

R. 15955

7396:791

ali

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
BIBLIOTECA

Virginia Guarinos (ed)

Alicia en Andalucía

La mujer andaluza como
personaje cinematográfico

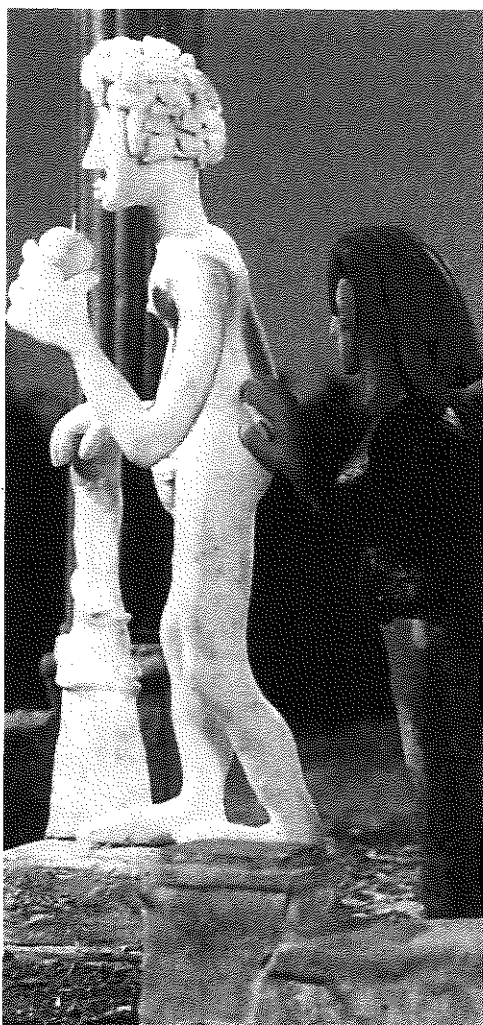
La mujer andaluza
tras la cámara

1225539

FILMOTECA DE ANDALUCÍA
publicaciones

INMACULADA **RODRÍGUEZ**
MODELANDO SUEÑOS

Inmaculada Gordillo

Un paseo muy romántico, 1997

Inmaculada Rodríguez se dedica desde muy pronto a la construcción de maquetas o representaciones a pequeña escala de cualquier situación real o imaginaria con materiales diversos. Está licenciada en Biología por la Universidad de Granada, aunque prefirió la creación de pequeños universos de pasta para modelar, con la fantasía como elemento que se inmiscuye para obtener una realidad mucho más rica y llena de matices. A través de las maquetas y de su afición a la animación, llega al cine. Realiza, entre otros, los cortometrajes *El caballero de la mano en el pecho*, *Zambra* y *Un paseo muy romántico*. Sirviéndose siempre de la plastilina como soporte de la animación, sus comienzos fueron en vídeo para, más tarde, recurrir al cine de 16 mm. Además del material empleado para la animación el mundo argumental recreado, así como la combinación entre tonos de ingenuidad bien manejada y sentido humorístico, otorgan a la obra de Inma Rodríguez una personalidad bien definida.

En Granada, mientras estudia biología, comienza a construir sus primeras maquetas. Realiza su primera exposición colectiva en 1985 y un año más tarde, la primera individual. Confiesa que las maquetas son un medio de expresión personal. Así crea escenas y lugares basados en la vida cotidiana o fruto de su propia fantasía. Los materiales que le sirven de soporte son diversos: papel, tela, escayola, piedras, y, sobre todo, pasta para modelar. Sus maquetas se exhiben en bares, escaparates de tiendas, exposiciones y museos dentro y fuera de Andalucía. Los temas son muy diversos: escenas, momentos y personajes de todo tipo, "desde posturas de kamasutra, figuras de santos, personajes de época... hasta interpretación de fotografías, encargos para exposiciones didácticas, museos temáticos, empresas..." (1).

Pero Inma Rodríguez no se conforma con el universo en estado de quietud y bifurca su actividad hacia el mundo de la animación. De forma autodidacta, acudiendo a festivales, documentándose y practicando con una cámara Super 8, sus maquetas se animan y cobran vida. Sus primeros cortometrajes los realizó en vídeo Hi-8, utilizando pasta para modelar como material de animación (*La playa*) o papel y otros materiales (*La pajarita*, *El pianista*, *El angelito*). Todos estos trabajos, cuyas duraciones giran en torno al minuto, sirven como ensayo y aprendizaje para sus cortometrajes posteriores. También, en sus comienzos, realizó —para una televisión local— *Anillos concéntricos*, cabecera y cierre del programa *Mas-kemúsica*, mediante el rayado sobre película de Super 8, con música de Jesús Auñón.

En 1993 realiza *La venus del espejo*, un cortometraje de animación en plastilina rodado en Hi-8. El conocido cuadro de Velázquez se convierte en un microuniverso de plastilina donde todo es posible: el pintor, la Venus y el pequeño ángel del cuadro descubren al espectador las relaciones que se establecen entre ellos. Esta obra, de casi dos minutos y medio de duración, consigue el Premio Especial Hi-8 al "Mejor Realizador Andaluz" del Ayuntamiento de Sevilla en 1993 y es seleccionado dentro del Panorama Internacional de

Vídeo de Creación organizado por la Diputación de Granada en 1994. El mismo año, pasando del vídeo al Super 8, realiza el cortometraje *El caballero de la mano en el pecho*. Partiendo de nuevo de un cuadro suficientemente conocido, la imaginación de la autora explora, en clave de humor, la intrahistoria de las actividades de la mano del protagonista del cuadro de El Greco, que varían según esté cerrado el museo o si los turistas se convierten en mirones indiscretos del caballero. Este cortometraje, de tres minutos de duración, recibió el premio al "Mejor Cortometraje en Super 8" en el Festival de Granada de 1993 y fue seleccionado en los Festivales de San Roque y Palencia (1994), Igualada (1995), Cuenca (1997) y en el cine-club universitario de Almería (1997). Además fue emitido por Canal Sur TV en 1995.

A partir de estas primeras obras, Inma Rodríguez emprende su aventura en cine de 16 mm. *Zambra* y *Un paseo muy romántico*, son los títulos de los dos cortometrajes de animación en plastilina que consolidan la figura de su autora dentro y fuera de Andalucía. En 1998, se encuentra preparando su tercer cortometraje en cine. Su título será *Un matrimonio bien avenido*, donde los personajes se moverán en un ambiente histórico, situado en pleno Barroco. A pesar de contar con una obra consolidada por premios en festivales y emisiones televisivas, para Inma Rodríguez, el principal problema para la creación sigue siendo la manera de producir un cortometraje, ya que la animación requiere unos presupuestos elevados que son difíciles de recuperar debido a los escasos sistemas de distribución de esta modalidad de cine.

OBRA PERSONAL

Zambra (1994)

En una típica zambra del Sacromonte granadino, un grupo de turistas japoneses asisten a la actuación de un cuadro flamenco. Entre copitas de vino, sonos de guitarra y palmas, dos gitanas despliegan su arte bailando ante las miradas atentas de los turistas. Un año más tarde, en Tokio, una de las chicas orientales añora aquella visita cuando mira las fotografías que hicieron aquel día.

A pesar de la simplicidad de este argumento, el cortometraje está plagado de elementos narrativos que enriquecen el mundo recreado. Entre los más sobresalientes destaca la ambientación de los lugares donde se mueven los personajes. El espacio más complejo por la duración es la zambra, una especie de tablao flamenco. Nos resulta familiar al recordarnos a una de las muchas cuevas de gitanos del Sacromonte granadino prepara-

dos como atracción turística. Los lugares comunes están resueltos de forma humorística con tal despliegue que resulta uno de los mayores aciertos del corto: la decoración de las paredes con los típicos cacharros de cobre, fotografías de toreros y cantaores flamencos, las sillas de enea, etc. También los personajes están cuidados hasta el menor detalle, tanto en su configuración física como en sus gestos y actitudes.

Otro de los mayores aciertos del cortometraje de Inma Rodríguez es el lenguaje gestual de los muñecos. Las gitanas, con sus trajes de lunares, siguen un perfecto compás flamenco a ritmo de la voz del cantaor y de los sonos de guitarra. Los movimientos de la cara y el cuerpo de los gitanos, en buscado contraste con los de los turistas japoneses, hacen que el elemento humorístico está presente en cada uno de los planos de *Zambra*. Y el cuidado en el reflejo de los aspectos tópicos y folklóricos, junto con el carácter cómico, tanto de los personajes como de la ambientación de los espacios, hace que este cortometraje suponga a la vez una revisión y una reflexión de los tópicos andaluces vistos desde Andalucía.

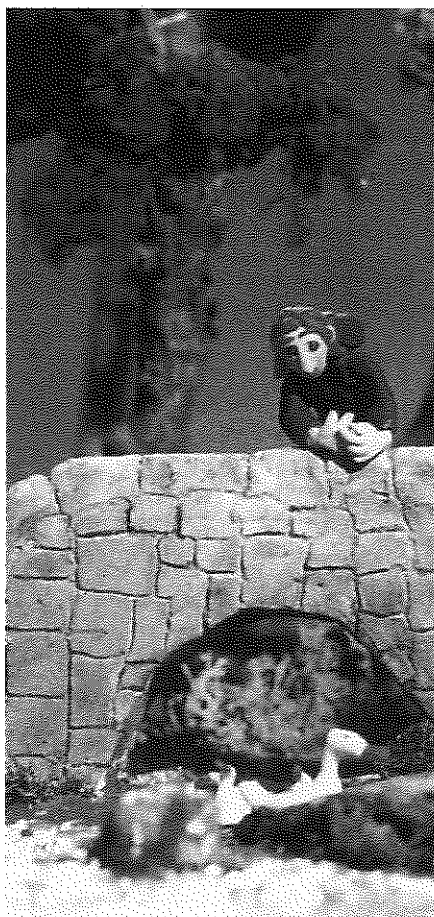
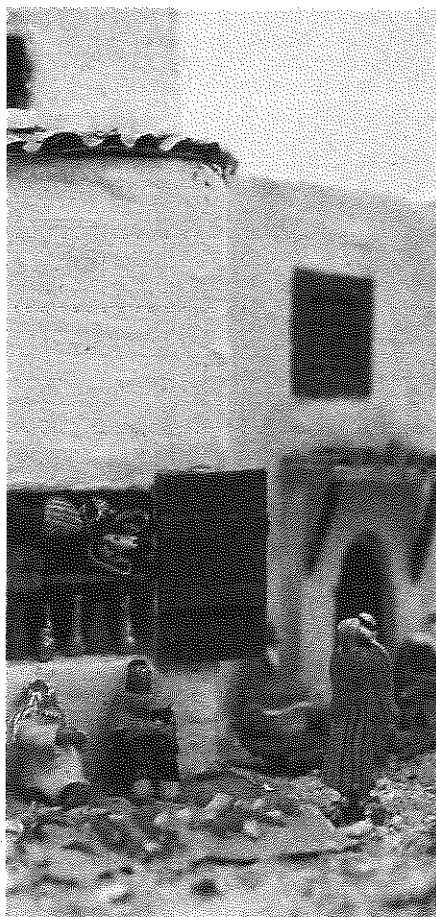
Esto corto ha recibido el premio del Festival de Cortometrajes de San Roque y ha sido seleccionado en Granada 94, Elche 95, Alcalá de Henares 95, Animateruel 95, Bienal de Cine español (Annecy, Francia) 96, Proyecta (Palma de Mallorca) 97, Marruecos 97, Eurovídeo (Málaga) 98, Cineclub Guadalajara 97, Circuito Diputación de Granada 97.

Un paseo muy romántico (1997)

Una joven excursionista se adentra en un parque abandonado y aparentemente solitario. Solamente los pájaros y el sonido del agua la acompañan en su paseo, pero entre las plantas, la chica va descubriendo algunas estatuas que no están totalmente inmóviles. Pronto encuentra una pequeña verja que posee un letrero de prohibición del paso. Pero ella la salta fácilmente y se adentra entre la vegetación. Cuando se encuentra algo cansada, la chica se sienta en un banco y se queda dormida. Una estatua de un apuesto Adán cubierto solamente con una hoja de parra observa su sueño. Pero la estatua no es de piedra a pesar de las apariencias y la pasión surge entre el Adán y la excursionista. Al final, la colada tendida en casa de la chica descubre una verdadera historia de amor.

El guión en los trabajos de animación como éste pasa de la idea de partida a la construcción del *story board* que sirve de base para la creación de las maquetas y de los personajes. Un paseo de la autora por un jardín granadino propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, el Carmen de los Mártires, de marcado carácter romántico, sirve de punto de partida para este cortometraje, con un guión de Rubén Garrido, colaborador habitual de Inma Rodríguez.

La estructura narrativa de *Un paseo muy romántico* se compone de un prólogo y un epílogo que enmarca la acción desarrollada en el corto. El prólogo está formado por seis planos que muestran la enorme verja cerrada de un parque, sostenida por dos altos pila-

res de piedra rematados por sendos angelotes con trompetas. Una chica joven, con una mochila a la espalda y ropa propia de una excursionista, intenta abrir la verja. Tras forzar unos momentos lo consigue, y entra en el parque. A su espalda, los dos angelotes tocan sus trompetas en una especie de sonora bienvenida. La música que acompaña al prólogo —original de Jesús Auñón— tiene ciertos elementos de suspense, que sirven de contrapunto a un planteamiento donde la desobediencia a una prohibición instala elementos de interés sobre el desarrollo posterior de la historia.

Los rótulos que indican el título del trabajo rematan el prólogo y dan paso al verdadero paseo de la excursionista. Este personaje, que parece el único habitante del parque, poco a poco va descubriendo que la realidad que lo rodea está mucho más viva de lo que las apariencias pudieran hacer pensar en un principio. Distintos animales, como un nervioso lagarto, un simpático pajarillo o una familia de patos, van cruzándose en su camino, pero son otro tipo de seres los que van a ir dibujando el ambiente romántico de este parque. El primer indicio pasa desapercibido para la excursionista, aunque no para el espectador. La chica está sentada de espaldas a un estanque donde se sitúa una especie de fuente constituida por una estatua que lleva un cántaro al hombro. El agua que brota del cántaro de la estatua se agota y ésta no tiene ningún reparo en rellenar la vasija con el agua del estanque para volver a la misma posición del principio. A partir de aquí, la vida de los habitantes del parque sí se muestra a los ojos de nuestra protagonista: las escenas de caza de los grandes maceteros cobran una singular vida (los cazadores resultan ser, ante la indiferencia de sus víctimas, los cazados), la estatua que escribe en un pergamino pide a la excursionista que le complete unos versos, el monumento donde un militar muestra su gloria es el lugar elegido por un pajarillo para hacer sus necesidades, lo que desata la cólera del soldado, etc.

Realmente el paseo está resultando bastante original, y la cara de sorpresa de la chica lo demuestra a cada paso. Cuando ella decide volver a desobedecer los lugares prohibidos y cruza una verja, el espectador intuye que algo diferente puede ocurrir. De hecho, el título del cortometraje instala unas expectativas que tienen que ver con una historia de amor aún no planteada. El largo preámbulo a la historia de amor que vive la excursionista permite a la autora del trabajo plantearla de forma ágil y convincente. En el centro de una glorieta, la chica, con ojos golosos, descubre un verdadero adonis cubierto solamente con una hoja de parra. Ella se sienta a observarlo pero, como no ocurre nada, se queda dormida. Al despertar, encuentra en el suelo la misma hoja de parra que la estatua llevaba puesta y descubre que el atractivo Adán está totalmente desnudo. Además, jugando con elementos bíblicos, el guapo joven de piedra da un prometedor bocado a la manzana que tenía en su mano y la tira. La manzana volando funde con una maravillosa luna que sirve de escenario del brindis de dos copas de champán. A partir de este plano la música cambia: la melodía del tango *Jalousie* interpretada por Jacob Gade sirve de marco configurador de un ambiente de pasiones desenfadadas subrayado por una panorámica muy explícita: por el suelo se

pueden ver calcetines, pantalones, camiseta y ropa interior de la chica, y una hoja de parra junto a una cama que, aunque queda fuera de campo, podemos observar una de sus patas moviéndose frenéticamente a ritmo de un sospechoso ruido de muelles. El final del argumento está reflejado con una leyenda en un rótulo en el que, como cualquier relato clásico y romántico que se precie, reza un "y vivieron felices...". Las expectativas de una mágica historia de amor están totalmente cumplidas con este desenlace rápido y contundente de la historia de la solitaria excursionista. El epílogo, breve y humorístico, nos muestra la cotidianidad de la pareja, fuera ya de la pasión: las mismas ropas que antes estaban tiradas por el suelo, fruto de la urgencia de los ardores amorosos, junto con otras habituales en una casa, están tendidas en un cor-del como cualquier colada cotidiana, aunque siempre estará la hoja de parra que recuerda el romanticismo.

Como se ha señalado, la música organiza momentos de contrapunto importantes para captar la atención del espectador o sugerir ambientes. Ya que estamos en un trabajo sin diálogos, el elemento musical, así como los ruidos y sonidos ambientales, resultan indispensables. A pesar de que seguramente el carácter mudo de los personajes se deba a economía en la producción, la ausencia de diálogos convierte al corto en un producto fácilmente comprensible y exportable en cualquier festival del mundo.

Un paseo muy romántico es una perfecta muestra del conjunto de la obra de Inma Rodríguez. En este cortometraje encontramos reflejada su pasión por las maquetas, en la construcción de unos espacios que, como ocurría en *Zambra*, están animados hasta el detalle. Por otro lado, esta obra nos muestra una especie de metáfora que refleja el paso de la autora de la construcción de mundos estáticos con las maquetas a la recreación de vidas en movimiento con el vídeo y el cine. Así, las estáticas estatuas que pueblan el parque toman vida y lo reflejan con la capacidad del movimiento que adoptan todas ellas, desde las figuras en relieve de los maceteros hasta el Adán de proporciones griegas, pasando por las representaciones clásicas de las fuentes o los monumentos a la gloria militar. Y, por último, en *Un paseo muy romántico* encontramos de forma palpable las huellas del estilo de Inma Rodríguez en el que dominan dos rasgos distintos pero bien trabados entre sí: la ingenuidad y el candor de unas historias contadas con un sentido del humor y una comicidad llenos de sutilidades.

También este corto ha obtenido el Primer Premio de Animación del Festival de Badalona, 97, Premio de Animación y Mención especial al Mejor Cortometraje Andalucía en el Festival de San Roque 98, Mejor cortometraje andaluz en Premios ASECAN 98, y ha sido seleccionado en los certámenes de Granada, 97, Proyecta (Palma de Mallorca), 97, Marruecos, 97, Túnez, 97, Vila-Real (Castellón), 97, I Festival de Cine Español de Málaga, 98, Cineclub Universitario de Almería, 97, Circuito Diputación de Granada 97. Y ha sido emitido por Canal Satélite Digital, la 2 de Televisión Española y la 2 de Andalucía.

FICHAS TÉCNICO-ARTÍSTICAS

Zambra (1994)

Dirección, animación y maquetas: Inmaculada Rodríguez

Fotografía: Valentín García

Montaje: Vincent Biarnès

Guión: Rubén Garrido / Microfilm

Sonido: Jesús Auñón, Ignacio Sotomayor

Música: Juan Ramírez, Borríco de Jerez

Producción: Microfilm

Coproducción: Fundación Arte y Risa para el Mundo / Vicent Biarnès / Gil / Gorniero

Color

5 minutos

Un paseo muy romántico (1997)

Dirección y animación: Inmaculada Rodríguez

Guión: Rubén Garrido

Fotografía: Valentín García, F. Javier Linares

Producción ejecutiva: Eduardo Galdo

Música original: Jesús Auñón

Montaje: Vincent Biarnès

Postproducción: Kinova

Producción: Inma Rodríguez y Galdo Producciones, con la colaboración del Área de Cultura de la Diputación de Granada.

Color

7 minutos

N O T A

1. Sus trabajos son los siguientes: Maqueta para Pub Planta Baja (Granada, marzo 1986), accesorios para The Dollhouse (Covent Garden, Londres, octubre / diciembre 1989), *escaparaté para Lucía y Nicole* (Portobello, Londres, diciembre 1989), figuras para *Andalucía de los niños* (Expo'92, Sevilla, marzo 1991 / 2), diorama Jazz Band (Eshvira, Granada, febrero 1992), setenta y cinco figuras para Eurocongress (Granada, diciembre 1992), reproducción de monumentos granadinos, Ingenia, Producciones Culturales (Sevilla, diciembre 1993), maqueta Lagar para el

Museo de la Sidra de Nava (Asturias, noviembre 1996), maqueta Almazara para el Museo Arqueológico de Granada (octubre 1997), maquetas para la exposición *Hace 4000 años* (Universidad de Granada, noviembre 1997). Exposiciones colectivas: "Humor Franco" (Universidad de Granada, mayo 1985), "Mujer y artes plásticas" (Carmen de los Mártires, Granada, septiembre 1985), "Erotismo y humor" (Granada, enero 1995), "Casa del Comercio" (Madrid, junio 1997). Exposiciones individuales: "A escala" (Planta Baja, Granada, febrero-marzo

1986; I.F.P. Illora, Granada, mayo 1986; Librería D'Itaca, Granada, junio 1986; Valencia, diciembre 1987 / enero 1988; Feria Nacional de Artesanía de San Sebastián, julio 1987), "Miniaturas" (Ateneo de Almería, diciembre 1988), "Microcosmos" (Planta Baja, Granada marzo 1989; Inauguración F.P. M.R.Esteo, Málaga, junio 1990). Galería La Granada Iluminada (Granada, marzo 1993), Escenas mínimas (Madrid, marzo 1995), Papalagi (Granada, febrero 1996), Rastatoo (Madrid, junio 1997).