

Independencia y dependencia: opuestos complementarios en la producción de largometrajes animados argentinos

Esteban Ezequiel Dalinger

(FADU-UBA | Argentina)

Resumen:

La producción cinematográfica en Argentina es posible gracias a una política de estado que fomenta la industria, y el cine de animación no es ajeno a esta realidad. El objetivo de este trabajo es plantearnos que los conceptos de independencia y dependencia en la producción de largometrajes animados no funcionan como antinomia sino como opuestos que se complementan.

Que los recursos del Estado sean necesarios para la realización de un film no condiciona el hecho creativo en sí mismo. Dentro de este modelo, el realizador goza de plena independencia expresiva ya que el Estado no exige como fin último el éxito comercial de la película. Si a esto le sumamos la existencia de nuevas tecnologías accesibles, muchas de ellas gratuitas como el software libre, el realizador cuenta con los medios necesarios para alcanzar la independencia creativa.

En este trabajo se analizarán dos largometrajes animados contemporáneos. *El Sol* (2010) de Ayar Blasco e *Historias de cronopios y de famas* (2013) de Julio Ludueña.

En el primer caso, tanto desde el punto de vista estético como narrativo, el director planteó una propuesta que está por fuera de los cánones del cine de animación comercial: animación limitada e imperfecta realizada en FLASH, utilización de un lenguaje vulgar en un relato caótico con un final desconcertante. Es un film que no busca el agrado del espectador. *El Sol* no hace otra cosa más que afirmar que todo lo que sucede en la pantalla es un capricho del realizador.

El segundo caso se trata de la transposición de los cuentos de Julio Cortázar *Historias de cronopios y de famas*. Cada uno de los relatos que conforman la obra fue ilustrado y animado con total libertad por un artista plástico diferente que utilizó su propia estética, haciendo uso de diferentes técnicas de animación realizadas sobre una plataforma de *software* libre.

Palabras Claves: Largometrajes - Animación - Independiente

Introducción

En los últimos años, la producción animada de largometrajes en Argentina, ha tomado del cortometraje uno de sus rasgos de estilo más significativo y valioso: la experimentación. Esto es posible principalmente gracias a dos factores, las políticas públicas que fomentan el quehacer cinematográfico y al surgimiento de tecnologías accesibles, como la aparición del *software* libre que permite a los usuarios tener la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el *software* de código abierto según los requerimientos necesarios, sin ya tener la obligación de pagar por licencias de programas.

Sin tener que producir bajo los condicionamientos del mercado, el director/autor/artista, tiene total libertad creativa para realizar su obra. La dependencia económica, por medio de créditos y subsidios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, no condiciona la obra artística. Es más, se podría decir que es fundamental para que su realización ya que la animación en nuestro país aún no ha alcanzado el rango de industria, cada producción es un hecho independiente, casi aislado. En este estado de protoindustria, es el Estado el principal motor económico en la producción de largometrajes.

Es por eso que se puede afirmar que la dependencia económica y la independencia creativa, funcionan como opuestos complementarios en la producción de largometrajes de animación independiente en Argentina.

Para evidenciar tal aseveración, se eligieron dos producciones recientes: *El Sol* (Ayar Blasco, 2010) e *Historias de cronopios y de famas* (Julio Ludueña, 2014), dos películas para adultos que a su vez rompen con la idea preinstalada de que la animación es sólo para niños. Vale aclarar que estos films están lejos de ser largos experimentales, pero si hicieron uso de algunos de sus recursos. Pese a ser exhibido en salas comerciales, las películas escaparon a lo lógica de mercado ya que el éxito en taquilla no es la meta. Su producción no depende del éxito económico pero si de la existencia de un presupuesto para las planes de fomento cinematográficos por parte del Estado. Esto no quiere decir que desconozca al público, ya que el realizador es plenamente conscientes de que crea para un público, y que sin la colaboración de este, el arte no tiene sentido. Parafraseando a Marcel Duchamp, se podría decir que no son los directores sino los espectadores los que hacen las películas.

El Sol

Ayar Blasco es un artista argentino, dibujante autodidacta que se ha desempeñado como director, intérprete, guionista, animador e historietista. Un verdadero artista independiente. Entre sus trabajos destacados se encuentran la dirección de animación de *Mercano, el marciano* (Juan Antín, 2002) y la webserie *Chimiboga* (Ayar Blasco, 2011).

El sol es su ópera prima, un film de bajo presupuesto, financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, del que también fue guionista, director de arte y la voz de alguno de los personajes. La película cuenta el devenir de *Once* y *La Checo*, dos jóvenes marginales que sobreviven como delincuentes en una Buenos Aires postapocalíptica, 20 años después de que estallara una bomba nuclear. Este mundo creado por Ayar Blasco, una parodia de *Mad Max* (George Miller, 1979) invita al espectador a perderse en un guión caótico, sin objetivos claros, rompiendo las reglas del relato canónico.

Como técnica de animación utiliza el *flash 2D*, realizada de manera online con un grupo reducido de animadores, con una estética de trazo simple, influenciada por el cómic y animaciones hilarantes y sencillas en su producción que remite a películas como *South Park: the movie* (Trey Parker, 1999), *Beavis & Butthead do the America* (Mike Judge, 1996) o la serie argentina *Alejo & Valentina* (Alejandro Szykula, 2002).

Las groserías, el humor absurdo, negro y escatológico son sus marcas autorales más destacadas. Las voces principales estuvieron a cargo de actores populares como el cómico Dr. Tangalanga, Jorge Sesán, Divina Gloria y Sofía Gala Castiglione.

Esta narración débil desde lo argumental, se apoya en el humor para entretener, principalmente en el absurdo, explicitando también el artificio del cine, rompiendo el código de invisibilidad del relato clásico. Hay un momento clave en la película que resulta un claro ejemplo de cómo se devela el artificio cinematográfico. En una escena, el personaje de Juan Pérez tiene que testificar ante el juez interpretado por el Dr Tangalanga. En el momento de la grabación de las voces en estudio, proceso que generalmente se realiza previo a la etapa de animación, el Dr. Tangalanga leyó el guión de corrido sin darse cuenta y dijo las líneas de diálogos de todos los personajes intervinientes en la escena. Al finalizar la misma, aparece una placa en la pantalla con la siguiente leyenda: "Aclaremos a la

amable audiencia que el Dr. Tangalanga no se dio cuenta y leyó el guión de corrido interpretando a todos los personajes. Igual no quedó tan mal y lo dejamos así. Muchas gracias". La utilización del metalenguaje, rompe el código implícito entre espectador y realizador. Se deja al descubierto el artificio cinematográfico, hecho impensado en el cine clásico. Este error en el proceso de grabación del audio, es tomado por el director para incorporarlo a la obra, rompiendo así con la convención.

Es indiscutible que Ayar Blasco no tuvo ningún condicionante artístico a la hora de realizar su largometraje por medio de los subsidios de INCAA. En *El sol*, lo experimental, lo creativo, está presente. Blasco eligió hacer del error, de lo incorrecto, su marca autoral. Así como afirmó Otto Alder, el prestigioso especialista alemán en animación en su artículo "El Estado de independencia"; la animación *independiente* tiene como única obligación en cuestión, la invención artística individual. Aquí no se busca satisfacer expectativa alguna del público, ni hay una búsqueda de beneficios económicos o de reconocimiento artístico.

En una entrevista brindada al sitio web *Mi opera prima*, al preguntarle a Blasco cuáles fueron los aspectos positivos y cuáles los negativos en cada una de las etapas de producción de su película respondió: "Positivo: Hice lo que quise. Negativo: Hice lo que quise"¹

Historias de Cronopios y de famas

El otro caso de análisis es el film de Julio Ludueña, *Historias de Cronopios y de famas* transposición de la obra literaria homónima de Julio Cortázar de 1962.

Ludueña, en 1972, presentó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes su película prohibida en la Argentina *Alianza para el Progreso* y tras ganar la competencia tuvo la oportunidad de conocer a Cortázar. Ese encuentro fue la génesis de este proyecto que se demoró más de 40 años y tuvo seis años de producción. Estrenada en 2014, año en que se cumplió el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, la película no solo une a la literatura con el cine, sino también con el mundo de las artes plásticas.

-----
¹ mioperaprima.com.ar (2010): Uno puede lograr lo que quiere si se lo propone. Extraído el día 25 del mes de junio de 2013, desde <http://www.crudofilms.blogspot.com.ar/2010/07/entrevista-con-ayar-b-en.html>

"Es ese *lugar* que el cine le confirió a la literatura – el de proveedora de argumentos –, se mantuvo durante toda su historia"². En la actualidad, las películas más taquilleras suelen ser las transposiciones de best sellers. Es un fenómeno global que tiene sus orígenes con el propio inicio del cine. En Argentina, uno de los primeros éxitos fue *Nobleza Gaucha* (Humberto Cairo, 1915) transposición del *Martín Fierro* de José Hernández, máximo exponente de la literatura criolla.

Julio Ludueña eligió como técnica la animación para transponer la novela de Cortázar. Se trataba de una novela extensa, compuesta por 75 cuentos, de los que sólo fueron seleccionados diez de ellos, de tono fantástico todos, para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la técnica con los cuentos surrealistas de Cortázar.

Julio Florencio Cortázar (Bruselas, Bélgica, 26 de agosto de 1914-París, Francia, 12 de febrero de 1984) es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Los contenidos de sus obras transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, por lo que la elección de la animación como técnica para llevarlos a la pantalla grande era la mejor opción.

Teniendo como punto de partida una obra de un maestro de la literatura, el director se vió obligado a contar con maestros de las artes plásticas para que le dieran su estilo a cada uno de los cortos y que reflejaran con sus propias técnicas la diversidad de los cuentos. Los diez artistas plásticos argentinos mundialmente reconocidos fueron Carlos Alonso, Luis Felipe Noé, Antonio Seguí, Daniel Santoro, Crist, Ana Tarsia, Patricio Bonta, Magdalena Pagano, Luciana Sáez y Ricardo Espósito. Estos estilos diversos también exigían diferentes estilos de animación, pero al tratarse de un film de bajo presupuesto se utilizó la ayuda del *software libre Blender*, que permitía ser adaptado por la comunidad de programadores según las necesidades de los animadores.

Como es de público conocimiento, los softwares no se venden, se licencian. Esto hace que para animadores independientes el costo por utilizarlos sea muchas veces prohibitivo. La solución que existe en

-----
² WOLF, S (2004): Cine / Literatura: Ritos de pasajes. Buenos Aires: Paidós. Pág.17

la actualidad es el *Software libre*, aquel que les otorga a los usuarios la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorarlo. Para ello, el acceso al código fuente es una condición necesaria. Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales, un programa ideal para los animadores. *Blender* se caracteriza por el continuo desarrollo y promoción del programa como un proyecto de código abierto basado en la comunidad de usuarios.

El 18 de febrero de 2010 se estrenó el primer largometraje animado realizado íntegramente con software libre, usando a *Blender* como herramienta principal; se trató del film argentino *Plumíferos* de Daniel De Felippo y Gustavo Giannini. En la actualidad en la provincia de San Luis, se está produciendo *Kiribati* de Alejandro Carlini, también utilizando *Blender*.

La gratuidad y sobre todo la posibilidad de adaptar el programa a las necesidades artísticas y de producción, son las que hicieron de esta la mejor opción para la realización de *Historias de Cronopios* y *de Famas*.

Después de dibujar con ellos el *storyboard*, Ludueña tenía un intercambio con los pintores, quienes no animaban, es más, muchos no sabían animar. La labor del director fue justamente coordinar ese equipo y darle una mirada cinematográfica. Como toda película en episodios, *Historias de Cronopios* y *de Famas* termina resultando despareja: no todos los segmentos son igualmente atractivos o imaginativos desde el punto de vista visual y narrativo. Pese a partir de una obra literaria, el peso de la película está puesto en lo plástico, en detrimento de lo narrativo.

Conclusión:

En la producción de largometrajes animados de bajo presupuesto la dependencia económica del estado, a través del INCAA, no necesariamente condiciona el hecho artístico. Las películas analizadas *El Sol* e *Historias de Cronopios* y *de Famas* hicieron bandera de la independencia, de la experimentación y creatividad, muchas veces sólo presentes en los cortometrajes, convirtiéndose en prueba viviente de que esto es posible, gracias a la accesibilidad de programas de animación de código abierto como de las políticas públicas que fomentan el desarrollo de la actividad.

No hay una búsqueda de lo esperado, no se intenta satisfacer el horizonte de expectativas del espectador, ni desde lo narrativo, ni desde lo estético. Ambas rompen con la estética hegemónica impuesta por los grandes estudios de animación, léase *Disney* o *Pixar* como referentes en la actualidad, para tomar elementos de la animación experimental que al mismo tiempo ayuden a la construcción de la identidad nacional del cine animado.

Se podría afirmar que el estado protoindustrial en el que vive el cine de animación hace posible que existan películas independientes de autor. La dependencia económica no implica que la independencia creativa se vea amenazada. Aquí estos dos conceptos funcionan como opuestos que se complementan para la producción de largometrajes animados.

¡Sí, se puede!

Referencias Bibliográficas:

A WOLF, S (2004): *Cine / Literatura: Ritos de pasajes*. Buenos Aires: Paidós.

GONZÁLEZ, A. R y SIRAGUSA, C (2013): *Poéticas de la Animación Argentina 1960 – 2010*. Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Córdoba: Editorial La Barbarie.

Filmografía

El sol (Argentina, 2010). Dirección: Ayar Blasco.

Historias de Cronopios y de Famas (Argentina, 2013). Dirección: Julio Ludueña.

Ezequiel Dalinger:

Es Diseñador de Imagen & Sonido egresado de la UBA y cuenta con probada experiencia en producción cinematográfica y particularmente de festivales. En los últimos años su trabajo estuvo enfocado en la investigación y difusión del cine de animación.

En 2014 creó *Zona de Animación*, un espacio virtual que tiene como objetivo dar a conocer las novedades de la industria de la animación. En la última edición del Festival de Cine de Málaga, España, fue reconocido con el Premio del Público como "Mejor Blog de Animación del Mundo en Español". Actualmente produce y programa un ciclo de cine de animación argentino en la Biblioteca del Congreso de la Nación y es nuevamente curador y programador del Festival Internacional de Cine NUEVA MIRADA para la Infancia y la Juventud.

Ha realizado un trabajo de investigación y entrevistas a realizadores para su libro *Una mirada al cine de animación argentino contemporáneo* próximo a editarse.

Contacto: dalingerezequiel@gmail.com

El Estado de Independencia.

Actas del IV Foro Internacional sobre Animación - ANIMA 2015

Dalinger, Ezequiel: "independencia y dependencia, opuestos complementarios en la producción de largometrajes animados argentinos" - Pág. 145-152, 2017

ISBN 978-950-33-1096-0 (E-Book)

<http://www.animafestival.com.ar/forum/home-2/actas-foro-academico/2015-iv-foro-iv-forum/>