

Animar en Córdoba. Una indagación acerca de las poéticas de animadores y sus definiciones de animación independiente

Keila Yael Santaella

(UNC | Argentina)

Resumen:

A partir de la realización de entrevistas a animadores con reconocida trayectoria en Córdoba nos proponemos indagar acerca de sus definiciones de sus poéticas a partir del concepto propuesto por Sonia Vicente (2006). Las preguntas de las entrevistas girarán en torno a las concepciones de estos animadores sobre la animación en general, la realización de animaciones en el contexto cordobés y sobre sus propias producciones. Además, se abordarán las técnicas y materiales preferidos por los mismos, recuperando los valores y potenciales que motivan tales preferencias y ejemplificando a través de algunas de sus obras.

Una vez abordadas las autodefiniciones de los animadores sobre sus cosmovisiones, propondremos, en segunda instancia, esbozar definiciones sobre la animación independiente en Córdoba. ¿Que entienden por animación independiente en el contexto cordobés? ¿Cuáles son los elementos que les permiten definir una animación como independiente en Córdoba? ¿Tales elementos están relacionadas con las técnicas utilizadas, las historias de las animaciones, los modos de producción, distribución y exhibición y/o los modos de financiamiento? ¿Cómo influyeron e influyen las políticas de fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Televisión Digital Abierta (TDA) en la definición de una producción como independiente según sus puntos de vista? ¿Qué relación existe entre las libertades creativas de los realizadores y la animación independiente en Córdoba según los entrevistados?

En tercera instancia invitaremos a los animadores a establecer cuál/es de sus producciones pueden clasificarse como animación independiente en Córdoba, compartiendo los argumentos desarrollados por los mismos que sustentan tal afirmación.

A través de estos interrogantes intentaremos indagar acerca de las extensiones, los límites y la pertinencia del uso de la categoría de animación independiente en el contexto cordobés y evaluar si existe la necesidad de una nueva categoría para abordar la animación realizada en dicho contexto.

Palabras Claves: Animación Independiente - Poética - Córdoba

Introducción

El presente trabajo comparte los avances de una investigación en curso en la que nos proponemos indagar, a partir de entrevistas a animadores con reconocida trayectoria en Córdoba, acerca de sus definiciones de sus poéticas con el fin de promover (auto)reflexiones sobre sus experiencias en animación. Al mismo tiempo, pretendemos recuperar sus concepciones de animación independiente en el contexto de Córdoba, identificando cuáles son las variables contempladas por los animadores a la hora de definir una producción animada como independiente en dicho contexto y evaluando la pertinencia de la categoría independiente para abordar la producción de animación local.

Animar en Córdoba: (auto)reflexiones sobre las poéticas de los animadores

A lo largo de esta comunicación utilizamos el término *poética*, que se constituye en una categoría central en nuestra investigación. Debido a la diversidad de sentidos que pueden atribuirse a esta noción, nos parece fundamental clarificar el modo en que la concebimos para el presente trabajo:

Una cierta 'cosmovisión' que el artista desarrolla en relación al arte en general y a su arte en particular, en ella están implícitas tanto la propuesta estética, la preferencia por ciertos materiales y técnicas, como el conjunto de ideas, sentimientos y valores que tiene cada artista acerca del mundo que vive, del arte del pasado y del arte de su tiempo y de la obra que realiza. Estas ideas, sentimientos y valores operan como elementos constitutivos del quehacer artístico. (Vicente, 2006:202)

De un modo similar al análisis desarrollado junto a Cristina Siragusa en *Imaginar la imagen desde Córdoba: Nosotros, Campesinos* (Siragusa y Santaella, 2015), esta noción nos permite focalizar en las siguientes dimensiones:

- a) el énfasis en el sujeto-artista/comunicador que es quien (individual o colectivamente) genera una propuesta;
- b) una elección de técnicas que debe concebirse como una decisión ligada a ciertos protocolos de experiencia (Kozak, 2011);
- c) una axiología que se plasma, de diversas maneras, en materiales y formas en el marco de procesos poéticos.

A continuación desarrollaremos tales dimensiones en el análisis de la poética de la animadora Patricia D. Gualpa, trabajando a partir de las ideas expresadas por esta animadora en una entrevista realizada por quienes aquí escriben a los fines de esta investigación.

a) Énfasis en el sujeto-artista/comunicador

Para analizar la poética de la animadora Patricia D. Gualpa consideramos importante describir brevemente los orígenes de su interés en la animación y algunas de las modalidades elegidas por la realizadora para su formación en este campo en el contexto cordobés.

Patricia D. Gualpa es Licenciada en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Su primera aproximación a la animación fue a partir de la cátedra de Animación de la mencionada licenciatura y a través del Centro Experimental de Animación CEAn, de la mano de Carmen Garzón y Alejandro R. González. Su modo de aprender animación fue, en primera instancia, a partir de la práctica, a través de la experimentación y la realización. Luego atravesó un período donde indagó sobre diferentes referentes y artistas animadores mediante el visionado de una gran cantidad de animaciones. Paralelamente se propuso completar su formación ahondando teóricamente en lo que refiere al lenguaje de la imagen, guión, el cine animación y multimedia. Actualmente realiza gran parte de sus producciones animadas junto al animador Juan Sgro.

b) Elección de técnicas y materiales

Al examinar la trayectoria artística de Patricia D. Gualpa encontramos una diversidad de técnicas y materiales utilizados en sus diferentes producciones. Entre ellas se incluyen animación 2D en (!), dibujo pivotado en 282, stop motion en Casting y Puntos, y rotoscopia en Signos de Interrogación. Actualmente desarrolla videojuegos, en donde realiza, además, *cut out*, *collages* y animación digital, entre otros. La animadora declara que, en el presente, le interesa la animación a partir de técnicas mixtas, en particular "el cruce de diferentes técnicas y materiales, desde *stop motion* a animación digital con vectorizados, pasando por el experimental, el *cut out* y el dibujo."

c) Axiología que se plasma en materiales y formas en el marco de procesos poéticos

Al reflexionar sobre los procesos poéticos de Patricia D. Gualpa encontramos relaciones inmanentes entre sus motivaciones para animar, sus elecciones de los temas, materiales y técnicas, y sus ideas sobre la animación. Con respecto a las ideas, sentimientos y valores que la llevan a animar y que desea expresar en sus producciones, la animadora manifiesta:

Pienso que todo gira en torno a las ideas. La acción nace a partir de la mirada que tengo sobre diferentes temas. Para mí el mensaje que uno quiere transmitir o expresar es el principal motor, eso me moviliza a animar y a producir.

Destacamos cómo para Patricia la selección de los materiales y técnicas de animación es intrínseca a la idea o proyecto a desarrollar.

No tengo preferencia por ninguna técnica ni material. Creo que cada proyecto requiere de una técnica y un material preciso. Modificar alguno de esos factores modifica radicalmente el proyecto, por lo que la decisión de los mismos siempre está sujeta al proyecto. Me gusta pensar la técnica y los materiales como un recurso expresivo que aporte al proyecto, no se obtiene el mismo cortometraje cuando se lo dibuja que cuando se lo modela con plastilina. Cada material dialoga con el audiovisual.

Así la pasión por la animación de Patricia D. Gualpa se basa en los potenciales específicos que ofrecen el lenguaje animado y las técnicas y los materiales que intervienen en el proceso de animar. En palabras de la realizadora:

Me apasionan las posibilidades poéticas que se pueden aplicar en cada animación. Como un trazo puede adquirir miles de significados cuando el realizador le aplica una intensión dentro del cuadro. También me apasiona la forma en la que se provee/simula *vida*, "*alma*" cuadro a cuadro.

Definiendo animación independiente en Córdoba

Al abordar la noción de animación independiente nos interrogamos dónde y con respecto a qué puede radicar actualmente la independencia de una producción animada. Para responder a esta pregunta nos propusimos, en primera instancia, examinar qué elementos consideramos pueden clasificarse en términos de dependiente/independiente en la realización de una animación. Identificamos los siguientes elementos: libertad en la selección y desarrollo del tema o de la historia de la animación, libertad en la selección de materiales y técnicas, modo de producción, modo de distribución, modo de exhibición y modo de financiamiento. A continuación

procedimos a reflexionar sobre la definición de animación independiente propuesta por Otto Alder, jurado, consultor y programador de numerosos festivales, examinando las variables contempladas por tal definición.

I would make the definition of 'Independent' simple. First of all, it stands for freedom of content and economic freedom for the artist. That is, freedom in all phases of the production of a work. The only obligation involved is the individual artistic invention. The fulfillment of the audience's expectations, the attempt to serve trends, speculation on material profit, counting on success with the public, or even the wish for artistic or other recognition, must not be a major concern. (Alder, 1999)

En la definición de Alder podemos distinguir dos series de elementos. En primer lugar define aquellos elementos que estarían presentes en una animación independiente: libertad de contenido, libertad económica para el artista, libertad en todas las etapas de la producción del trabajo e invención artística individual. En segundo lugar el autor describe aquellos elementos que no deberían ser un problema o una preocupación principal o importante: el cumplimiento de las expectativas del público, el intento de servir a las modas o tendencias, la especulación de ganancia material, la confianza en el éxito de público y el deseo de reconocimiento artístico o de otro tipo de reconocimiento.

Tomando como referencia tanto los elementos que identificamos en primera instancia como aquellos señalados en la definición de Alder, procedimos a preguntar a la animadora Patricia D. Gualpa qué entiende por animación independiente en el contexto cordobés:

La autonomía en la toma de decisiones estético/realizativas. Prácticamente toda la animación en Córdoba es independiente, a excepción de algunos estudios que realizan por encargo, casi todos los estudios de animación generan sus propios proyectos en busca de financiación (dejo al margen las animaciones para publicidad que tiene otra lógica de producción).

En su respuesta, destacamos como la animadora señala una predominancia en Córdoba de las animaciones independientes. Patricia D. Gualpa identifica la autonomía de decisiones estético/realizativas y la generación por parte de los estudios de animación de proyectos propios en busca de financiación como elementos distintivos de la animación independiente en este contexto. Al mismo tiempo, los elementos que aparecen en su respuesta como opuestos o diferentes a la animación independiente son la realización de proyectos por encargo y la lógica de producción de animaciones para publicidad.

Al inquirir cuáles de sus producciones clasificaría como animación independiente en Córdoba, Patricia D. Gualpa manifiesta:

Por suerte puedo decir que casi todas mis animaciones y mis videojuegos son independientes. Hasta ahora el desarrollo de los proyectos nació en el grupo de trabajo y a partir de allí comenzó la instancia de búsqueda de financiación, la cual no influyó en la toma de decisiones del proyecto. También he trabajado para otros estudios y proyectos pero siempre con un perfil independiente.

En las tres aproximaciones al concepto de animación independiente y las variables implicadas abordadas anteriormente aparece el factor económico nombrado de formas diferentes: "*modo de financiamiento*", "*libertad económica*" y "*financiación*". Entendiendo que una parte importante de las animaciones producidas en Córdoba en los últimos años han sido posibles gracias al financiamiento previsto por las políticas de fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Televisión Digital Abierta (TDA), nos preguntamos cómo influye el financiamiento estatal en la definición de una animación como independiente. Alder (1999) sostiene que un film animado que encaje en la definición del término independiente por él propuesta, sería posible casi exclusivamente sólo con algún financiamiento privado o estatal. Por su parte, al preguntarle a la animadora Patricia D. Gualpa acerca de la influencia de las políticas de fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Televisión Digital Abierta (TDA) en la definición de una producción como independiente en Córdoba afirma que:

Influye en forma positiva ya que en las experiencias que tengo dentro de esas líneas de fomento no se aplicaron limitantes ni cambios en los proyectos ganadores, y permitieron su realización gracias a la financiación. Estas políticas ayudan a la producción local y la formación de una "industria", es un motor importantísimo que moviliza a todo el sector.

Finalmente señalamos que tanto para Alder (1999) como para Gualpa la *dependencia* de una animación del financiamiento del Estado para su efectiva realización no parece ser una variable que impida la calificación de la misma como independiente, sino que, por el contrario puede ser una de las variables a evaluar al buscar recuperar las animaciones independientes entre la totalidad de animaciones producidas en un contexto determinado. La *independencia* de una animación, para Alder y Gualpa, parece radicar entonces en las libertades creativas, es decir en las posibilidades que

tiene el animador de decidir sobre la estética y la poética de su animación, posibilidades, que a su vez, entendemos van formando modos particulares de producción en cada animador que se hacen visibles al mirar las diferentes obras que componen sus trayectorias.

Hasta aquí, basados en las ideas expuestas anteriormente de Otto Alder y Patricia D. Gualpa, la categoría de animación independiente se presenta como pertinente y conveniente para clasificar y calificar una parte importante de las producciones animadas en Córdoba.

Nos cabe finalmente preguntarnos: ¿Qué ocurre con los proyectos de animación independiente en Córdoba que no logran acceder al financiamiento estatal? ¿Consiguen encontrar otros medios para sus concreciones o la realización de los mismos se torna dependiente de este tipo de financiamiento? ¿Qué otros modos podríamos pensar y construir en el presente y en el futuro para resguardar las libertades creativas de los animadores en sus producciones y favorecer la viabilidad de tales animaciones? ¿Es necesario/posible otra categoría para clasificar y calificar una parte importante de las producciones animadas en Córdoba que coloque el énfasis en las libertades creativas y logre superar ciertas contradicciones con respecto a la dependencia en determinados tipos de financiamiento?

Aspiramos a continuar indagando y profundizando acerca de estas y otras cuestiones a partir del encuentro y reflexión con otros animadores en Córdoba y compartir los nuevos interrogantes y avances alcanzados en nuestra investigación.

Referencias Bibliográficas:

ALDER, O. (1999). "The State of Independence" en *Animation World Magazine* N°3.10. Recuperado el día 08 de septiembre de 2015 de <http://www.awn.com/mag/issue3.10/3.10pages/alderindi.html>

KOZAK, C. (2011). "Tecno-poesía experimental y políticas de la contecimiento", en *Poéticas tecnológicas, transdisciplina y sociedad: Actas del Seminario Internacional Ludión-Paragraphe*. Exploratorio Ludión. Buenos Aires.

SANTAELLA, K. Y. (2014). "Nosotros, Campesinos": una reflexión acerca de la poética de los realizadores, Ponencia presentada en I° Jornada de Televisualidades Reflexiones en torno a los discursos televisivos argentinos contemporáneos, Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba, 11 de diciembre de 2014.

SIRAGUSA, C. y SANTAELLA, K. Y. (2015). "Imaginar la imagen desde Córdoba: Nosotros, Campesinos", Ponencia presentada en VIII Seminario Regional (Cono Sur) ALAIC Políticas, actores y prácticas de la comunicación: encrucijadas de la investigación en América Latina, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba 28 de agosto 2015.

VICENTE, S. (2006). "Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación artística"; En *La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias*, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Keila Yael Santaella:

Contacto: kysfilmphotography@gmail.com

El Estado de Independencia.

Actas del IV Foro Internacional sobre Animación - ANIMA 2015

Santaella, Keila: "Animar en Córdoba. Una indagación acerca de las poéticas de animadores y sus definiciones de animación independiente" - Pág. 153-160, 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/>