

La noche del océano

Diario de un cortometraje



PREMIOS
GOYA
30
EDICIÓN

*Texto e imágenes: María Lorenzo Hernández
Diseño y maquetación: Sergio Pilán Gómez
Edita: Editorial UPV
ISBN: 9788490484746
Ejemplar gratuito. Prohibida su venta.*

La noche del océano: diario de un cortometraje

Leí por primera vez **La noche del océano** en 2002, en una compilación de relatos inéditos de H.P. Lovecraft.

Sin embargo, una tímida nota a pie de página indicaba que su co-autor era una persona desconocida: Robert H. Barlow, quien lo publicó en su propio nombre en 1936.

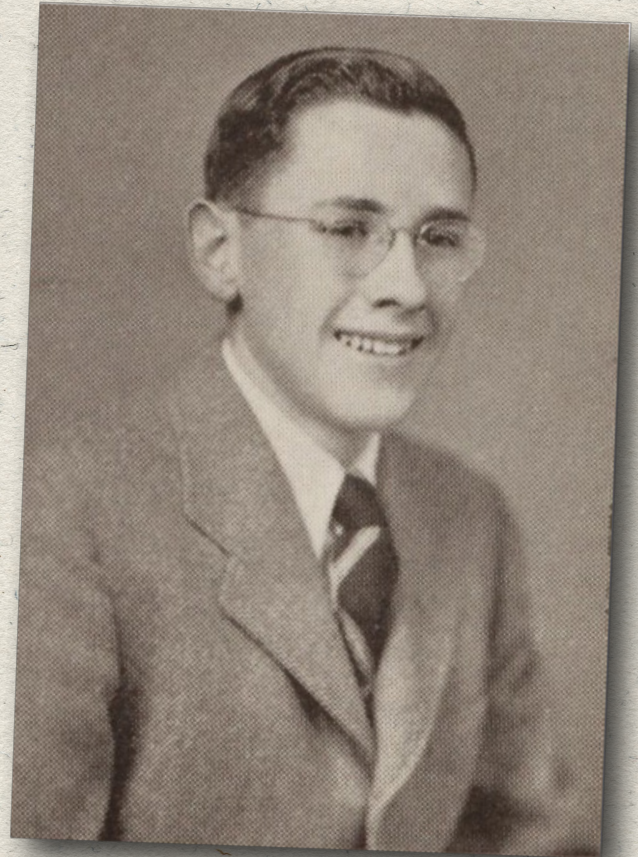


Desde entonces, empecé a indagar quién podía ser esa persona que compartía crédito con el maestro de Providence, en la creación de un relato costero que me sugería tantas cosas.

Las pistas que empezaron a surgir sobre Barlow eran perturbadoras: su vida azarosa, su genio multidisciplinar, su carácter atormentado y su suicidio temprano superaban cualquier ficción.

Vida de
**Robert
H. Barlow**

Robert Hayward Barlow (Florida, 1918 – México DF, 1951) un escritor de singular precocidad, fue un relevante antropólogo especializado en la cultura mesoamericana indígena. No obstante, su figura permanece semioculta tras la del gigantesco **Howard Philips Lovecraft** (Providence, 1891 – 1938).





H.P. Lovecraft con Robert Barlow, su madre, y su hermano Wayne, en 1935.

Pero Barlow fue autor de más de 40 relatos de ficción, y fue asimismo autor de una vasta obra poética, así como de ensayos, entre los que suele destacarse el elaborado para las memorias póstumas de Lovecraft: “The Wind That Is in the Grass” (*Lovecraft Remembered*, 1944).

Barlow tenía tan **solo trece años** la primera vez que escribió a Lovecraft, y desde entonces el solitario de Providence se convirtió en el mentor de un joven prodigioso: Barlow no solo escribía ficción, sino que también era un buen dibujante, escultor en barro, músico pianista, bibliófilo y encuadernador, marionetista, etc.

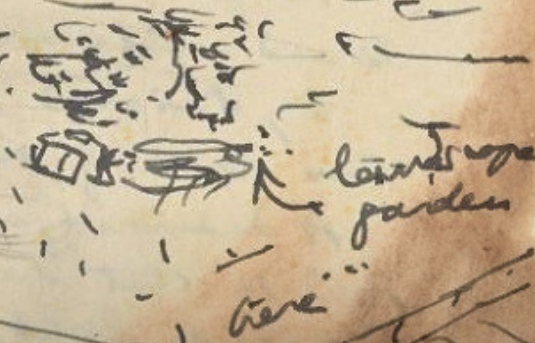


*Casa de los Barlow, Florida
(fotografía: Vance Pollock).*

Tall Australian poles
on horizon



... on
... we
... now



land
garden

Schrad's porch

are

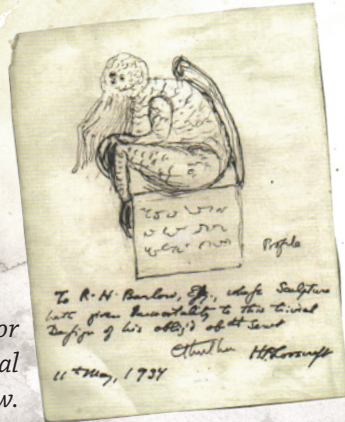
Lovecraft y Barlow trabajaron juntos en seis cuentos, entre ellos, *Cosmos en colapso* y *Hasta en los mares*. Entre estos relatos, el más celebrado sería **La noche del océano**, considerado durante décadas el último relato de H. P. Lovecraft, y que sin embargo se ha demostrado que pertenece casi en su integridad a Barlow, realizando Lovecraft únicamente tareas de revisión: Barlow contaba 18 años cuando escribió su joya literaria.

garage

to land
Road

Sin embargo, la carrera de Barlow como poeta y escritor de ficción se interrumpió bruscamente en torno a 1940.

Su amigo y mentor Lovecraft murió prematuramente en 1938, nombrando a Barlow su albacea literario, decisión que muchos de los amigos de Lovecraft no supieron entender, llegando a negarle el acceso a los manuscritos de Lovecraft.

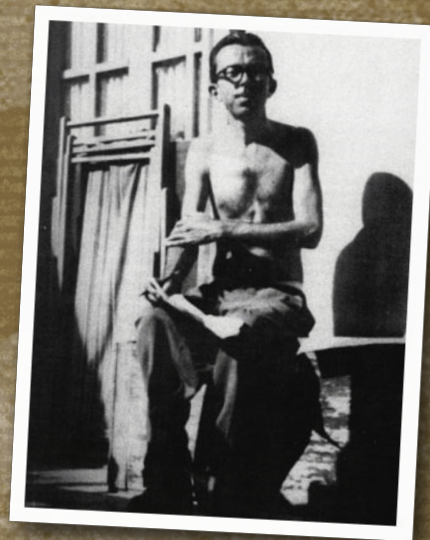


Dibujo de Chtulhu por Lovecraft, dedicado al joven Robert Barlow.



Después de una breve estancia en San Francisco, Barlow se estableció en México para centrarse en estudios de arqueología mesoamericana. Aprendió la difícil lengua náhuatl —la verdadera lengua mexicana—, y en 1941 se graduó en Antropología en Berkeley.

En 1943 se trasladó definitivamente a México. En 1950 se convirtió en director del departamento de Antropología del México City College. Su obra científica como antropólogo llegó a ocupar nada menos que siete volúmenes.



Barlow en 1950, frente a su casa de Aztapotzalco.



Estudiantes del Mexico City College en 1950. Barlow está en la esquina superior derecha, con bigote.

Barlow nunca abandonó del todo sus inquietudes literarias. Sin embargo, Barlow **desapareció** trágicamente en 1951, contando sólo treinta y dos años, a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos.

La hipótesis del suicidio es la más aceptada, ya que había sido chantajeado por uno de sus alumnos con exponer públicamente su homosexualidad. Cuando sus ayudantes lo encontraron, había **una nota** clavada en su puerta, escrita en caracteres mayas, que decía:

*No me molesteis.
Quiero dormir mucho tiempo.*



The background of the page is an abstract painting composed of various brushstrokes. The colors are primarily shades of green, ranging from light lime to dark forest green, interspersed with strokes of light blue and white. The strokes are thick and expressive, creating a textured, layered effect that suggests movement and depth, reminiscent of a seascape or a night sky.

LA NOCHE DEL
OCÉANO

Diario de producción




La noche del océano gira en torno a uno de los temores más ancestrales del género humano: el de nuestra propia extinción. La historia está protagonizada por un pintor que pasa sus días de vacaciones en una cabaña junto al mar.

El pintor del relato es un hombre alejado del mundo y fiel tan sólo a sus pensamientos. Pero, tras unos primeros días soleados e idílicos, la melancolía del cambiante paisaje le invita a percibir una serie de fenómenos extraños que culminarán con un encuentro con lo imposible.




El mar representa a la gran diosa madre, porque toda vida se inicia en un medio acuático; pero también es un entorno oscuro e inhóspito, que esconde especies insospechadas y temibles formas de vida.





Puede reconocerse en el protagonista cierto reflejo del propio Barlow: el pintor es un ser contemplativo, cuya sensibilidad de artista se proyecta en su percepción del paisaje y en su imaginación.

Para el protagonista, el océano posee las cualidades de lo humano: sus diversas texturas y colores le sugieren que el mar experimenta distintos estados de ánimo, que tiene sueños y recuerdos, y que esconde secretos abominables.



AMBI GÜE DAD

El relato original de **La noche del océano** es una obra maestra de la ambigüedad del punto de vista: el narrador admite que es un soñador; pero también hay momentos donde surgen en él los indicios de una personalidad desdoblada.

El cortometraje **La noche del océano** es el diario de viaje a un lugar sin nombre, inexistente. El texto de Barlow proporcionaba un maravilloso punto de partida para ese itinerario, aunque no demasiado concreto en cuanto a descripciones. Por tanto, era necesario ilustrarlo imaginativamente.



Chalets de 1930 en una cala de Torrevieja, y pueblo de Cefalù, en la costa siciliana.

En marzo de 2011, con una cámara de vídeo en mano, empecé a grabar imágenes de la costa de mi Torre Vieja natal para encontrar las imágenes del relato que tanto deseaba animar.





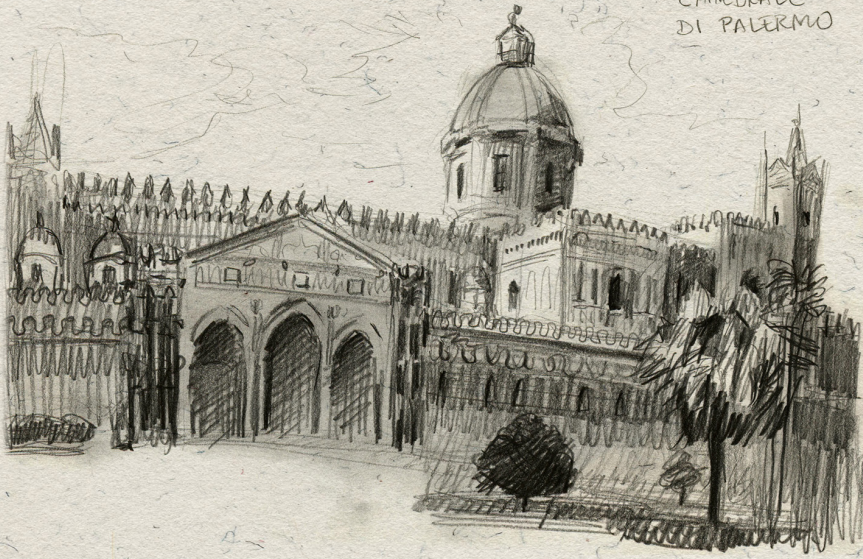
La investigación previa en vídeo ha proporcionado aquello que el guionista o el “storyboarder” no puede imaginar desde su estudio: el encuentro con el azar. La escena del viejo marinero, caminando con dos bastones y mirando al mar que lo ha desterrado, provino de la realidad cotidiana.

Más adelante, en septiembre de 2011, mientras pasaba dos semanas en Palermo, empecé a dibujar de nuevo en cuadernos de bocetos, retratando a personas y diversos rincones de la ciudad italiana. Esa costumbre alcanzó al estilo visual de la película, cuyo guion aún estaba preparando.



CATEDRALE
DI PALERMO

Adriana



MARTA
Vanderbilt

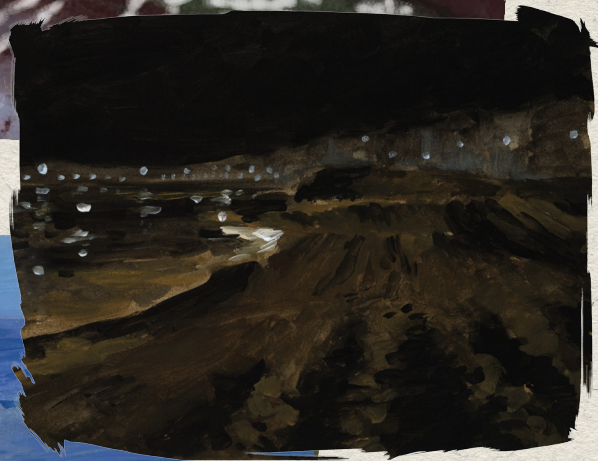
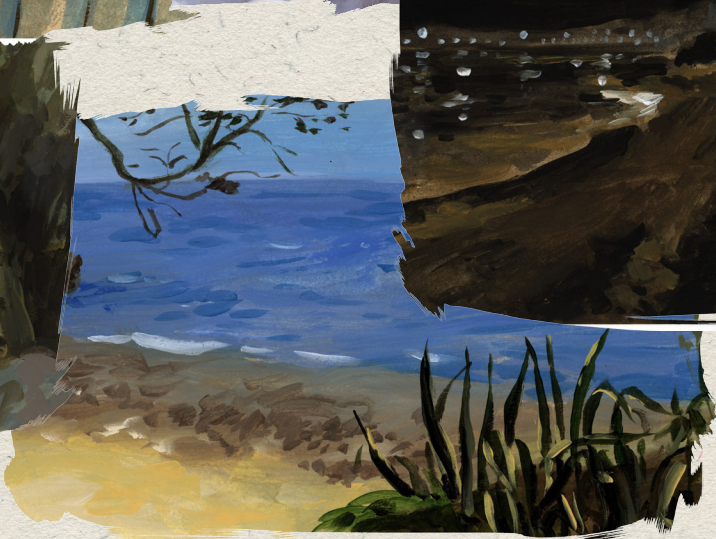
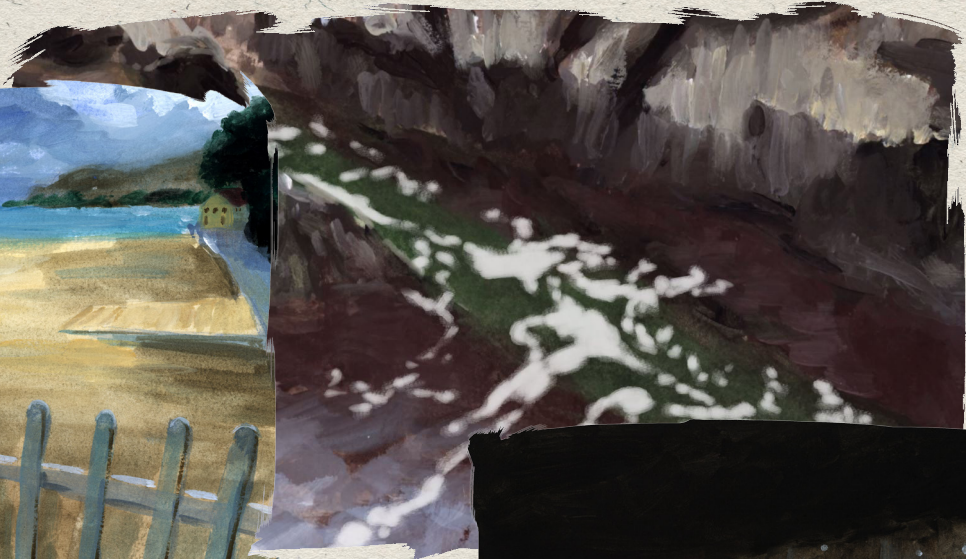


PORTA FELICE
- PALERMO -



Aunque el relato no sugiere que el protagonista haga ningún dibujo durante su veraneo, cabía concebir el corto como el diario de bocetos del artista, lo que además resaltaría la subjetividad de la narración.





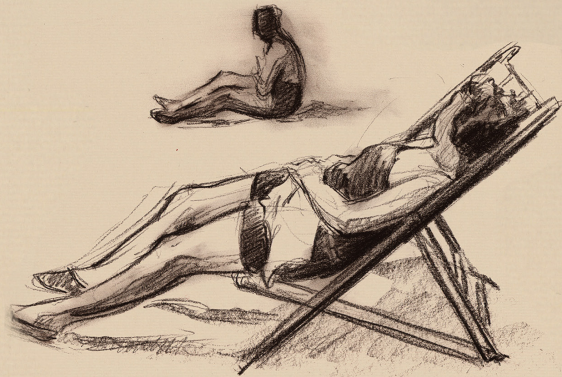


El estilo visual
del filme es diverso y
cambiante.

La animación está
realizada con la variedad
de técnicas que un
artista suele utilizar en sus
cuadernos de bocetos: el
dibujo con carboncillo, pastel,
acuarelas, gouache, etc.







Asimismo, la estética del corto evoca la de los grandes maestros del dibujo y la ilustración de principios del pasado siglo, como Anglada Camarasa, Ignacio Pinazo o Ismael Smith —y sus inestimables cuadernos de viaje—; sin dejar de lado el referente de la cinematografía de su tiempo, como el documental *A propósito de Niza* (Jean Vigo, 1930).





La consecuencia de tal variedad gráfica ha sido la fluctuación del diseño del personaje principal, que según está en plano general o primer término se presenta más simplificado o más naturalista.





La voz del narrador se redujo a lo más significativo, seleccionando tan solo unas pocas frases del relato. Esta voz —doblada en valenciano y castellano por Hugo Mas, y en inglés por Russell DiNapoli— nos va guiando en viaje al centro del propio horror.

EL MAR

es el otro gran protagonista de la historia. Los planos de las olas, animadas por Sergio Pilán, ejercen un efecto hipnótico que sirve para puntuar el paso del tiempo.



Sergio Pilán, el más leal colaborador de esta producción, rotoscopió todas las olas que aparecen en la película.

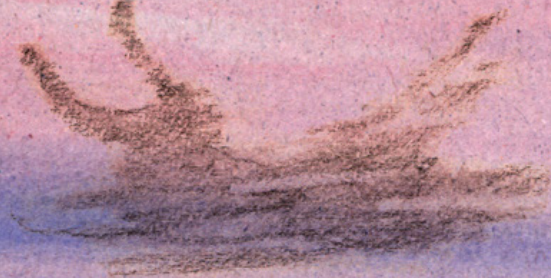


Los vídeos grabados en diversas localizaciones (Torrevieja, A Coruña, Cefalú), en visitas a parques oceanográficos, así como fragmentos de cine documental, sirvieron como referencia para animar de manera realista las escenas marítimas, sus paisajes y sus animales.

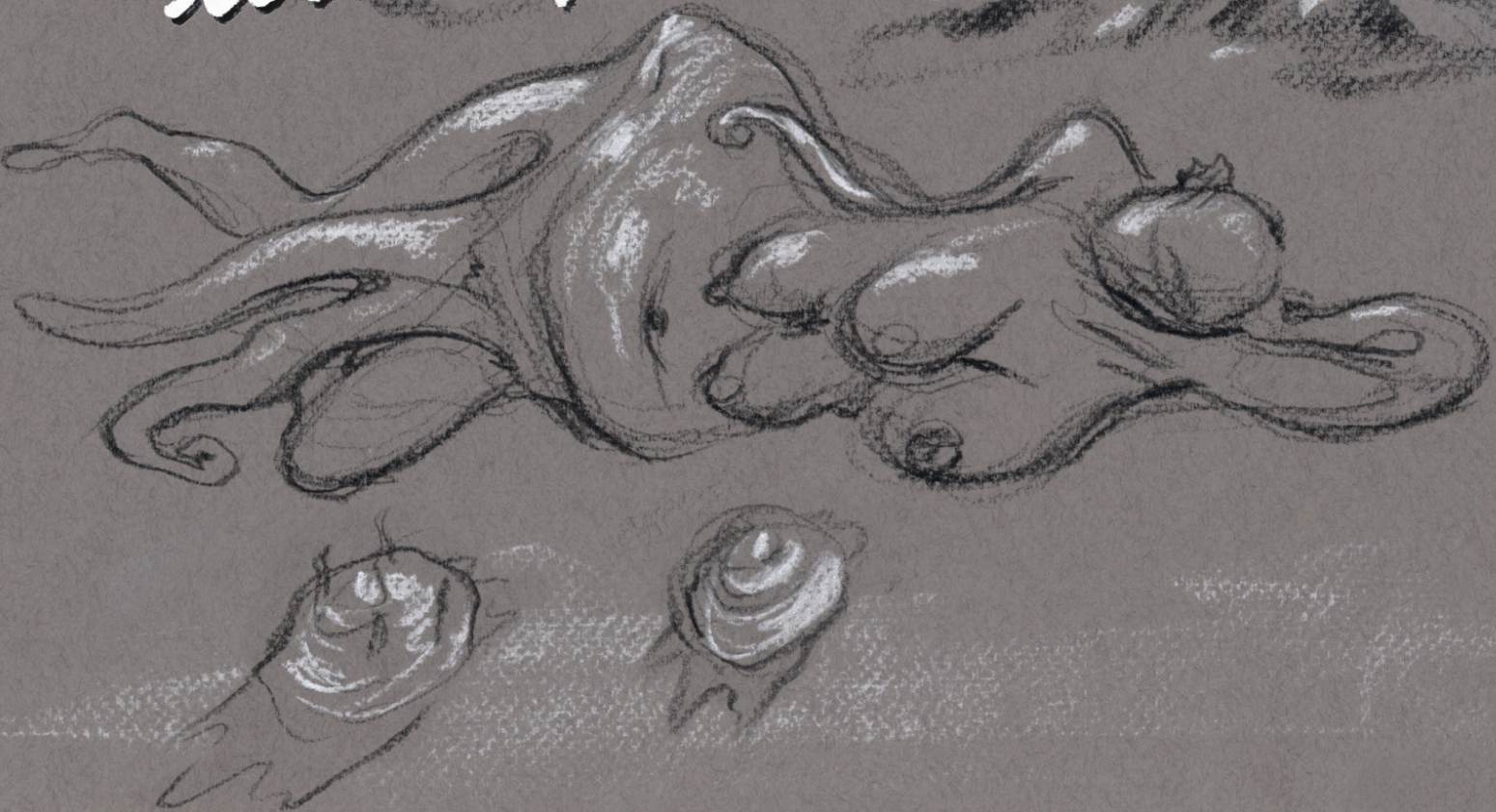
La fauna marina

Quizá lo más sobrenatural de todo esté escondido en nuestro propio mundo: desde el comienzo del filme aparecen escenas del fondo del mar para sugerir un estado de ánimo abierto a la fantasía. La naturaleza ha sido la principal fuente de inspiración: medusas, cangrejos, una babosa nadadora o incluso una majestuosa raya nos dan la bienvenida a este silencioso submundo.





Horror Lovecraftiano





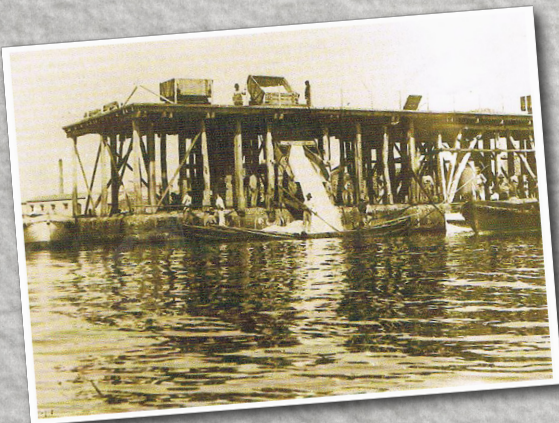
Dotar de forma visual a los fantasmas concebidos por Barlow era una de las mayores dificultades de la adaptación, porque **el horror carece de forma.**

VÍDEO- COLLAGE



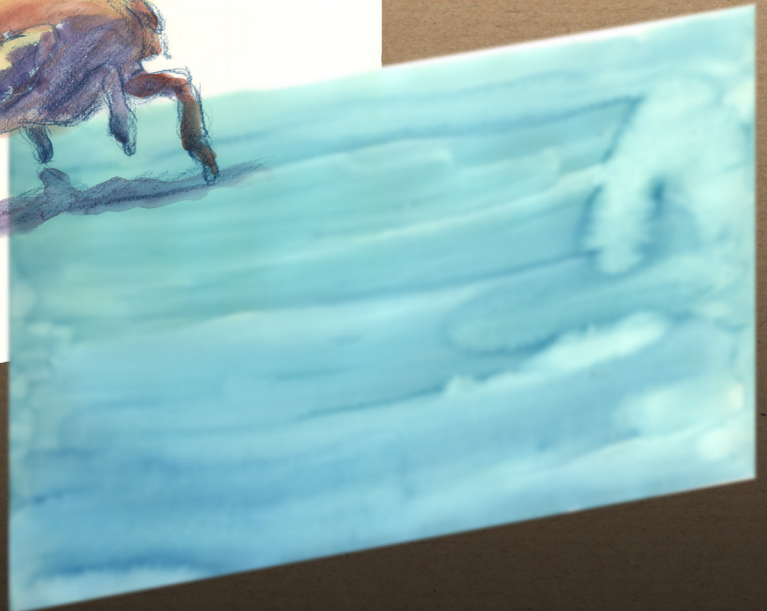
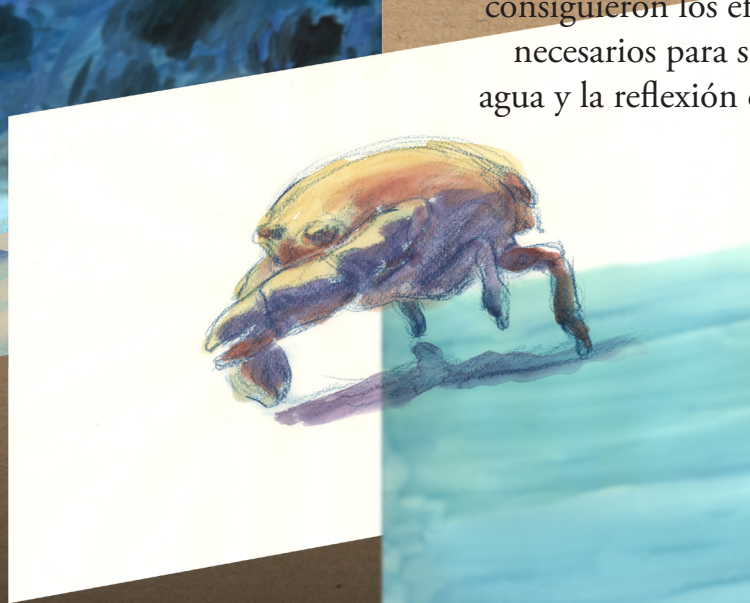
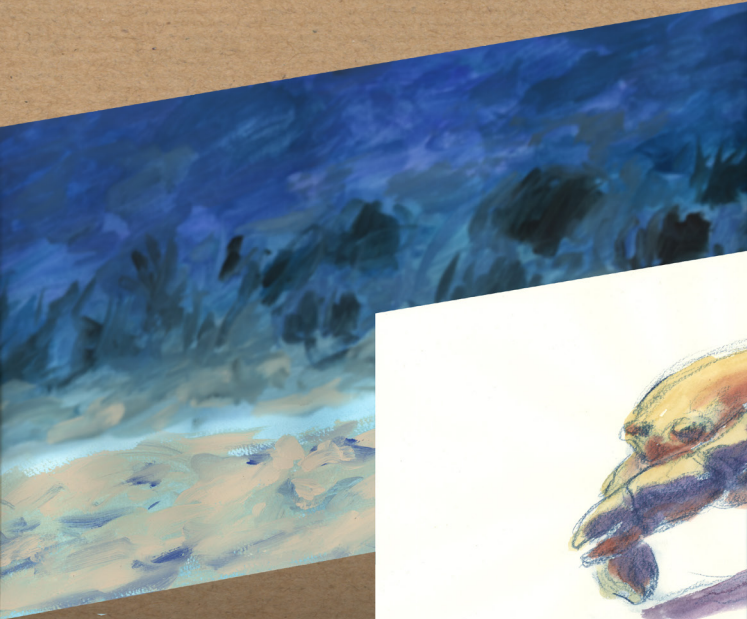
La noche del océano es una película heterogénea. No solo está realizada con dibujo y pintura, sino también con cine de acción real y fotografía. La utilización de películas familiares en Super8, y de fotografías antiguas del entorno costero valenciano —incluyendo enclaves desaparecidos, como el Balneario de Las Arenas de Valencia, o el reconstruido Muelle de la Sal de Torrevieja—, permitió documentar un entorno, aunque inventado, creíble.

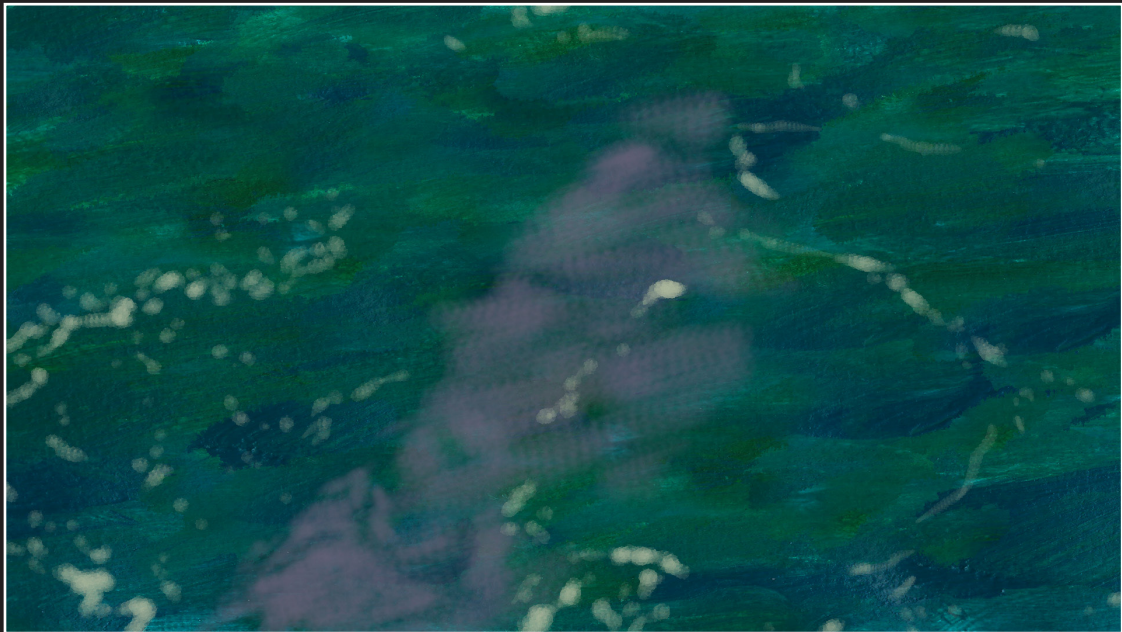
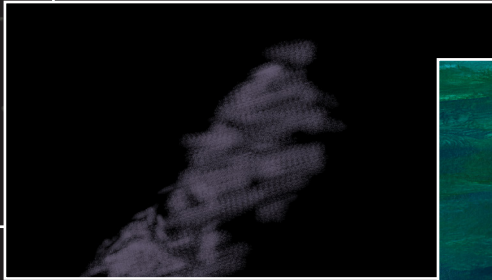
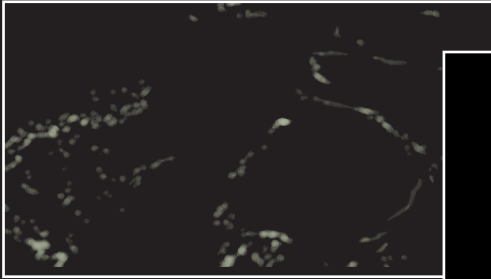


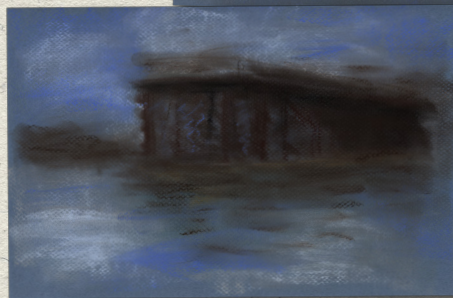
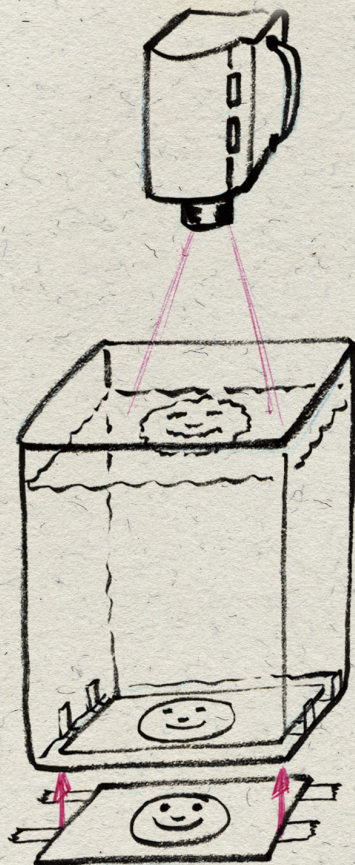


La fotocomposición digital jugó un papel esencial para integrar los elementos de la animación: personajes y fondos, pintados o neutros.

Gracias a la composición de capas se consiguieron los efectos de profundidad necesarios para sugerir la densidad del agua y la reflexión de la luz en el paisaje.





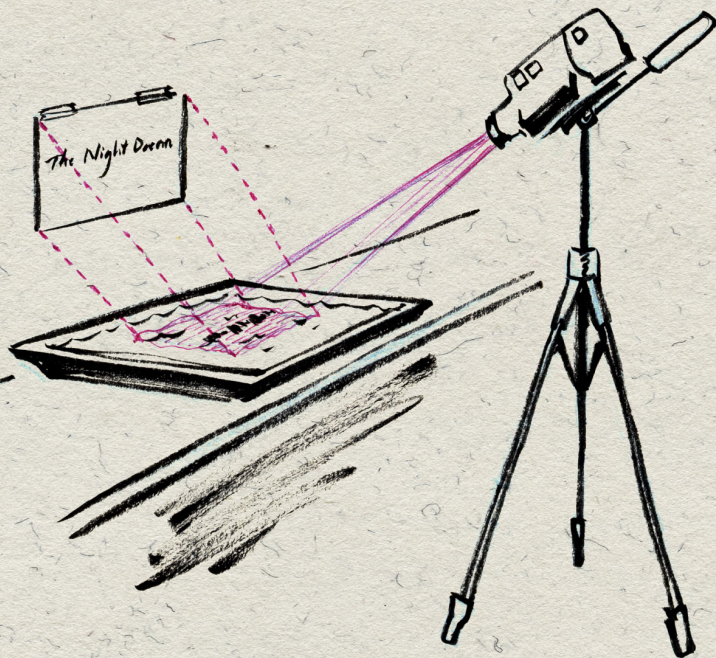


También son destacables ciertos planos donde se animan paisajes vistos desde dentro del agua (sugiriendo el punto de vista del monstruo que acecha). Para animarlos se recurrió a un truco sencillo: pegar una foto del paisaje en el fondo de un recipiente ancho de cristal, llenarlo de agua y grabar en vídeo la imagen deformada, que servirá como referencia para la animación.

The Night Ocean
The Night Ocean

The Night Ocean

The Night Ocean



A su vez, para animar el efecto acuático de los títulos de crédito se utilizó una estrategia similar: los títulos escritos se fijaron sobre una pared, y se grabó en vídeo su reflejo sobre una bandeja de agua en movimiento.

LA MÚSICA



La música, escrita e interpretada al piano por Armando Bernabeu Lorenzo, comienza como un arrullo, y poco a poco nos invita a emerger a la superficie: la tierra firme donde nos hemos alienado del mar y nos preguntamos por sus misterios.

A la hora de recrear lo imposible, los efectos de sonido elaborados por Martí Guillem jugaron un papel esencial.

Martí es un encontrador de sonidos: ecos, gongs, vibraciones, gorgoteos, chirridos... Este decorado sutil ha dotado de un carácter abstracto a las escenas donde tiene lugar lo sobrenatural.



La exposición



A partir de los más de 3.000 dibujos realizados para el cortometraje, se efectuó una selección de fondos y dibujos de animación, que fue exhibida en Torrevieja bajo el título *La noche del océano: la exposición* (febrero de 2015).

EPILOGO

*El fin del mundo
siempre estuvo ahí*

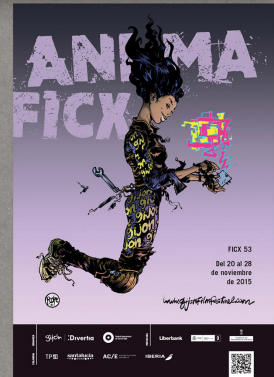
El fin del mundo se ha anunciado de muchos modos. Con su voz suave y tranquila, Carl Sagan describía el fin de la vida en la Tierra como un largo adiós, un desvanecer paulatino que llegaría con la combustión del sol, convertido en gigante rojo: un día veríamos el último amanecer normal, después del cual ya no habría marcha atrás. En el retrato de Barlow, la escucha del mar resonando impasible, sin nadie que lo escuche, se parece mucho a la desoladora predicción científica.

Sin embargo, la alteración dramática de nuestro entorno, así como el estallido de ciertas pandemias, son algunos de los riesgos palpables a los que se enfrenta nuestra civilización.

Las referencias al final de todos nosotros, a la muerte de la especie, al sol que declina, la tierra abandonada y las tinieblas que esperan su turno agazapadas en un rincón siniestro, no es nada esperanzadora, ni siquiera si se entrevé la continuidad de la vida en el útero marino, ese nicho en que todo se inició hace cuatro mil millones de años. Esa inquietud, desde luego, es muy propia del underground neorromántico de Lovecraft.

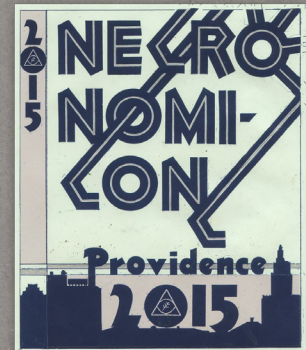
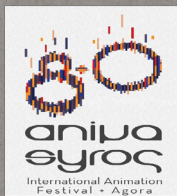
José Biedma, comentario de **La noche del océano** en *Signamento*.

VIDA EN FESTIVALES



H.P. LOVECRAFT
FILM FESTIVAL®
PORTLAND, OR

20TH ANNUAL
OCT 2-4, 2015
AT THE HOLLYWOOD THEATRE



CINEMA 15



39º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE ANIMACION
 39º ANNUAL INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL
 www.cineanima.pt
 8-17s MAIO 2015
 ESPINHO PORTUGAL

festival internacional DE ANIMACION



5 AL 8 DE MAIO 2015 - CALI, COLOMBIA
www.festivaldeanimacion.com

25^{ème} FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'ANIMATION

LES NUITS MAGIQUES

Cinéma "Le Festival" - Bègles
 "L'Entrepat" - Le Haillan
 "Bibliothèque de Mériadeck" - Bordeaux

2/13 déc. 2015



BRAUNSCHWEIG INTERNATIONAL filmfestival

29

2.-8. November 2015

LOVECRAFT AT MIDNIGHT
 die erste deutsche werkschau



los Goya

30 EDICIÓN



SPECIAL EVENT
 LOVECRAFT RE-ANIMATED
 AUGUST 20th - 9:30PM

RUD MORGUE & UNSTABLE + GLOBAL PRESENTS

LITTLE TERRORS

SHORT FILM EVENT



LOS ATERRIZAJES
 "The Awards"



ANIMASIVO

FESTIVAL DE ANIMACION CONTEMPORANEA DE LA CIUDAD DE MEXICO



DOX

LEIPZIG



Baixada Animada 2015

9ª EDICAO

MOSTRA IBERO-AMERICANA DE CINEMA DE ANIMACAO

FIGS

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAX



H.P. LOVECRAFT FILM FESTIVAL
 SAN PEDRO, CA

MAY 1-3, 2015
 AT THE MARINE DRIVE THEATRE



3D WIRE

International Animation,
 Video Games & New Media Market



PREMIOS Y MENCIONES



curts 20'15"

Premio del Jurado en el H.P. Lovecraft Film Festival
(California, EEUU), 2015

Primer Premio del 32º Festival de Quartmetratges,
Valencia 2015.

Seleccionado por el IVAC – Filmoteca de Valencia, para
su programa oficial de difusión del audiovisual valenciano
CURTS 20'15".

Nominado para los 30º Premios Goya al Mejor Corto de
Animación, 2016.



CRÈDITOS

Escrito y dirigido por María Lorenzo
A partir del relato homónimo de Robert H. Barlow y H.P. Lovecraft

Productor ejecutivo Enrique Millán
Producción asociada Grupo de Animación: Arte e Industria
Departamento de Dibujos
Universitat Politècnica de València

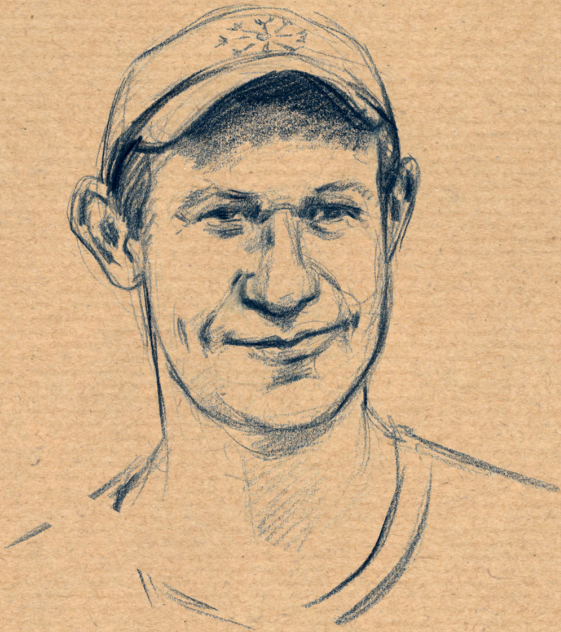
Ayudante de producción César Lluch

Guion en valenciano Juan Sastre
Adaptación en inglés Jay Flynn
Adaptación en francés Mélanie Marcoup
Doblaje en valenciano y castellano Hugo Mas
Doblaje en inglés Russell DiNapoli

Música Bernabeu Lorenzo
Efectos sonoros Martí Guillem
Estudio de grabación SisMic Audio
Mezclas Pedro Aviñó

Animación principal María Lorenzo
Asistencia Alberto Sanz
Animación de efectos Sergio Pilán
Grafismo Rafael Andrés
Composición digital y montaje Jordi Abellán - 25P

Canción *Who?* (1925), de Jerome Kern, Otto Harbach y Oscar Hammerstein
© Polygram Intl. Publ. Inc. / T.B. Harms Co.
(Administrada por Warner Chappell Music Spain, S.A.)



Quiero expresar mi especial agradecimiento a Vance Pollock, estudioso de Barlow, y a Donna Leach Canfield, prima de Robert H. Barlow, que concedió amablemente el permiso para realizar la adaptación como cortometraje.

María Lorenzo Hernández
Valencia, 2015