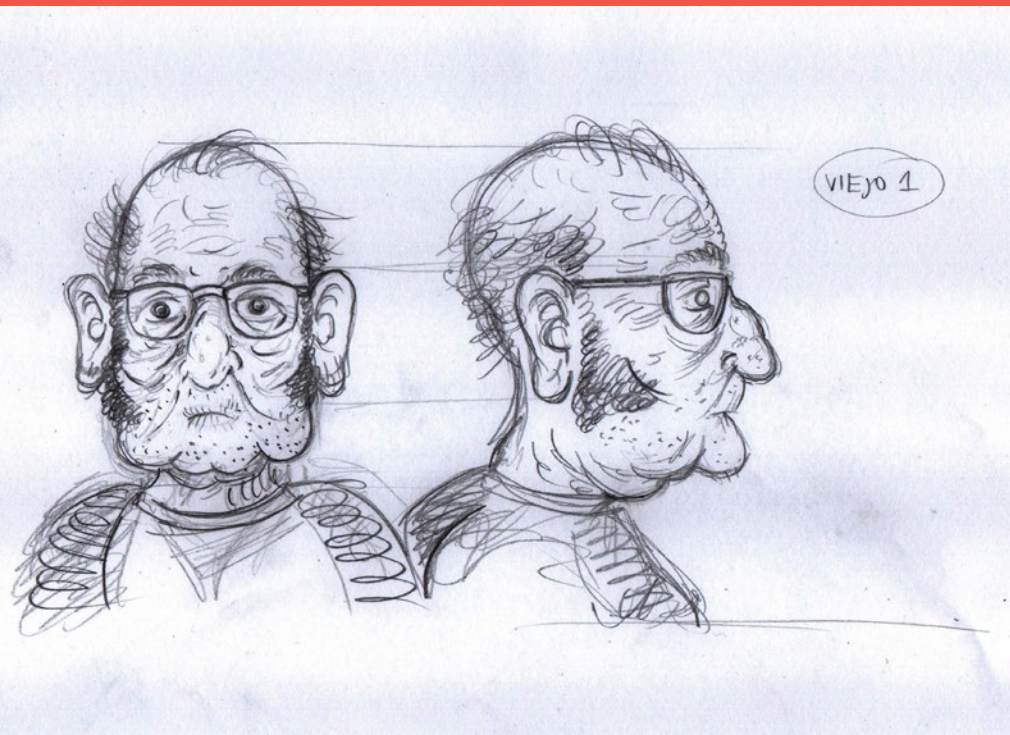
Cuando José I. Navarro ideó "Asilo Esperanza", no pretendió hacer un gran discurso en torno a la vida y el tiempo, mucho menos una moraleja sobre nuestra existencia. Él solo quería: "Presentar a un personaje en una situación muy puntual de la vida. Un día de su vejez", y así fue como apareció la historia de un adulto mayor que, sin darse cuenta, se pasa el día entre remedios y no en el cumpleaños de su amigo Eulalio.

"Es bien pesimista", califica José, pero está contado: "Con algo de humor". La enfermera con una sonrisa amplia e inexpresiva, la lista interminable de cajas, pastillas y jarabes, y un Feliz Cumpleaños, que de feliz no tiene mucho. El director caricaturizó el pasó del tiempo y le asignó como protagonista a un adulto mayor: "Porque la temática se hace más extrema y dramática".

Pero en "Asilo Esperanza", no solo hay humor, también hay vivencias basadas en experiencias que José tuvo con sus familiares mayores cercanos: "Mi abuelo tenía esa típica caja en la que se ponen los remedios. Todas las mañanas agarraba sus pastillas y se las zampaba de a una". De igual manera, incorporó la visión de mundo de: "Una abuelita bien cercana, la Titi, de la

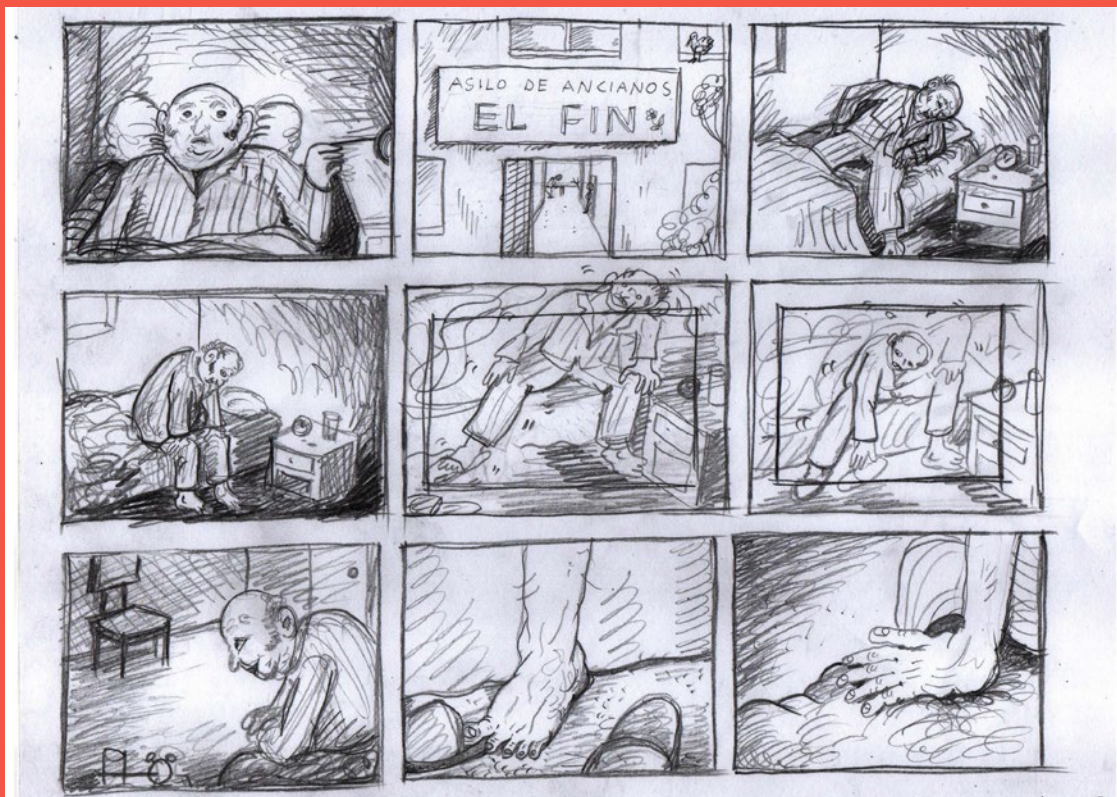
"No sabíamos cómo plasmar en el papel una piel arrugada y gastada. Las texturas se dieron naturalmente al surcar la mina en la hoja y al difuminar con el paso de la mano los bocetos"

José Ignacio Navarro,
Director

"Hay un valor en hacer piezas audiovisuales con la intención de que perduren en el tiempo"

José Ignacio Navarro,
Director

que tengo entrevistas guardadas en la grabadora como registro de su historia".

La historia del cortometraje está animada por Enzo Cortavitarre -socio, ilustrador, artista y animador del corto- y fue realizada con lápiz y papel. Desde hace un tiempo, el director quería hacer algo con animación tradicional y vio una oportunidad en "Asilo Esperanza", ya que lo sintió como: "Un reflejo de las viejas tradiciones".

Aunque el estilo de animación elegido, pretendía ser técnicamente sencillo, desde un inicio planteó un desafío: "No sabíamos cómo plasmar en el papel una piel arrugada y gastada". José y Enzo pensaron que la solución tenía que ver con la realización de detalles muy elaborados en el papel, pero no: "Las texturas se dieron naturalmente al surcar la mina en la hoja y al difuminar con el paso de la mano los bocetos". Luego cada boceto, fue fotografiado e importado a After Effects.

Algo similar ocurrió con la sonorización y música. En una primera instancia José Navarro y un amigo de él se juntaron a improvisar una canción en base al corto, pero no resultó: "Finalmente,

busqué la música en internet y la intervine agregando algo de velocidad". Los efectos de sonido fueron realizados por Christian Cosgrove de Yagán Films, quienes también se incorporaron como socios de "Asilo Esperanza".

El cortometraje se financió con aportes propios de cada uno de sus socios. De igual manera, fue trabajado solo en los tiempos libres de cada uno de ellos: "Eso hizo que se alargara el proceso", comenta el director. Fue así como un año de preparación se tradujo en los cuatro minutos de "Asilo Esperanza".

Y aunque tomó más tiempo de lo inicialmente pensado, el corto finalizó bien. Ganó Mejor Cortometraje Chileno en el Festival Internacional de Animación Chilemonos, además de formar parte de otros festivales.

Fue visto por una de las abuelas de José I. Navarro: "Ella me celebra todo". Y aunque por lo mismo, no obtuvo retroalimentación alguna de su parte, sí pudieron conversar sobre: "El valor que hay en hacer piezas audiovisuales con la intención de que perduren en el tiempo". **SM**

GUIDA

Rosana Urbes

Una nueva referente

Hace 20 años, Rosana Urbes hizo el boceto de quien luego se convertiría en Guida. La protagonista del cortometraje homónimo realizado a partir de animación de bocetos en acuarela. Doña Guida es una mujer mayor que se ama y no le avergüenza demostrarlo; es más, es modelo de cuerpo desnudo en una clase de pintura.

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

Por Antonia Mundaca Aranda

Cuando Rosana Urbes decidió hacer “Guida”, empezó a buscar imágenes de referencia. Lamentablemente, estas retrataban a las mujeres mayores como abuelitas; o brujas: “Las líneas disponibles para estudiar, las proporciones y formas, tenían una personalidad distinta a lo que yo quería para la protagonista”.

La directora inició un intenso estudio personal. Empezó a frecuentar bailes de salón: “Veía a personas mayores alegres y bailando”, e incorporó esa personalidad en “Guida”. Investigó sobre anatomía y se dio cuenta que lóbulos y narices nunca dejan de crecer, así que en los dibujos acentuó esos rasgos. De igual manera, resaltó los hombros y cuádriceps de Guida, haciéndolos curvos, para que dieran cuenta de los 30 años que estuvo sentada frente a un escritorio.

“Fue lindo el proceso, aunque más demorado. Cuando haces algo diferente a lo que siempre se ha hecho, tardas más”, explica Rosana. Porque además de tener la dificultad de retratar a una mujer mayor que suele no verse en pantallas, la técnica para animar elegida por la directora, tuvo sus propios desafíos. “Guida” está realizado con más de 8.000 dibujos, todos ellos hechos en acuarela.

En un inicio, el proyecto fue pensado para ser realizado cuadro a cuadro en acuarela: “Al final logré pintar todos los escenarios y hacer una composición con los bocetos en animación. Lo que resultó mejor porque ella es un boceto que quiere ser dibujada por otros bocetos”. Luego hizo que cada dibujo superpuesto al escenario fuera una máscara para que parecieran parte de un todo y no elementos separados.

“Concebí Guida como una opción de estar bien con el cuerpo y la edad que tienes. Aceptarnos a nosotras con todo lo que ello significa”.

Sofía Rosales,
Directora

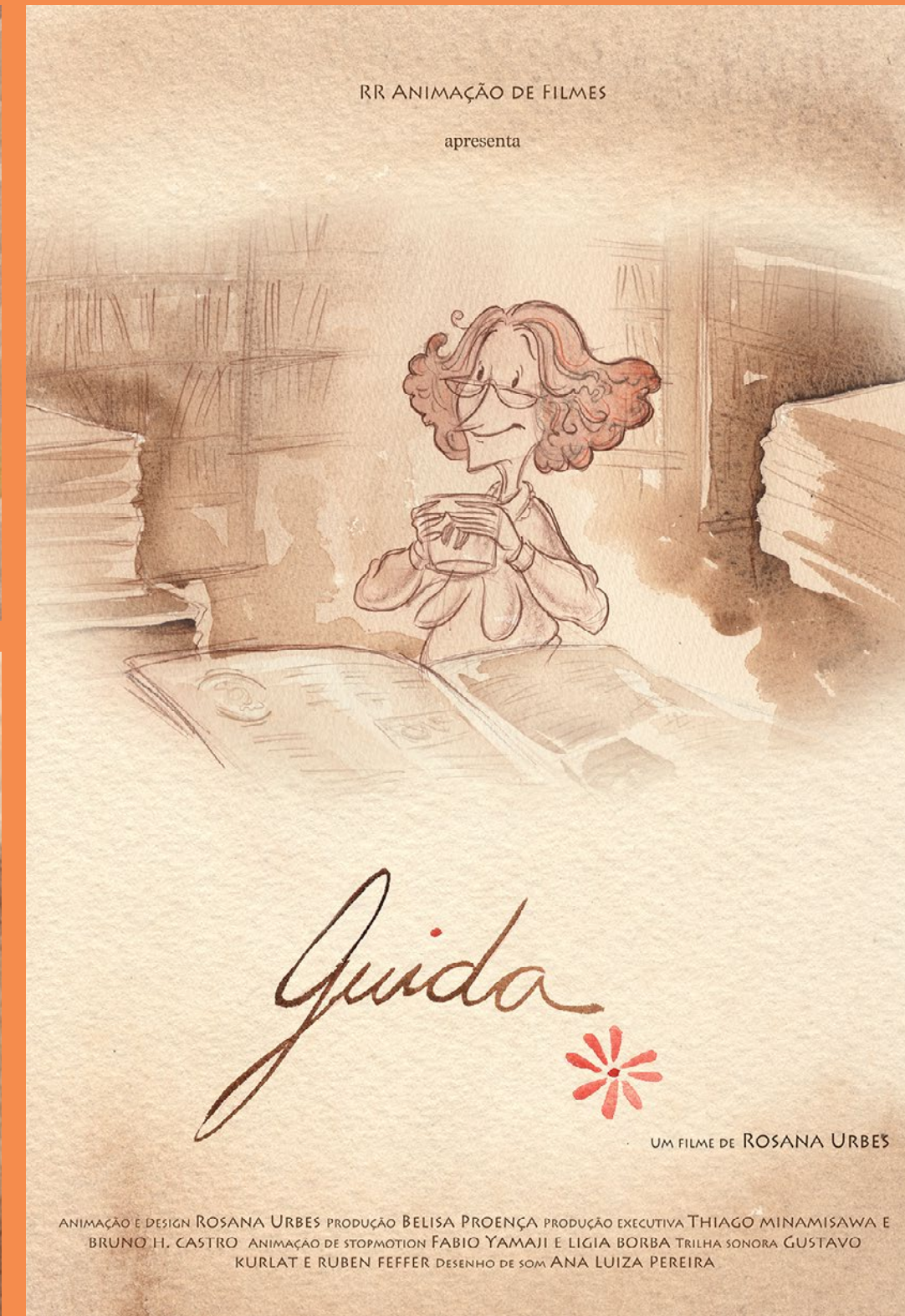
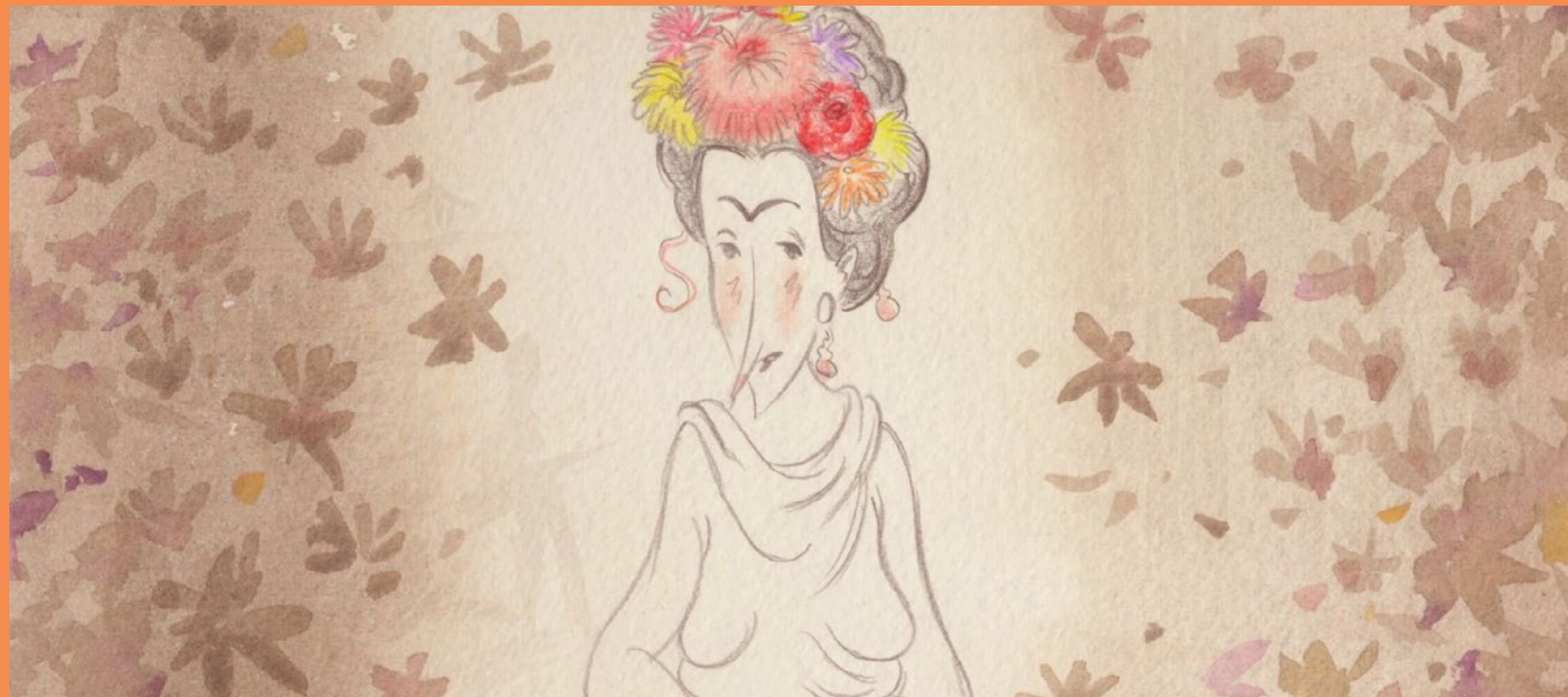

Un cambio de idea similar ocurrió con la musicalización del corto. Inicialmente, Rosana quería conseguir los derechos para utilizar una canción ya existente, pero Gustavo Kurlat, quien estuvo a cargo de la música junto a Ruben Feffer, le dijo: “Que Guida era original y que debía tener una melodía original”, recuerda la directora.

Pero no todas las tomas de decisiones tuvieron esa racionalidad. Mientras Rosana pintaba, tuvo un momento de inmersión en el que sintió que la obra se sobrepuso: “Es como si cobrara vida. Yo sentía a Guida diciéndome que era su historia, así que la dejé respirar como a una acuarela”. Es por ello que los colores del corto van en función de resaltar a la protagonista.

El mensaje que da la protagonista en el cortometraje que comparte su nombre, es uno de aceptación: “Concebí Guida como una opción de estar bien con el cuerpo y la edad que tienes. Aceptarnos a nosotras con todo lo que ello significa”, comenta Rosana sobre el personaje a quien considera una heroína.

Y a diferencia de otros héroes, la protagonista se muestra así misma como alguien alcanzable y visible en más de un ámbito. Porque Rosana Urbes, realizó el corto no solo como un mensaje de empoderamiento sobre el propio cuerpo, sino como un tributo a las modelos de arte: “Durante mi formación como ilustradora, descubrí que para que el dibujo tenga vida, la modelo tiene que tener vida también”, y “Guida” es pura vida. **SM**

"Fue lindo el proceso,
aunque más demorado.
Cuando haces algo
diferente a lo que
siempre se ha hecho,
tardas más".

Sofía Rosales,
Directora

IRMA

Germán Tejeira & Alejo Schettini

Abrigarse como “Irma”

Para la protagonista del corto de nombre homónimo, “Irma”, el frío y el viento se pasan mejor abrigados: con té en mano, bufanda al cuello y una manta cubriendo al edificio. Germán Tejeira y Alejo Schettini, codirectores del cortometraje, nos cuentan sobre el proceso e historia detrás de la obra.

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

Por Antonia Mundaca Aranda

“Trata de una viejita que vive sola y en una crisis soluciona de una forma bastante mágica todo”, describe en un primer intento, Alejo Schettini: “Pero describirlo así no se siente bien”, añade. Y tiene razón en ambas cosas.

“Irma”, efectivamente es la historia de una adulta mayor cuya única compañía es un pequeño pájaro. En una helada, el pájaro muere y la señora queda sola, pero sigue adelante. Empieza a tejer hasta agotar cada retazo de tela y vestuario de su casa. Sale por la ventana de su departamento, y desde allí estira una kilométrica manta que cubre a todo su edificio: “Buscó una solución para los demás. Hace que todos dejen de tener frío. Es una historia que tiene que ver con la generosidad”, explica Germán Tejeira.

La protagonista, además de generosa, es extremadamente independiente. Respecto a su diseño, Germán señala que nunca existió un trabajo consciente que buscara no estereotipar al adulto mayor. El resultado se dio por la historia misma: “No hacemos películas cínicas de personajes desagradables”.

Lo mismo confirmó Alejo y luego explicó que la clave estuvo en pensar en las motivaciones, interacciones y contexto de Irma, además de retratar una aparente fragilidad física que hiciera del final algo aún más sorprendente.

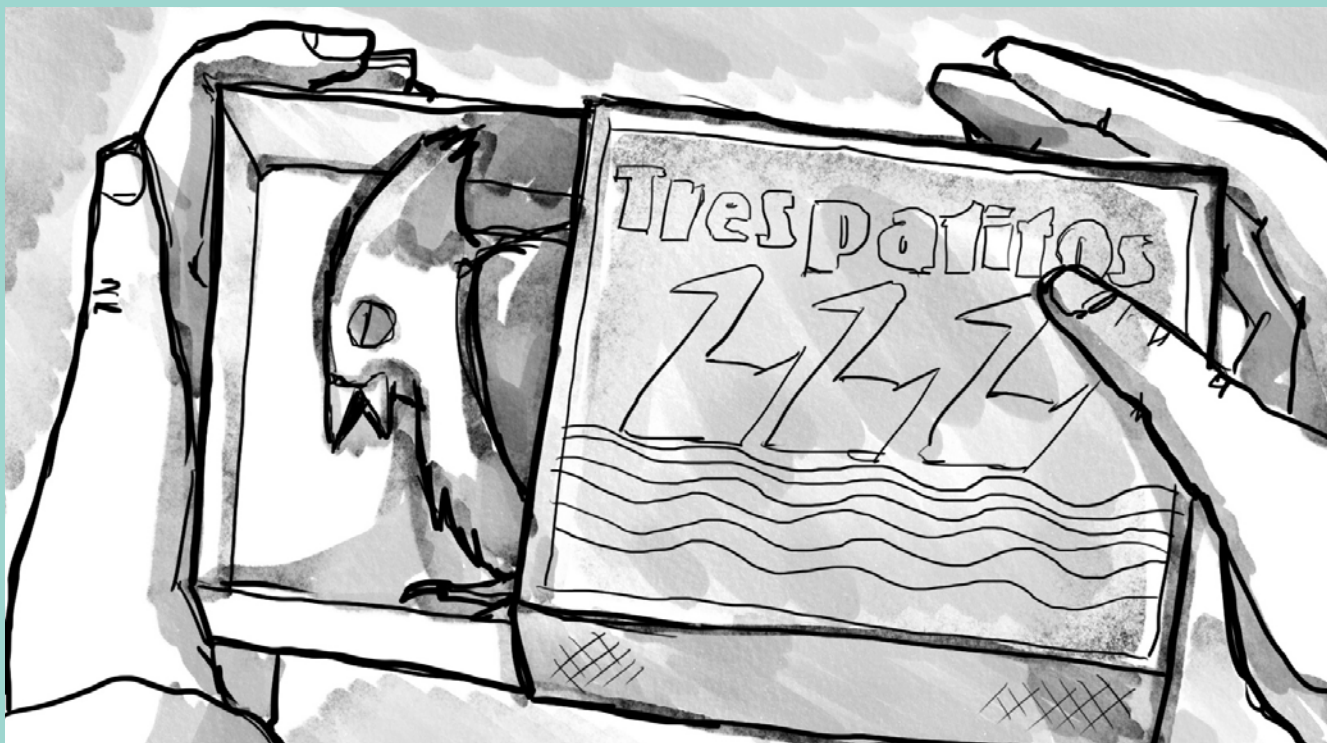
De igual manera, quisieron resaltar la magia del final de “Irma”, a través de una limitada y fría paleta de colores: “Cuando aparecen las telas de colores que atraviesan la luz hay un contraste fuerte. Da un efecto de caleidoscopio, de calor”, comenta Alejo.

“Da la impresión casi como si fuera en Europa del Este, pero Montevideo es así. Es más, cuando está muy frío y feo acá, con Alejo le decimos que es un día Irma”.

Germán Tejeira,
Director

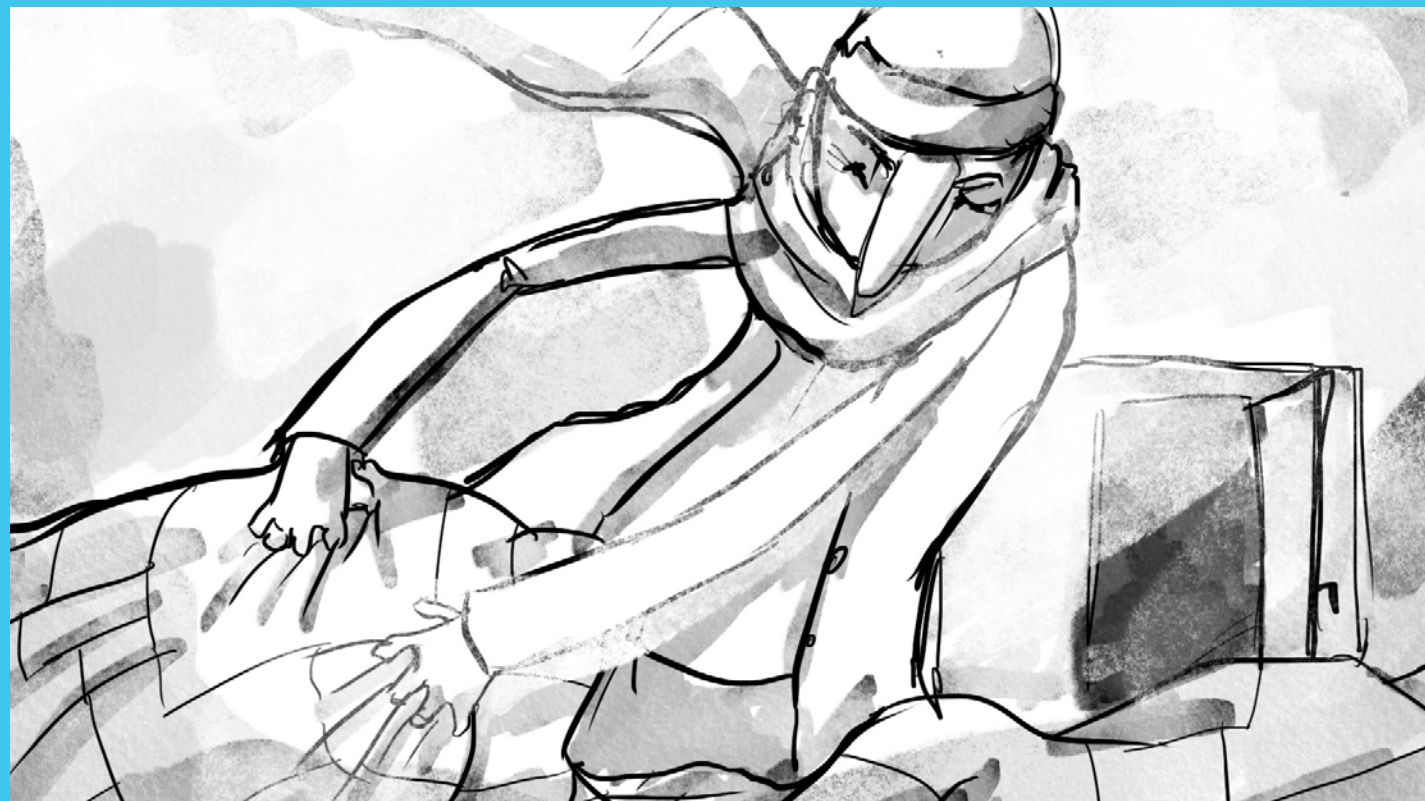

“Trata de una viejita que vive sola y en una crisis soluciona de una forma bastante mágica todo. Pero describirlo así no se siente bien”.

Alejo Schettini,
Director

Lo que en la ciudad helada y en crisis que es Montevideo, logra un contraste aún más fuerte: “Da la impresión casi como si fuera en Europa del Este, pero Montevideo es así. Es más, cuando está muy frío y feo acá, con Alejo le decimos que es un día Irma”, comenta entre risas Germán.

El viento es otro personaje más en la historia. Es una de las razones principales que tiene la protagonista para abrigarse, y una de las mayores complicaciones que hubo al momento de sonorizar “Irma”. Bruno Boselli y Germán Tejeira, estuvieron a cargo de ello, para lo que usaron sonidos grabados y descargados de internet: “A través de incorporaciones en la música y frecuencia de aparición, lo hicimos un enemigo”.

Además de la sonorización, las complicaciones que resultaron de Irma no fueron muchas. El corto es 2D, salvo el último plano que es 3D. Los directores hicieron un animatic general de todo con los fondos más desarrollados, luego montaron a los personajes sobre esos fondos y posteriormente editaron.

Para Alejo, “Irma” fue un proceso lindo de trabajo íntimo: “Recuerdo cuando ya estaban todos los planos animados y jugar con ponerlos en blanco y negro, y a mover todas las escenas de lugar”. Lo mismo confirma Germán: “Era como si tuviéramos un juguete y lo movíamos para todos lados”. Finalmente, el cortometraje quedó como lo habían puesto desde un inicio. **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.