

MÁS ALLÁ DE LAS HURDES: BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

Ignacio Meneu Oset

Grupo Animación: Arte e Industria, Universitat Politècnica de València

Extremadura tuvo su protagonismo en los años 30 de la mano del gran cineasta Luis Buñuel, quien rodó en una de las zonas más deprimidas su documental *Las Hurdes, tierra sin pan* (Luis Buñuel, 1932). Este proyecto pudo realizarse gracias a la fortuna de su amigo Ramón Acín quien, tras obtener un premio en la Lotería, financió el documental que marcaría un antes y un después en la carrera cinematográfica de Buñuel. Y ahora, 85 años más tarde, Buñuel vuelve a Extremadura, como inspirador de una película basada en la novela gráfica de Fermín Solís, llamada *Buñuel en el laberinto de las tortugas*. Producida por Sygnatia y The Glow Animation Studio en coproducción con Submarine (Holanda), y con la participación del estudio valenciano Hampa, es una película de animación 2D para adultos en un territorio nada habitual para este tipo de trabajos, Extremadura. Algo al sur de Las Hurdes está Almendralejo, donde se encuentra The Glow Animation Studio, a quienes hemos visitado para que nos cuenten todos los detalles de esta ambiciosa producción.

Extremadura had its leading role in the 30s thanks to the great filmmaker Luis Buñuel, who shot in 1932 his documentary *Las Hurdes, tierra sin pan* at one of the most Spanish depressed counties. The film could be done thanks to Buñuel's friend Ramón Acín who, after winning a Lottery prize, decided to finance the documentary that would be a landmark in Buñuel's cinematographic. Now, 85 years later, Buñuel returns to Extremadura as an inspiration for a film based on the graphic novel by Fermín Solís, called *Buñuel in the Labyrinth of the Turtles*. Produced by Sygnatia and The Glow Animation Studio, with co-production by Submarine (The Netherlands), and with the contribution of Valencian studio Hampa, it is a 2D animation film for adults in a territory unusual for this type of work, Extremadura. South of Las Hurdes is Almendralejo, home of The Glow Animation Studio, a studio that we have visited to know everything about this ambitious production.

Palabras clave: Buñuel, cine, animación, 2D, producción.

DOI: <https://doi.org/10.4995/caa.2018.9649>

2018

BUÑUEL

en el laberinto
de las tortugas

UNA PRODUCCIÓN DE MANUEL CRISTOBAL · JOSE M FÓEZ DE VEGA · PARA SYGNATIA · GLOW · THE GLOW ANIMATION STUDIO · SUBMARINE · HAMPA · TELEMADRID · CANAL EXTREMADURA TV · BASADA EN LA NOVELA GRÁFICA DE FERMIN SOLÍS · GUION ELIGIO MONTERO · SALVADOR SIMO · MÚSICA ARTURO CARDELUÉS · DISEÑO SONIDO JUAN FERRO · DIRECTOR ARTE JOSE LUIS AGREDA · DIRECTOR ANIMACIÓN MANUEL GALLIANA · PRODUCTOR ASOCIADO JAVIER ESPADA · PRODUCIDA POR MANUEL CRISTOBAL · JOSE M FÓEZ DE VEGA · ALEX CERVANTES · FENKE WOLTING · BRUNO FELIX · DIRIGIDA POR SALVADOR SIMO ·

WWW.BUÑUELNELLABERINTO.COM

La productora The Glow Animation Studio es un estudio de animación creado por Manuel Cristóbal, José Mª Fernández de la Vega para realizar esta película y poder continuar con otros proyectos de características arriesgadas o innovadoras. Están preparando su siguiente apuesta, *Gabo, memoria de una vida mágica*, adaptación del libro por Óscar Pantoja, y que también será dirigido por Salvador Simó. Sus productores se muestran esperanzados en que este proyecto sitúe a Extremadura en el mapa de la animación.

José Mª Fernández de la Vega, nacido en Al-mendralejo, ingeniero de profesión, recuerda que la única forma de dedicarse a lo que es su pasión, fue a través de la vía autodidacta. En 2010 creó Glow, productora enfocada al grafismo y a la animación. Su cortometraje *Genti di Muerti* (Rubén González Barbosa, 2014) de imagen real, le permitió aprender todos los entresijos de una producción. Posteriormente le surgió la posibilidad de producir un cortometraje de animación, basado en un el cómic de Fermín Solís, interpretación hecha por un cacereño sobre el motivo por el cual Luis Buñuel rodó en Las Hurdes su tercera película.

En una presentación en la Academia del Cine de Madrid tuvo la posibilidad de mostrar sus trabajos a muchos productores del audiovisual. Entre esos proyectos estaba su cortometraje sobre Buñuel. Uno de los productores presentes en el evento, Manuel Cristóbal, con una trayectoria profesional muy brillante y con producciones arriesgadas y grandes éxitos a sus espaldas, como la película para adultos *Arrugas* (Ignacio Ferreras, 2012) basada en el cómic de Paco Roca, le planteó la posibilidad de hacer un largometraje partiendo del camino iniciado con el cortometraje sobre Buñuel. Y ambos, como productores, consiguieron los apoyos suficientes para empezar la producción que se inició en 2017.

Buñuel en el laberinto de las tortugas (Salvador Simó, 2018) es una película de presupuesto moderado, un millón ochocientos mil euros;

para cine de imagen real puede estar bien, pero si hablamos de animación es una cifra discreta. Este hecho ha condicionado toda la producción y la forma de hacer y de resolver la animación: aunque la gran repercusión que está teniendo ha obligado al equipo a crear un trabajo de mayor calidad de lo que permitía el presupuesto. Actualmente en el estudio trabajan alrededor de 40 profesionales. El objetivo es terminar la película en febrero o marzo de 2018, para estrenarla después del verano de ese mismo año, aunque se pretende estrenarla previamente en algunos festivales.

El guion de la película es una adaptación del cómic de Fermín Solís, escrita por Eligio Montero y Salvador Simó, quienes, como guionistas, aportaron nuevas ideas y se documentaron exhaustivamente para enriquecer la historia. Adicionalmente, se han podido conseguir los derechos del documental *Las Hurdes, tierra sin pan* (Luis Buñuel, 1932) y parte de este material se ha utilizado en el proyecto.

01

Guion y dirección

Salvador Simó, director y co-guionista, empezó en la animación tradicional en los Estudios Pegbar situados en Barcelona, propiedad de Bob Balser y Julio Taltavull. Se trasladó a Los Ángeles para seguir formándose y allí trabajó en los Estudios de Bill Meléndez, animador, director de cine y productor cinematográfico mexicano-estadounidense, conocido por sus dibujos animados de Warner Brothers y por la serie *Charlie Brown*. En Europa como freelance participó en varios proyectos. Estudió cine en Barcelona y aprendió técnicas infográficas para animación. Su trayectoria le ha llevado a trabajar en compañías como Moving Picture Company (MPC) que es un estudio de producción de efectos visuales y cine con sede en Londres donde trabajó como artista de previs, layout y

BUÑUEL in the labyrinth of the turtles

© SIGNATIA, THE GLOW, SUBMARINE, CANAL EXTREMADURA, ARAGON TV. ALL RIGHTS RESERVED

BUÑUEL in the labyrinth of the turtles

© SIGNATIA, THE GLOW, SUBMARINE, CANAL EXTREMADURA, ARAGON TV. ALL RIGHTS RESERVED

BUÑUEL in the labyrinth of the turtles

© SIGNATIA, THE GLOW, SUBMARINE, CANAL EXTREMADURA, ARAGON TV. ALL RIGHTS RESERVED

efectos visuales. También ha sido docente en The Animation Workshop, escuela de animación ubicada en Viborg (Dinamarca), y que es parte de la Escuela de Negocios, Tecnología e Industrias Creativas de VIA University College. Además, dirigió tres cortometrajes y cuatro temporadas de una serie infantil en Tailandia.

Salvador Simó conoció a Manuel Cristóbal en un proyecto en el que estuvieron trabajando juntos, y fue él quien le sugirió leer el cómic *Buñuel en el laberinto de las tortugas* de Fermín Solís, dibujante e ilustrador enmarcado dentro de lo que, desde la industria del cómic francés, se ha venido llamando *nueva ola española*. Ese fue el inicio de la aventura de la película. Eligio Montero es Licenciado en Psicología y titulado en Producción y Realización Audiovisual. Comenzó su andadura profesional en la producción ejecutiva para publicidad, cine y televisión. Actualmente compagina su labor como guionista de televisión con proyectos cinematográficos y fue quien escribió el primer guion basado en el cómic para la película *Buñuel en el laberinto de las tortugas* que supuso el arranque para presentar el proyecto a TVE y otras cadenas.

Ese primer guion estaba meramente basado en los hechos. Sin embargo, Salvador y Manuel Cristóbal decidieron explorar otras posibilidades. Eligio y Salvador trabajaron en armar una trama

dramática, incidiendo más en la relación de amistad entre Luis Buñuel y Ramón Acín y así conseguir una historia más potente. Trabajaron durante siete meses hasta conseguir lo que fue el guion final. Aun así, la historia ha ido evolucionando y a partir de la animática se ha ido ajustando la forma de contar y el punto de vista. Al ser una animación dirigida a un público adulto, se han trabajado exhaustivamente los encuadres, buscando un lenguaje más cinematográfico.

La película cuenta la historia de una etapa primordial en la vida de Buñuel. Abordar a un personaje de este nivel puede resultar complejo, pero Salvador nos dice:

Hay que perderle el respeto al mito y pensar que realmente la historia que contamos es del momento en que Buñuel tiene 30 ó 31 años. Es un cineasta joven que está haciendo su tercera película y aún está encontrando su camino, su forma de hacer cine.

En la época en que se sitúa la película, Buñuel había hecho *Un perro andaluz* (1929) con Dalí, y *La edad de oro* (1930) en la que también se nota mucha influencia de éste y además estaba haciendo un documental encargado por Éli Lotar, fotógrafo y cineasta francés conocido por su participación en el Movimiento Surrealista.

BUÑUEL *in the labyrinth of the turtles*

© SIGNATIA, THE GLOW, SUBMARINE, CANAL EXTREMADURA, ARAGON TV. ALL RIGHTS RESERVED

0405 1 sec 0
frame

La película *Buñuel en el laberinto de las tortugas* es una ficción basada en unos acontecimientos reales que pretende entretener e interesar al público y, si es posible, emocionarlo. Es una historia que se ha creado partiendo de unos hechos y en la que hay momentos documentales.

Para el proceso de realización se hizo una planificación muy detallada desde el principio, que permitiera cumplir plazos y ajustarse al presupuesto establecido, ya que se carecía de margen para cambiar planos o hacerlos de nuevo. Esto llevó al director a dibujar miniaturas de todas las tomas de la película, para explicar qué tipo de plano era, cómo era el encuadre, cuál era el movimiento de la cámara y qué se pretendía contar en cada toma. De este modo, al llegar a la fase de storyboard tenían claro cómo debía ser cada plano, evitando malas interpretaciones y cambios drásticos.

A Salvador Simó le gusta la forma de contar historias que tienen los orientales, mostrando las cosas desde el interior. En esta película hay momentos que suceden en el exterior, como la acción propia de Luis rodando el documental en *Las Hurdes*, pero también encontramos lo que ocurre en el interior de los personajes, como la historia de amistad de los protagonistas, los conflictos internos que tiene Buñuel, los sentimientos que mueven a los personajes, siendo éstas las cosas que más interesa mostrar.

El aspecto visual conseguido por el director de arte con un tratamiento del dibujo de línea

rotunda, formal y con una ambientación de luz integradora, hace que funcione bien con el estilo narrativo directo y sin florituras que se pretendía conseguir.

02

Dirección artística

José Luis Agreda, responsable de la dirección artística, es ilustrador y caricaturista independiente, ha publicado en varias revistas y también ha trabajado en el ámbito de la publicidad o en series de animación. Su primera referencia para iniciar el camino del diseño visual de la película fue el cómic de Fermín Solís, pero respetando las indicaciones del director que buscaba personajes bastante realistas. El cómic es anárquico y los personajes no siguen una línea clara, puesto que tan pronto son realistas como son más caricaturescos. La animación requiere unas reglas para mantener a los personajes “en modelo”.

Al tratarse de una película para adultos, la dirección artística ha querido alejarse de estilos blandos y ha buscado una línea de dibujo dura con un estilo más sobrio. El dibujo lleva una línea algo abocetada, con trazos sueltos que pueden salirse del contorno, pero con control, para que sea posible unificar el estilo. También los fondos llevan el mismo tipo de línea para que

se integren mejor figura y fondo. Su objetivo es conseguir que las imágenes tengan un aspecto de ilustración con movimiento, que remitan más a la ilustración que al tradicional dibujo animado.

Para el acabado de los fondos se han utilizado efectos de tipo acuarela bastante suelta, intentando crear fondos en los que pueda reconocerse el entorno. A su vez, los personajes llevan sombras estilizadas y duras que resultan peculiares para el estilo. El tratamiento visual es similar en toda la película, aunque pueden diferenciarse dos grafismos distintos, el de los fondos de las localizaciones de París, con predominio de líneas rectas, más racional y organizado, y el de las localizaciones de Las Hurdes, donde no hay una línea recta y todo es más orgánico y caótico.

El tratamiento del color es muy variado, ya que se ha buscado que la paleta de color acompañe las emociones según las distintas tramas. El color permite diferenciar los momentos de la relación de amistad o el proceso creativo de Luis Buñuel. A su vez, en los “flashback” o ensoñaciones el tratamiento de color cambia, aunque muy sutilmente. El color script fue realizado por Ann Hoffman y ha proporcionado una guía muy útil para marcar la iluminación y el estilo de color.

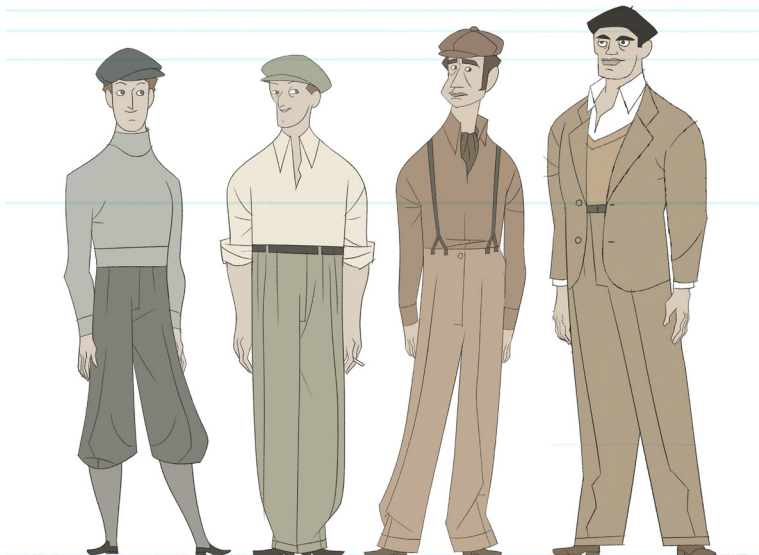
También se realizaron cientos de hojas de modelo con poses, giros y expresiones, ofreciendo un gran abanico de posibilidades para cada uno de los personajes.

El hecho de que prácticamente toda la animación se realice dentro del estudio permite que cualquier duda que le puede surgir a algún animador, como un escorzo o una pose que no acaba de convencer, el equipo de arte puede solucionarlo rápidamente y resolver los problemas que van surgiendo día a día. Junto con los animadores se han podido modificar elementos para simplificar el trabajo, manteniendo el estilo.

03

Producción de animación

El director de animación del proyecto, Manuel Galiana, es un animador fiel a la técnica 2D. Aunque estudió una ingeniería, su verdadera pasión siempre ha sido la animación tradicional. Su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes estilos le ha permitido desenvolverse en cualquier producción. Ha trabajado en producciones para televisión, pero

también para largometrajes como *Todos los perros van al cielo* (Don Bluth, Gary Goldman, Dan Kuenster, 1989), *Spirit: el corcel indomable* (Kelly Asbury, Lorna Cook, 2002) y *Chico y Rita* (Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, 2010), donde tuvo la responsabilidad de la dirección de animación.

Como director de animación nos descubre algunas peculiaridades de esta producción. Considera que es imprescindible encontrar junto al director de la película un estilo de animación que se ajuste a las características del estilo gráfico de los personajes. Es fundamental formar un equipo de animadores de confianza para poder dirigirlos y poder obtener los mejores resultados fruto de sus aptitudes y de su implicación en el proyecto.

El estilo de animación se aleja de la animación más cercana al gran público y del que son ejemplo largometrajes como *Persépolis* (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, 2007) o la reciente *Your name* (Makoto Shinkai, 2016). Se ha huido de la blandura, del abuso de los principios de anticipación y del estiramiento y aplastamiento, tan empleados en la animación tradicional. La dificultad en la animación de esta película ha estado en la capacidad del animador para controlar el dibujo, ya que se parte de personajes bastante realistas, pero al mismo tiempo simplificados al máximo.

Para encontrar el tipo de animación se han realizado algunos planos clave, siguiendo las indicaciones que aporta el director y el director de arte. Estos planos les han permitido testear

todas las fases de la producción y así llegar a conseguir un estilo muy parecido a lo que se ve en la película terminada.

Para finalizar, estamos impacientes por ver la obra finalizada y nos unimos al deseo expresado por Manuel Cristóbal y José Mª Fernández de la Vega de que esta película contribuya a dar a conocer a las nuevas generaciones la importante figura de Luis Buñuel en el arte del cine.

© Del texto: Ignacio Meneu Oset.

© De las imágenes: Sygnatia, The Glow Animation Studios, Submarine, Hampa, Telemadrid, Canal Extremadura TV (película); Penguin Random House (cómic).

Biografía

Ignacio Meneu Oset es Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la UPV, donde también ha obtenido el Máster en Producción Artística. Actualmente está preparando su doctorado en Arte: Producción e investigación, con la Tesis titulada *Guía metodológica para la producción de cortometrajes de animación 3D*. Profesionalmente se dedica a la animación desde 1981. Ha trabajado en series para productoras como Hanna-Barbera, Disney o Cosgrove Hall Films. Ha participado en largometrajes para Amblin Entertainment o Dygra Films. Combina su profesión con la docencia de animación en diferentes escuelas. Es profesor asociado en el departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.

E-mail

imeneu@dib.upv.es