

Foto: Mayrení Senior Seda animando "Pinocchio" fotografía de Gilberto Torres, 2021.

La escuela de Guadalajara

Sofía Carrillo

Con frecuencia me preguntan ¿qué sucede en Guadalajara? mi ciudad natal donde claramente hay un apasionado movimiento de animación con acento en la técnica de *stop motion*, suelo responder que es algo en el agua o en la comida típica que consumimos, pero lo cierto es que la llamada *Escuela de Guadalajara* es consecuencia de una larga tradición artística en Jalisco, "la animación (que hacemos acá) es en parte resultado de la herencia de Juan Rulfo, Juan José Arreola, José Clemente Orozco, etc." me comenta Juan J. Medina (2022).

Me gusta pensar que la animación es consecuencia de la alineación de las estrellas, o "una coincidencia extraordinaria" diría Rita Basulto (2022), eso y la evolución de las bellas artes jaliscienses tradicionales y sus artistas, vertidas en un 7º arte que sorpresivamente resalta en su técnica animada tradicional *stop motion*.

Con algo de romanticismo relato y tejo las historias recogidas por varios protagonistas de esta escuela que abarcan un periodo de 30 años a partir de la década de los 90.

A principios de esta década llega de Ciudad de México a Guadalajara un joven René Castillo. Una segunda oportunidad después de un accidente casi letal lo alinearía con su destino: un curso de animación de la Universidad de Guadalajara con Vivienne Barry. Al mismo tiempo, un grupo de entusiastas enamorados del cine animado orquestaba el plan para fundar una escuela de animación en Guadalajara. En ese entonces, Guillermo del Toro invita a Carl F. Battaglia, quien

durante un año imparte un taller que tomarían algunos pioneros de nuestra escena tapatía, entre ellos se encontraban Rigoberto Mora, Cecilia Navarro, Jis y Trino y unos cuántos más.

Rigo Mora y Guillermo del Toro son un emblema de este arte en Guadalajara. Rigo fue un apasionado del dibujo, de los cómics, de la literatura y de la poesía, así como del cine de horror. Compartía la pasión por la animación junto con Guillermo, con quien sabemos fundó una empresa de efectos especiales. Guillermo habría de emprender su propio viaje, meteórico, pero dejó (en la Universidad de Guadalajara) una cámara de 35mm con un motor adaptado para poder tirar cuadro por cuadro la película.

Con esta cámara se arrancan René Castillo y Antonio Urrutia a dirigir el primer cortometraje de animación *stop motion* hecho con plastilina en México. A este proyecto llamado *Sin Sostén* (1998), invitan a un joven arquitecto para dirigir el arte del cortometraje: Erick de Luna Fors, quien posteriormente también dirigiría animación. En este proyecto se buscó consejo para algunas soluciones referentes a los sets en los artistas plásticos, Juan José Medina y Rita Basulto, mismos que hicieron el *story board* del cortometraje.

En los planes de Juan J. Medina no estaba precisamente hacer animación, egresado de Artes Plásticas ingresa a Medios Audiovisuales en la búsqueda de explorar posibilidades creativas con nuevos medios. Por “accidente” da el paso hacia la animación tradicional en dibujo, para pasar al *stop motion* “casi casi” de forma natural. Poco a poco deja las artes plásticas para dedicarse de lleno a la animación.

Rita Basulto se mueve en varios planos de edades, por un lado es curiosa como un infante y por el otro madura artísticamente hablando, como un viejo. Para Rita la animación se presentó primero en la forma de las artes plásticas y de la escultura, para luego migrar al cine, su compañero favorito de la infancia.

1

2

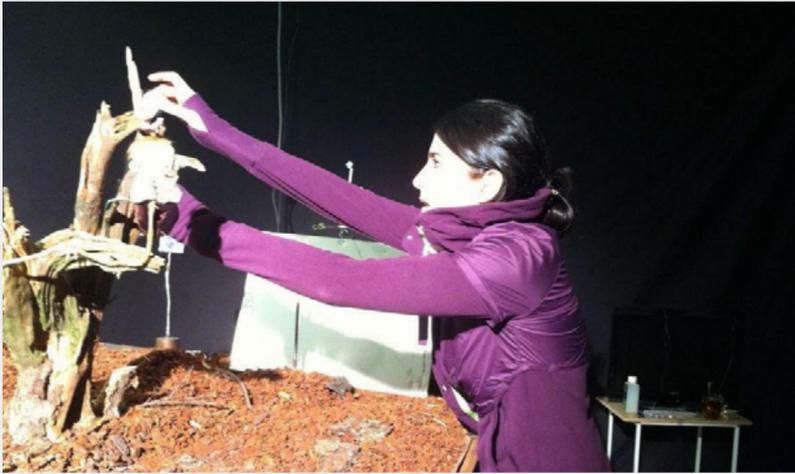
1. Sergio Ulloa DP de “El Octavo día” fotografía de Juan Lemus
2. René Castillo animando “Sin sostén”, 1997

3

4

5

6

3. Juan José Medina, Rita Basulto making of "El Octavo día", fotografía de Juan Lemus, 1998-1999.

4. Juan José Medina, Rita Basulto, Rigo Mora, fotografía de Juan Lemus.

5. Karla Castañeda animando "La Noria"

6. Luis Téllez, Cecilia Lagos, making of "Hasta los Huesos"

Para Luis Téllez, quien observa en su niñez la vida a través de una ventana, la literatura, el dibujo y las esculturas de plastilina son el preámbulo perfecto para encontrarse (luego de desencuentros) con su destino creando mundos animados.

Vuelvo a la línea de tiempo, una vez terminada la animación de su cortometraje, René viaja a la Ciudad de México para la postproducción de *Sin Sòsten* y ahí conoce a Luis Téllez, a quien invitaría a colaborar en Guadalajara: "Luis se la pensó solo unos segundos antes de decir que sí" me cuenta René Castillo (2022).

Hacia finales de los años 90 se empiezan a rodar en simultáneo, *El Octavo Día* (2000), primer cortometraje de Juan J. Medina y Rita Basulto, y *Hasta los Huesos* (2001) dirigida por René Castillo, con la participación de Luis Téllez. Son estilos distintos, su calidad es impresionante.

También se fundan dos licenciaturas de cine en Guadalajara, encabezadas una por Daniel Varela y la otra por Boris Goldenblank, es un binomio importante para la historia del desarrollo del audiovisual en Jalisco. En la Universidad de Guadalajara, Cecilia Navarro forma animadores empujándolos en la búsqueda de un estilo personal en la animación.

En la siguiente década surgen nuevas voces, Karla Castañeda debuta con *Jacinta* (2008), un relato íntimo y poético que surge de vivencias personales y la clara pasión por la literatura.

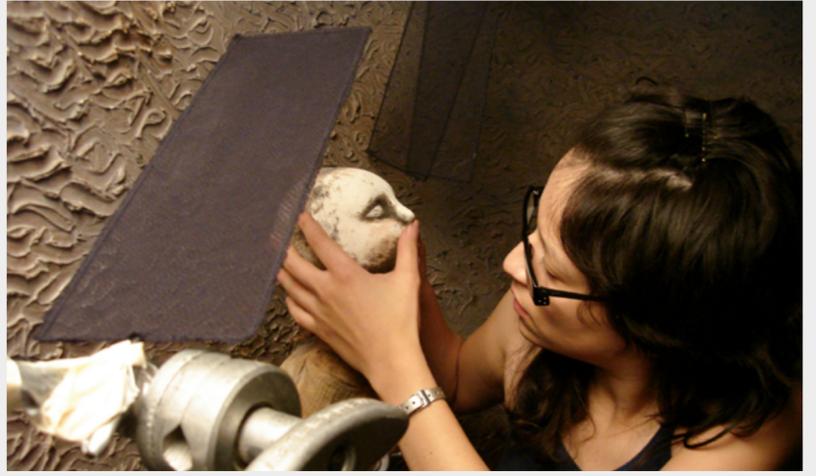
León Fernández es uno de los casos que más me apasionan, es un artista plástico con formación de escultor y miembro de una familia de fundidores (que hacían animaciones con su cámara de 8mm por diversión). Juan y Rita son sus mentores, se conocieron en un curso ofrecido por los artistas.

Además de desarrollar su obra como autor y animador, debutando con *Mutatio* (2011), León es pieza clave en el desarrollo de las armaduras y de las marionetas en producciones locales y nacionales.

7

8

9

10

11

7. Luis Tellez animando "Hasta los Huesos".
8. Sofia Carrillo animando "Fuera de Control" fotografía de Carolina Cárdenas, 2007.
9. Sergio Valdivia animando "Pinocchio" fotografía de Gil Torres, 2021.
10. Rita Basulto animando "Jaulas" fotografía de Sergio Ulloa, 2008.
11. León Fernández animando "Los Aeronautas" fotografía de Rita Basulto.

Para mi (siendo hija de una pareja de pintores de muy fuerte vocación), fue muy claro desde muy pequeña que quería ser pintora y escritora, y la animación era la unión perfecta de estas dos artes. Un cortometraje de Ladislav Starewickz (*La Mascota* -1933), visto en televisión pública cuando tendría 8 años selló mi destino. Cecilia Navarro fue mi maestra en mi paso por la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Una llamada telefónica a Rita y Juan para pedir consejo respecto a su quehacer artístico marcaron el inicio en mi camino por el mundo del *stop motion* y desde entonces no me detuve.

Más de 31 cortometrajes, 17 premios *Ariel* otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, selecciones y premios internacionales, un cristal de Annecy (*Hasta los Huesos*), son prueba de la constancia y necesidad de un conjunto de autores que coincidieron en un momento clave y generaron un efecto dominó que avanza a paso firme con autores y animadores oriundos o afincados en Guadalajara: Sergio Valdivia, Sofía Rosales Arreola, Mayrení Senior, Andrea Santiago, Susana Arrazola, Cecilia Andalón, entre más talentos. El virus del *stop motion* se propaga en las nuevas generaciones.

Hoy los jóvenes artistas se pueden desarrollar y especializar en un entorno distinto al que se vivía hace 30 años en la ciudad: Licenciaturas en Animación, estudios profesionales de animación y festivales especializados aportan a este nuevo entorno. Siempre faltarán más apoyos en una ciudad cuyo pulso se presta para el desarrollo de esta técnica. Sin dejar de ser una gran urbe, el ritmo se presta para “ver crecer el pasto” como decía Rigo Mora.

Hoy mas que nunca, con renovada energía, revivimos el pasado, abrazamos el presente y planeamos el futuro en una ciudad que ama hacer cine de animación. Actualmente, en el año 2022, Guadalajara y su *Taller del Chucho*, fueron sede de la segunda unidad que llevo “de cabo a rabo”, un fragmento de *Pinocchio* de Guillermo del Toro, comandado por los llamados 7 y una legión de nuevos talentos.

Me llamo Sofía Carrillo y desde hace 20 años hago cine animado, soy de Guadalajara, Jalisco, México.