

felina

Un cortometraje de María Lorenzo

Felina. Un cortometraje de animación

Textos: María Lorenzo y Enrique Millán

Imágenes: Julia Happymiaow, Carla Moliner,

Gael García, María Lorenzo, María Millán

Diseño y maquetación: Patricia Lara

Editorial UPV. Ref. edit.: 2014_07

ISBN: 978-84-1396-197-2

Depósito legal: V-3951-2023

En la oscuridad de la noche, los gatos encuentran su luz...

Esta es una historia escrita a cuatro manos.

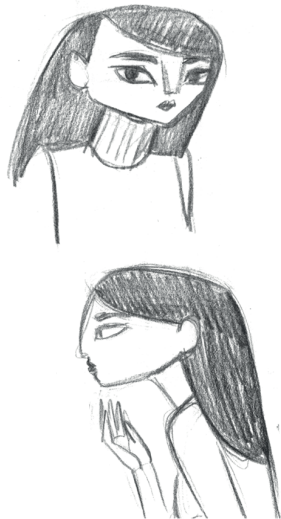
Enrique Millán y yo, o María Lorenzo y yo, hacemos películas juntos desde que nos conocemos.

Con María como directora y Enrique como productor, hemos realizado cortometrajes tan personales como *La noche del océano* (2015), *Impromptu* (2017), *Esfinge urbana* (2020) y *Fashion Victims 2.0* (2023).

Sin embargo, María siempre es María, y Enrique siempre es Enrique. Por eso es fácil que nos reconozcan en los personajes de *Retrato de D.* (2004) o de *La flor carnívora* (2009). Porque hay historias que necesitan ser contadas.

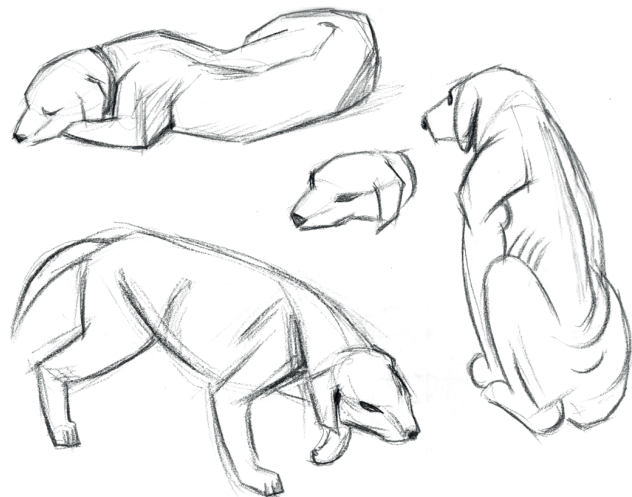
Durante este tiempo, Enrique y María también han criado a su propia camada: María y Miguel Ángel. *Felina* (2023) es también su historia.

Esta es nuestra historia.

Los primeros apuntes de *Felina* aparecen en nuestros cuadernos desde 2010. Por en medio se cruzaron muchas otras historias, como *El gato baila con su sombra* (2012). A veces, de unas historias surgen otras. Pero las panteras y el cine siempre han tenido una relación muy íntima.

Felina tenía que existir.

LA MUJER PANTERA

La mujer pantera es un arquetipo que surge primero en la mitología y la literatura, pero se consolida en el imaginario colectivo gracias al cine. Aparece en la gran pantalla por primera vez en *La isla de las almas perdidas* (Erle C. Kenton, 1932), adaptación de la novela de H. G. Wells *La isla del doctor Moreau* (1896). Lota, la mujer pantera, es la creación más perfecta de Moreau. Aunque la novela no menciona a ninguna mujer pantera, estaba claro que el cine la necesitaba.

Cat People (Jacques Tournier, 1942) gira en torno a Irena, un personaje que padece una doble condición, humana y animal, como consecuencia de una maldición. La película se ha distinguido como cumbre cinematográfica por su uso del terror psicológico y de la sugestión, creando un símbolo universal.

INSPIRACIONES

Felina nos habla de la animalidad que todos llevamos dentro: es el amor más primario que nos transforma en los momentos clave de la vida, como lo es la maternidad.

Felina rinde homenaje a *Cat People*, pero también se alimenta de la tradición de cine expresionista y de terror como *El gabinete del doctor Caligari* (Robert Wiene, 1919), *Freaks* (Tod Browning, 1932), *El increíble hombre menguante* (Jack Arnold, 1957), *Los ojos sin rostro* (Georges Franju, 1960), *La semilla del diablo* (Roman Polanski, 1968) y *Sombras y niebla* (Woody Allen, 1991): una constelación de filmes donde lo monstruoso invita a interrogarnos sobre la naturaleza humana, la diferencia entre el bien y el mal, y la posibilidad de ser libres.

Los filmes protagonizados por Audrey Hepburn *Desayuno con diamantes* (Blake Edwards, 1963) y *Sola en la oscuridad* (Terence Young, 1967) también ayudaron a construir el espíritu de los personajes y la atmósfera de la película, con escenarios retro y una puesta en escena simplificada. El videoclip de David Bowie *Absolute Beginners* (1986) nos inspiró algunos personajes.

LA HISTORIA

Felina es la historia de dos seres que aprenden a confiar el uno en el otro.

Felina es una joven elegante y misteriosa, que es capaz de convertirse en pantera. Felina está enamorada de Félix, un pianista ciego. Viven en apartamentos separados, pero tienen una cálida relación. Todo cambia el día en que Felina acude al médico y descubre que está embarazada... ¡de cachorros! Felina ama profundamente a Félix, pero no puede contarle la verdad. Llena de tristeza, coge la maleta y se marcha, aunque su plan de huida no sale como ella esperaba. A partir de este momento, Felina deberá luchar contra sus propios miedos y las amenazas que la rodean para alcanzar la libertad que necesita y ser ella misma.

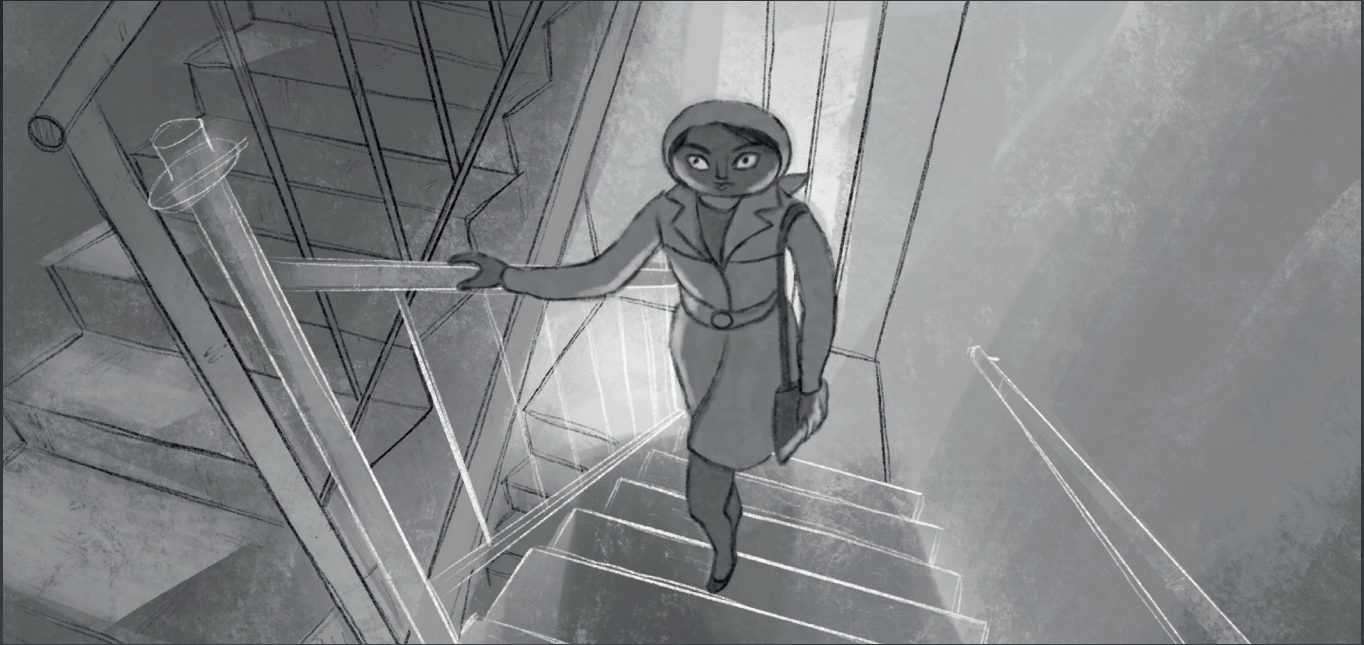
*La femme
panthère*

EL PROYECTO

En sus primeros pasos, la inspiración principal para *Felina* fue la idea de los animales transformados, como en la novela *La isla del doctor Moreau*. Felina era una pantera de un zoo, donde un científico que hace experimentos pretende convertirla en su novia: logra escapar, destruyendo tras ella el zoo. Se infiltra en la ciudad, donde tiene su relación con Félix; sin embargo, al descubrir que está encinta se da cuenta de que experimenta una regresión animal. El clímax del corto debía producirse en el zoo abandonado, donde Felina se encontraría con su creador.

Sin embargo, tras tantear varias versiones de esta idea, resultó más interesante que Felina pudiera ser mujer o pantera a voluntad, como si ella misma no supiera cuál es su verdadero ser. Este cambio en el planteamiento reforzaba la idea principal de la película, que gira en torno a los secretos. En las últimas fases del guion se apostó por un escenario muy diferente para el desenlace, donde se juega con lo que se exhibe y con lo que se oculta: el Cabaret des Animaux.

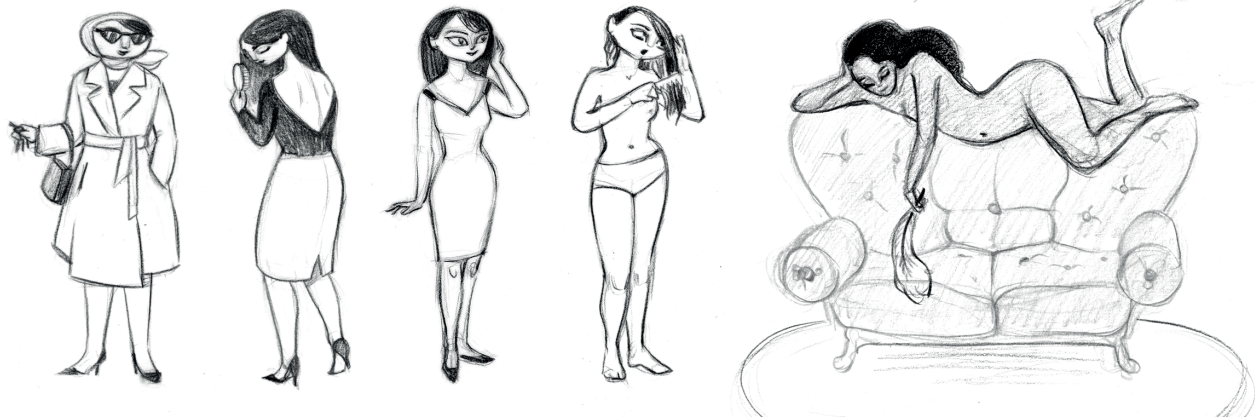
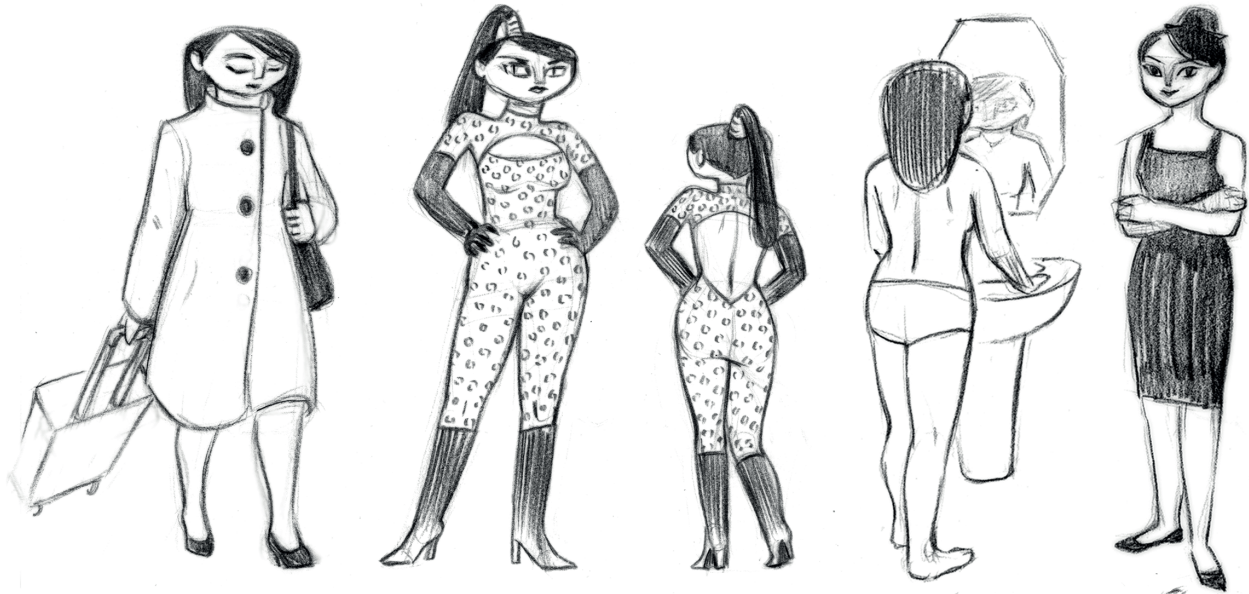

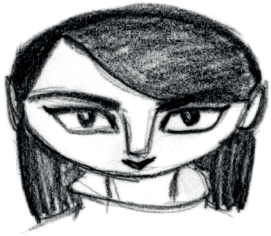

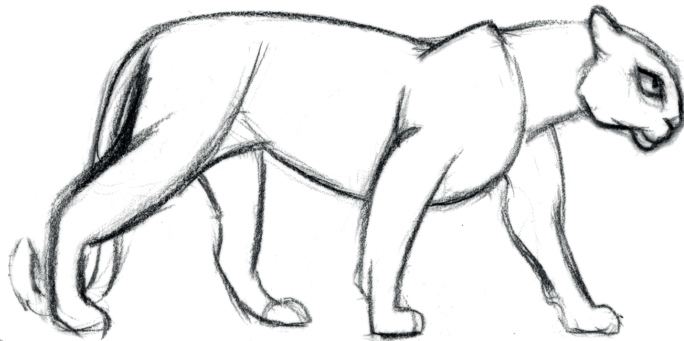
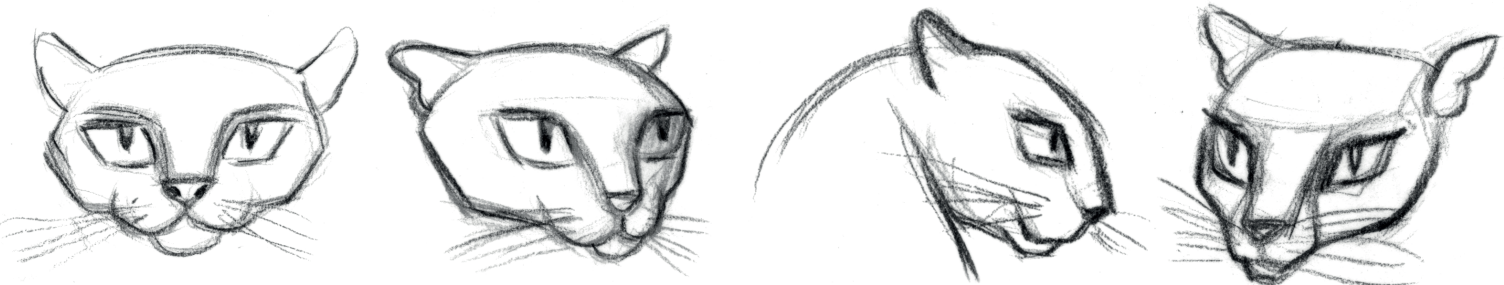
LOS PERSONAJES

Felina es una mujer joven, que es capaz de transformarse en pantera... o más bien una pantera que vive transformada en mujer. Su aspecto general es delicado, pero no frágil: es una mujer que esconde una fiera dentro, pero no una fiera destructora, sino cariñosa. Es un personaje que el espectador ha de querer sólo con verlo.

En su caracterización, Felina está a medio camino entre la actriz Audrey Hepburn y la icónica cantante Sade Adu.

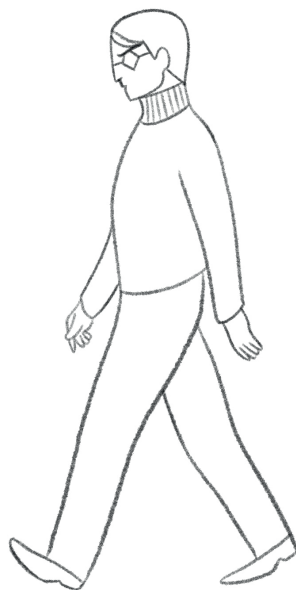
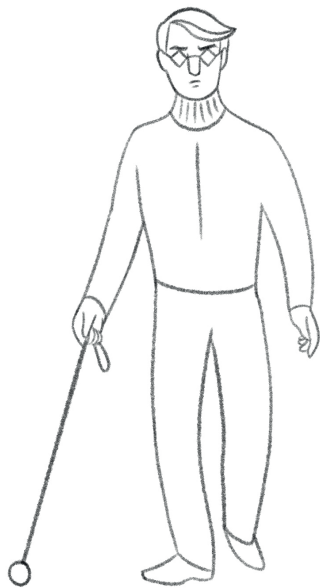

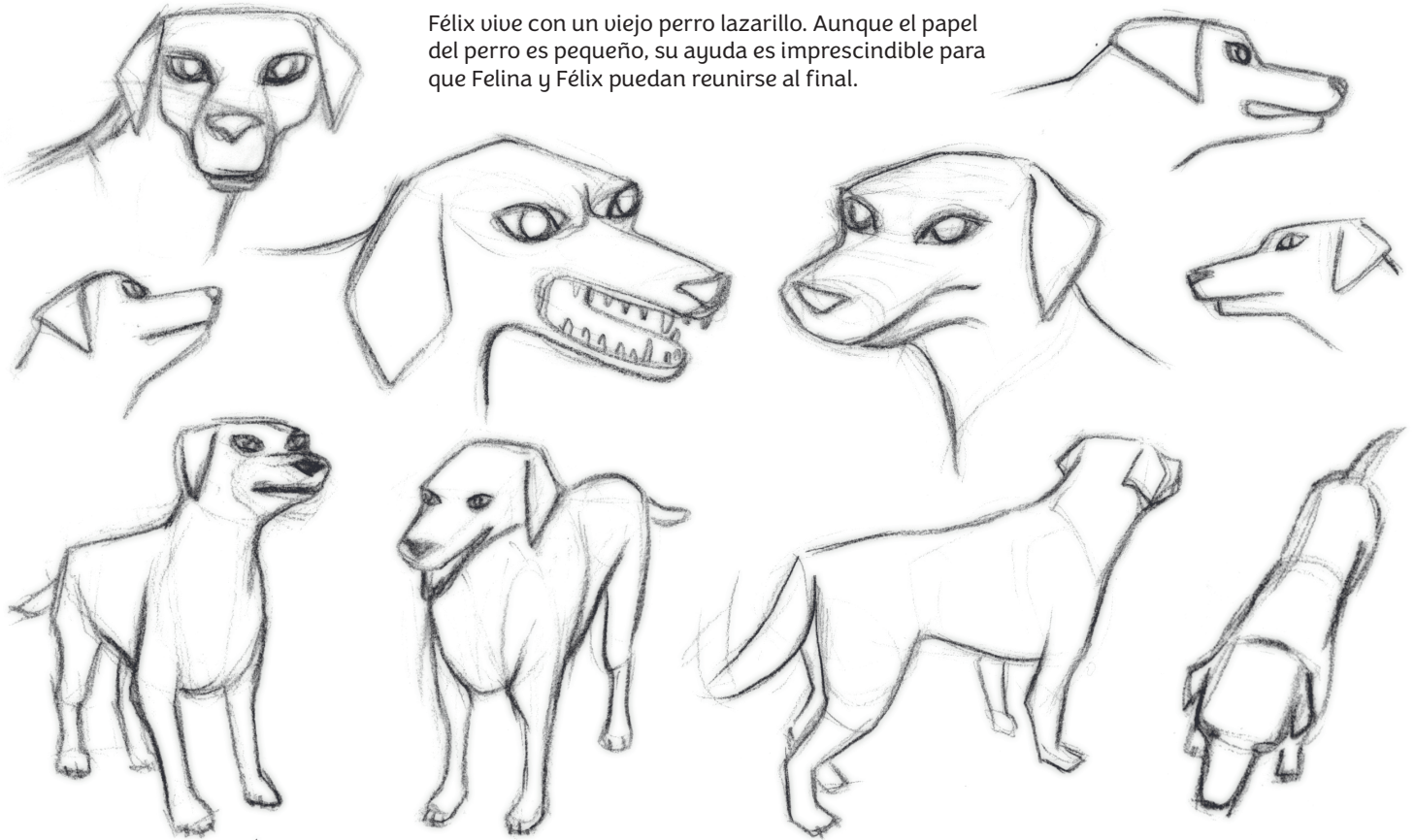

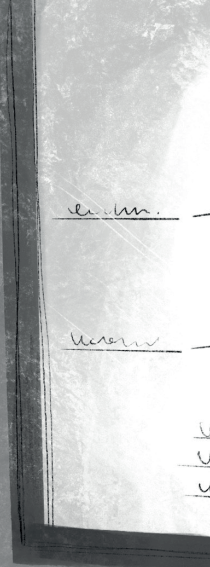
Félix, el pianista ciego, es el interés amoroso de Felina. Parece abierto y sincero, pero en realidad es el personaje más misterioso de todos. Lleva unas gafas con cristales romboidales, lo que le da un aire inusual y enigmático.

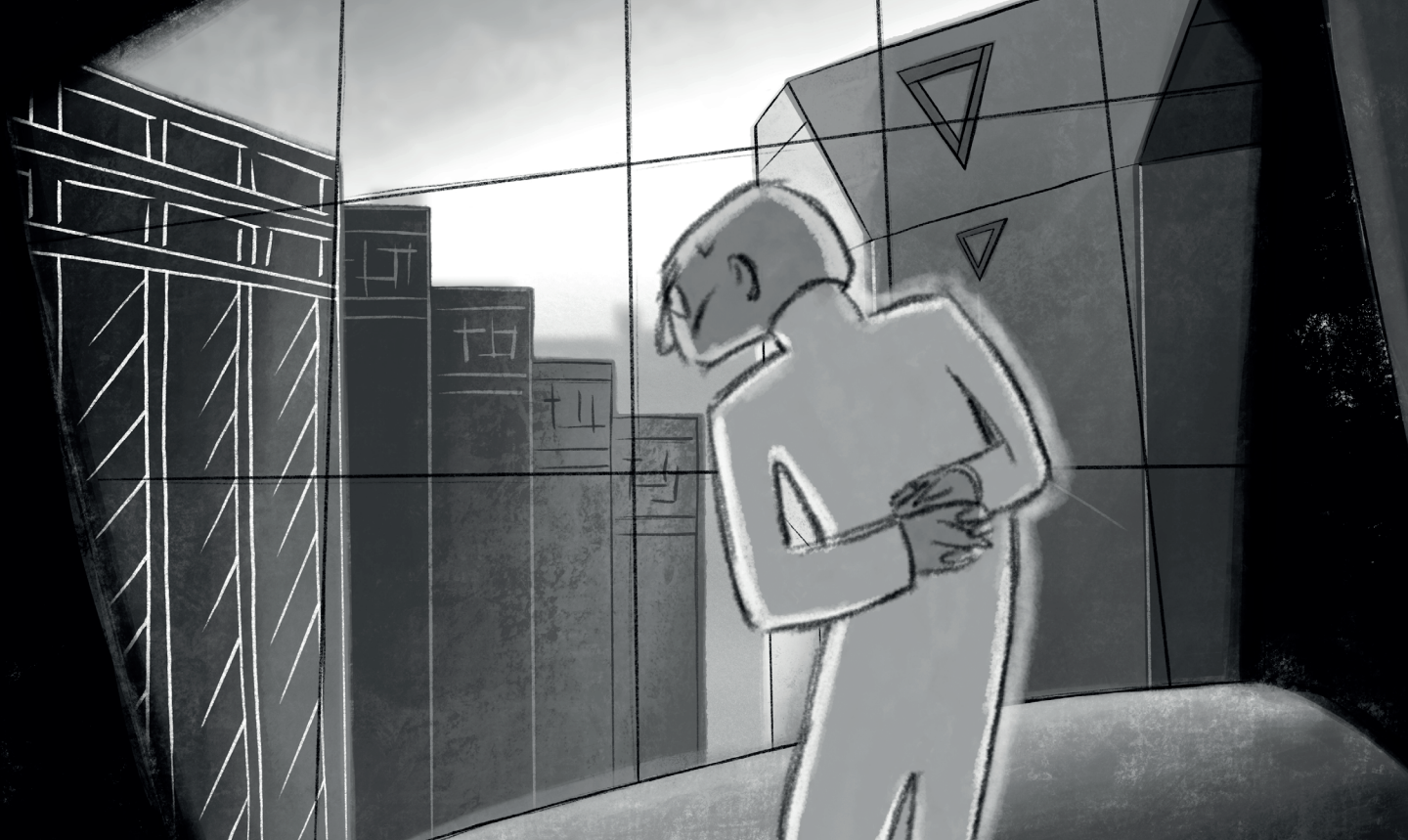
Félix despierta simpatía, puesto que comprendemos su desolación cuando Felina lo abandona: sin embargo, él también está guardando secretos que debería haber confesado a tiempo. Finalmente, se revelará como un personaje fuerte y decidido.

Félix vive con un viejo perro lazarillo. Aunque el papel del perro es pequeño, su ayuda es imprescindible para que Felina y Félix puedan reunirse al final.

Aun siendo un personaje secundario, el médico-serpiente es un importante catalizador de la historia: descubre el anómalo embarazo de Felina, y también da el chivatazo de su existencia a un teléfono desconocido. Cuando vemos su lengua bífida, comprendemos su doble naturaleza. La serpiente es un animal que se asocia con frecuencia a la traición. El aspecto físico del doctor está pensado para causar inquietud: desprende frialdad y se mueve muy poco, como si estuviera siempre al acecho.

El hombre-araña, maestro de ceremonias del Cabaret des Animaux, es un hombre de edad avanzada, con una fuerte presencia que provoca perturbación. En su forma humana recuerda a un hipnotizador como el doctor Mabuse o Caligari. También se inspira en el hombre-araña del videoclip *Lullaby* de The Cure (1989).

El hombre-araña es un embaucador que manipula y domina a los demás. Para animarlo en su forma arácnida sirvió de inspiración la *Danza de la araña*, una coreografía de Milena Sidorova.

Este antagonista es el personaje que más cambios ha experimentado desde las primeras versiones del guion, puesto que inicialmente era un oscuro científico que transforma animales del zoo en personas. Sin embargo, su planteamiento final es más coherente con las intenciones del corto, porque no buscamos dar explicación al origen de los personajes, sino centrarnos en sus conflictos.

LOUP-
GAROU

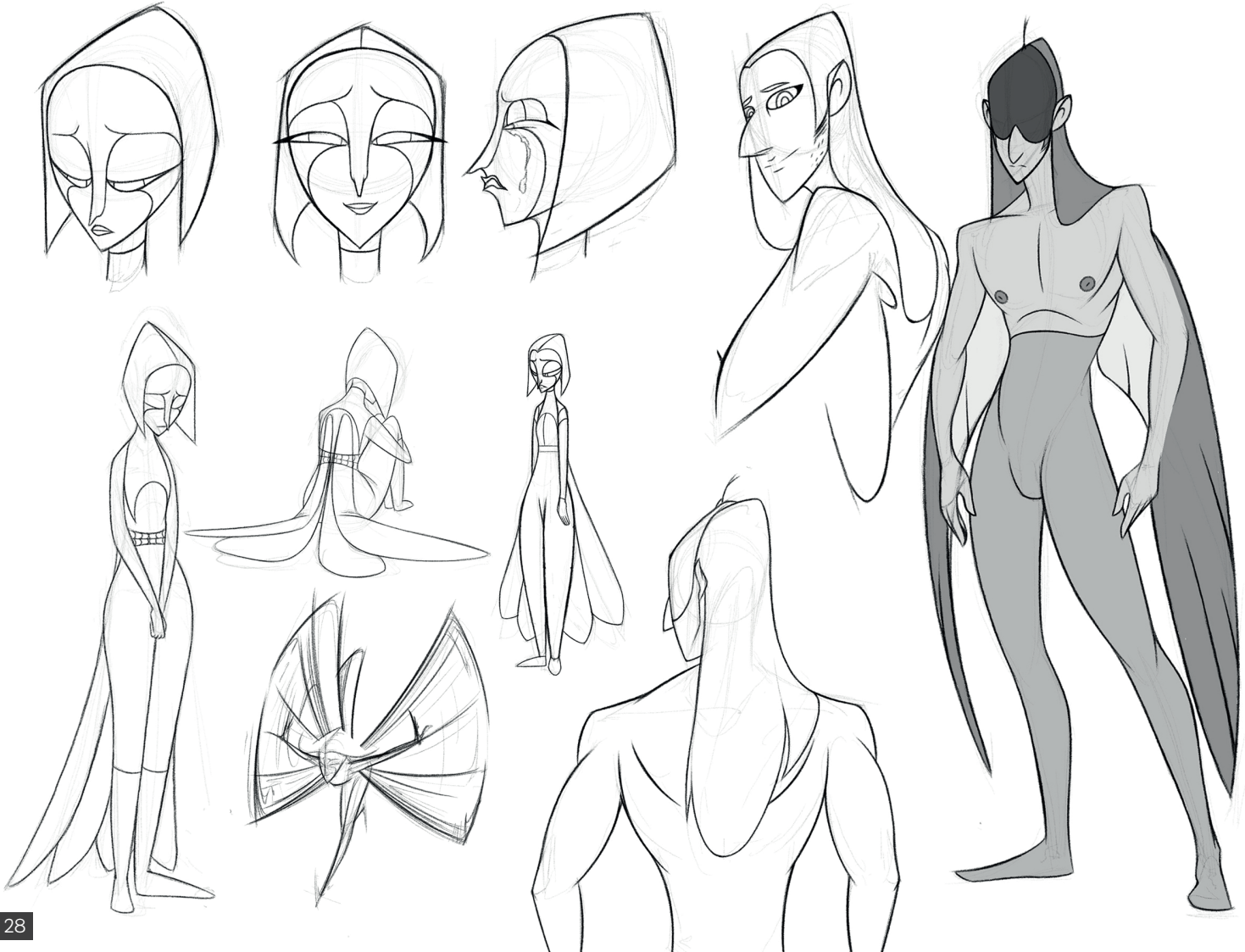
Gaelle la
libellule

Cuando penetramos en el espacio del Cabaret des Animaux, donde Felina es secuestrada tras abandonar a Félix, conocemos a la gente-animal: una mujer-libélula, un hombre-halcón, una sirena o una niña-leona, son algunas de las tristes criaturas atrapadas en un punto intermedio de sus metamorfosis, de tantas veces que han sido obligadas a exhibirse en público.

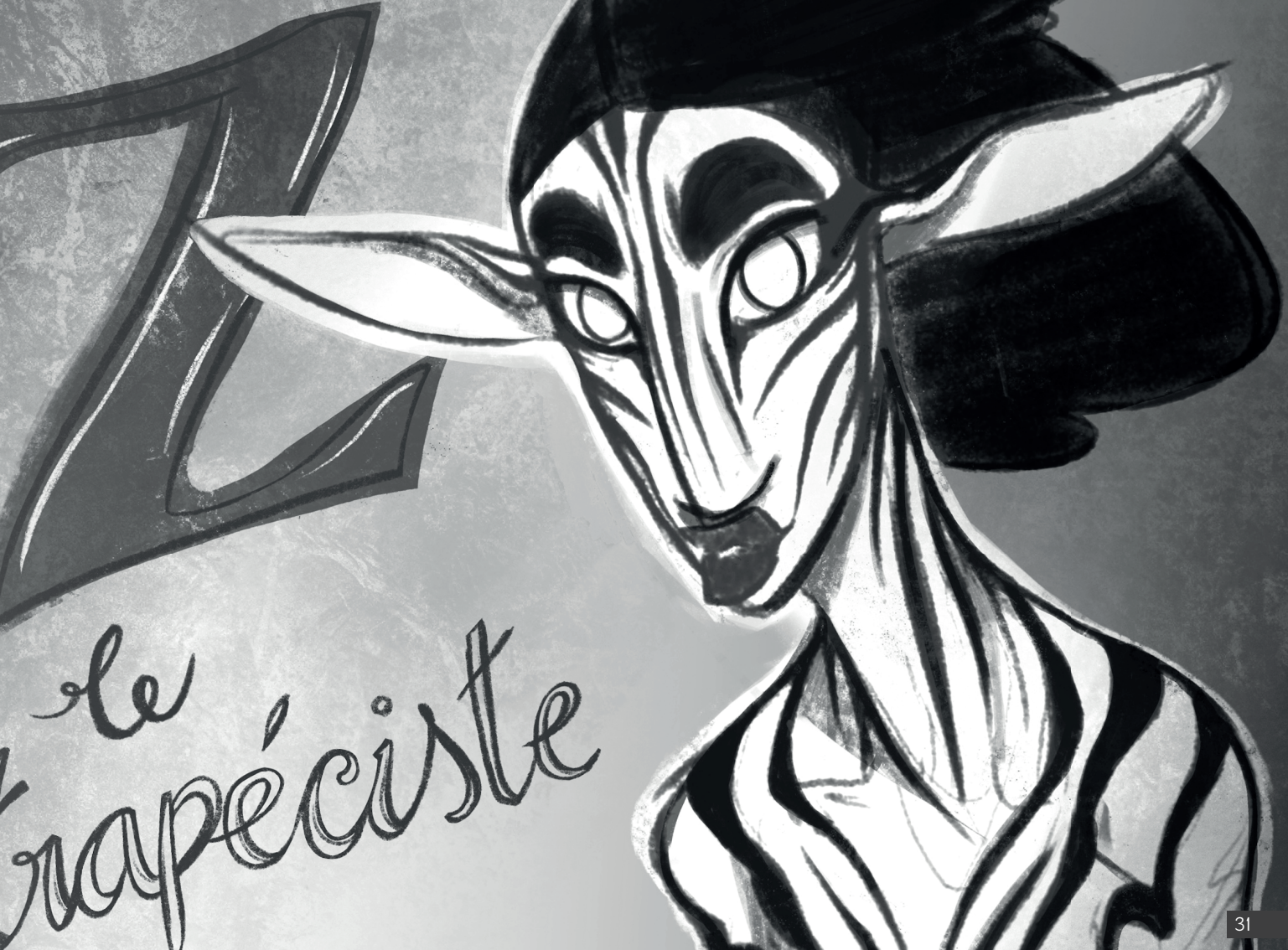
La gente-animal de Felina se debe a la imaginación y talento artístico de **Gael García Llácer**.

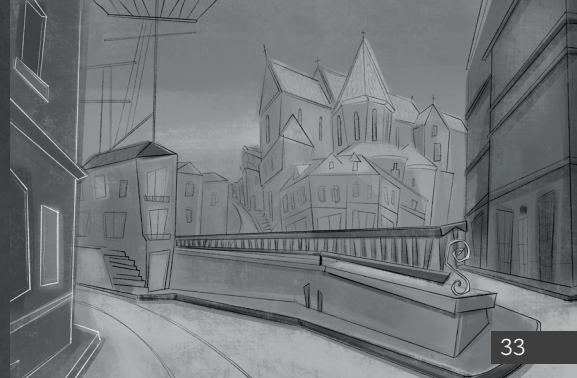

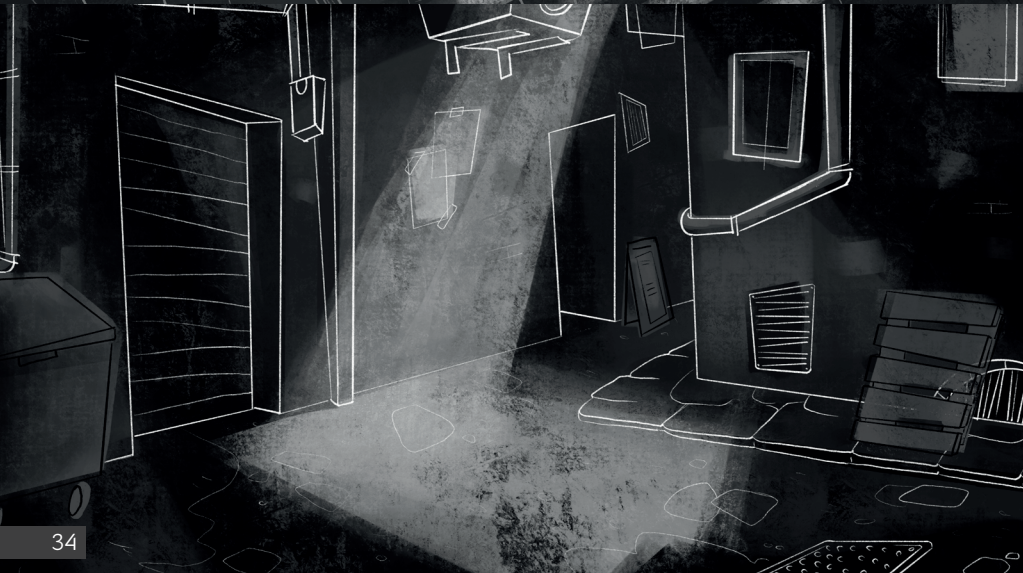

EL ARTE DE FELINA

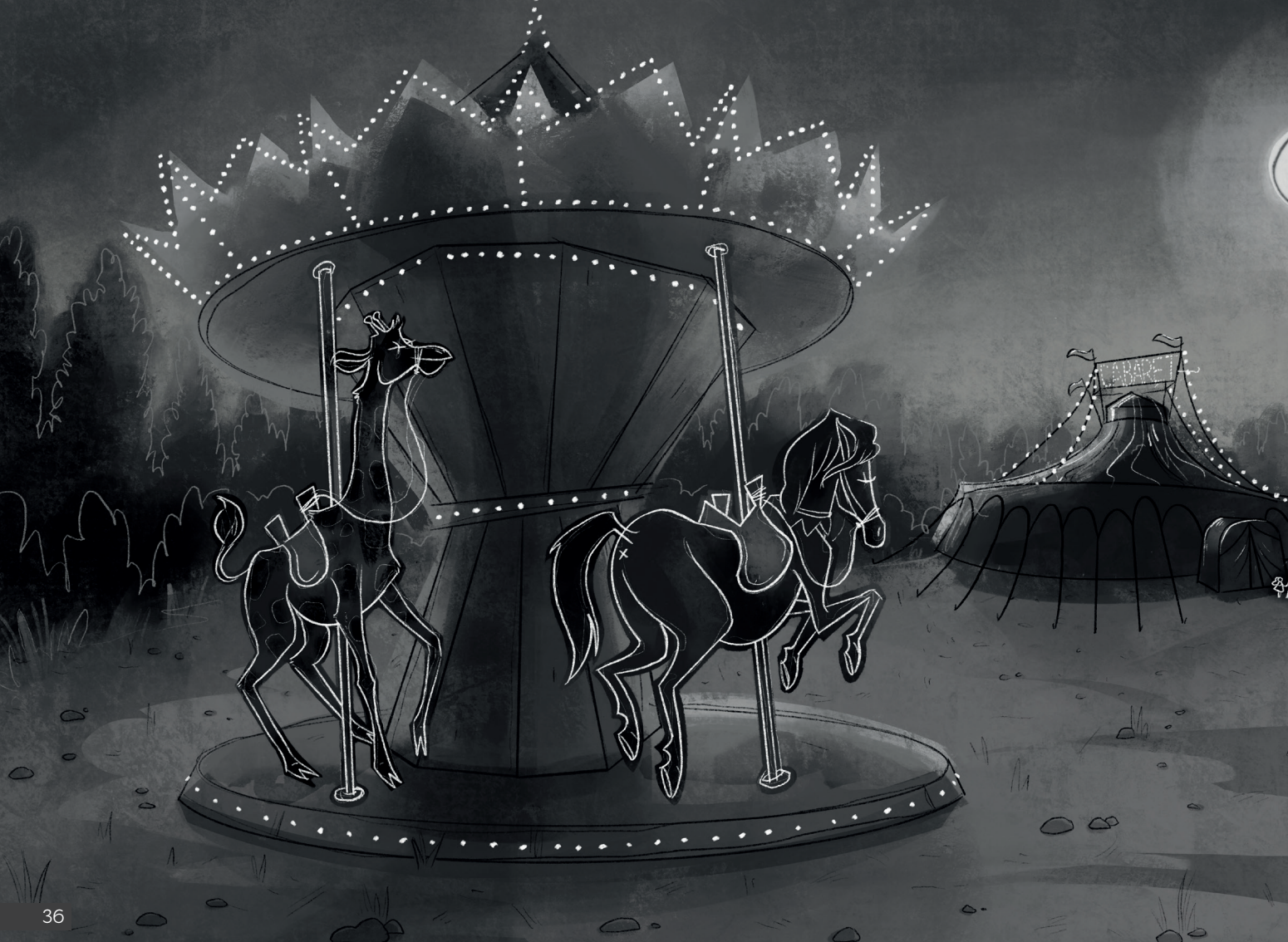
Los escenarios de Felina siguen diversas inspiraciones, destacando el diseño Art Decó y también la arquitectura del Expresionismo alemán, con marcadas líneas geométricas, ángulos agudos y formas triangulares.

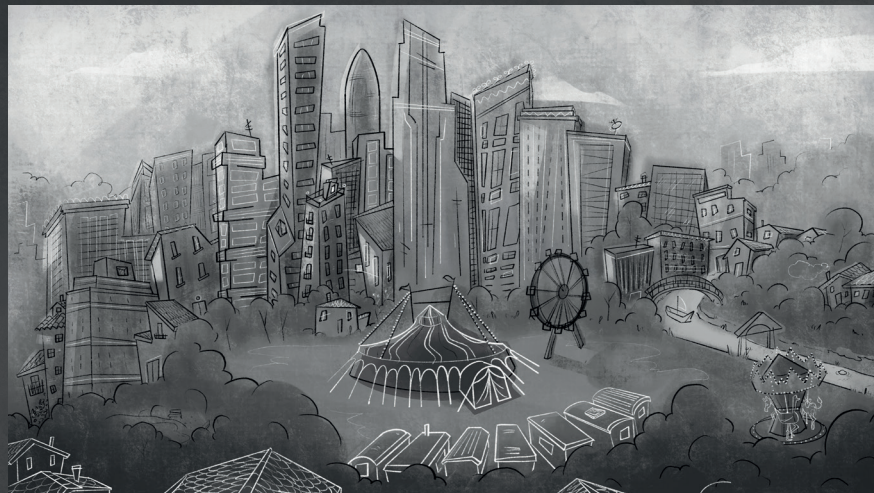
Los escenarios fueron realizados por las artistas **Julia Happymiaow** y **Carla Moliner**.

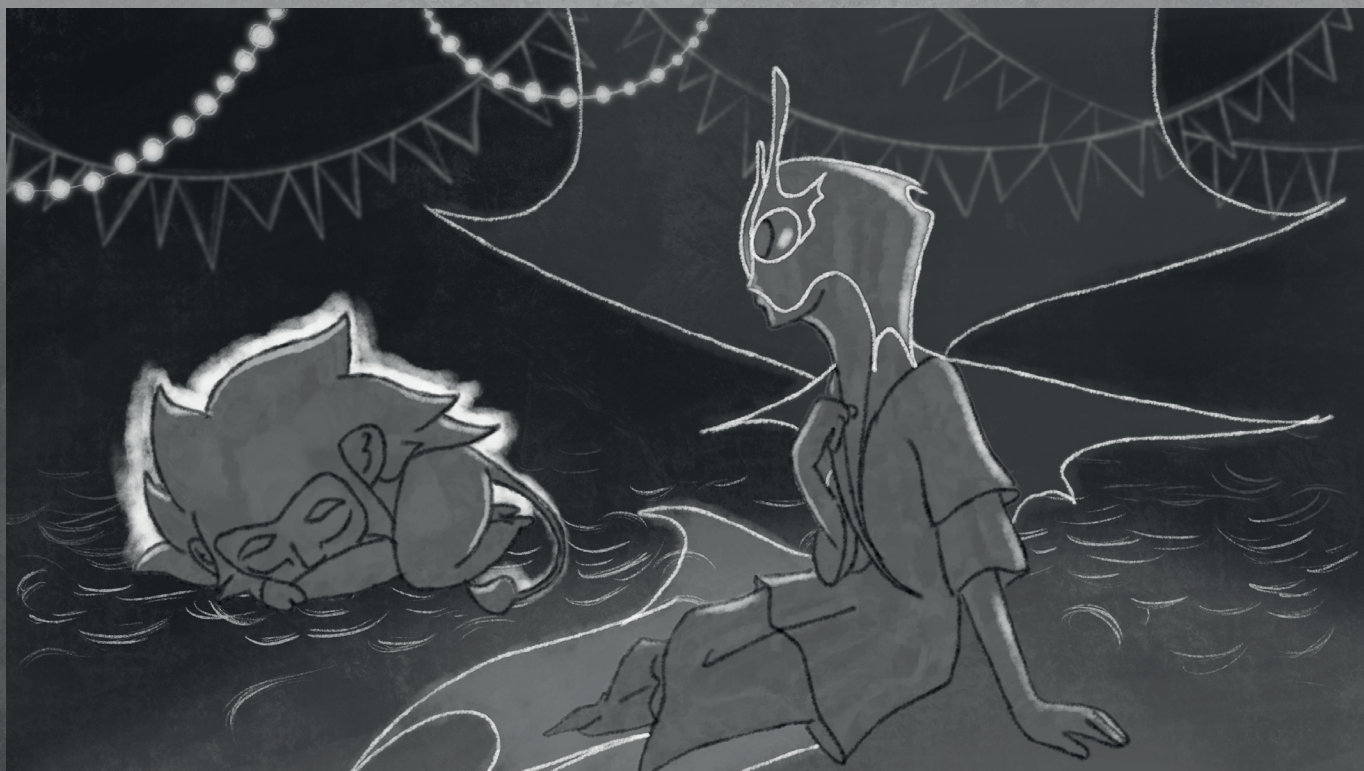

A la hora de dibujar los escenarios, Julia Happymiaow marcó la pauta estética a seguir: encontrando inspiración en los diseños de la UPA de los años 50 y en las pinturas de Walter Perego, los entornos debían tener perspectivas rotas, utilizando contrarritmos y creando objetos asimétricos. El tratamiento gráfico, alternando la línea blanca y la negra, adquiere gran protagonismo. Los planos de luz están poco degradados, y la textura sirve para aportar relieve. Para crear una sensación más pictórica, las manchas no coinciden exactamente con los contornos de los objetos, una característica que también se utilizó para destacar a los personajes sobre el fondo.

Para idear el Cabaret des Animaux, donde tiene lugar el desenlace de la historia, fue imprescindible encontrar la inspiración del circo auténtico: el **Circo Raluy**, **Circo de los Horrores** y **Circo Encantado** fueron de visita obligatoria durante la producción de *Felina*.

LA MÚSICA

La banda sonora original ha sido compuesta e interpretada por el director de orquesta **Armando Bernabeu Lorenzo**. Armando se ha centrado en traer a la superficie el mundo interior de Felina, describiendo con detalle sus sentimientos, miedos, conflictos y esperanzas. A medida que se va desvelando la historia, la música actúa desde un plano discreto y emocional que evoluciona y nos ayuda a empatizar con la protagonista, dotándola de vida y siendo reflejo de su propia alma.

Por su parte, **Alma Seroussi** es una joven artista plástica e intérprete de violín, de origen israelí, que ha aportado sus improvisaciones para reforzar la atmósfera inquietante del corto. Puede decirse que, si el piano corresponde al amor entre Felina y Félix, el violín expresa, con sus pizzicatos y trémolos, las amenazas que los cercan.

DOBLAJE Y SONIDO

Desde los primeros estadios del proyecto, el sonido fue fundamental para comprender aspectos de una narrativa que excluye el diálogo. Asimismo, también es necesario para comprender lo que sucede en fuera de campo, el lugar donde sucede lo sobrenatural.

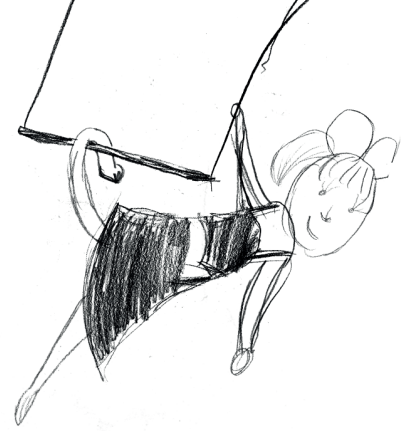
La creación de un ambiente sonoro emocional es también imprescindible para crear un estado anímico en el espectador, más allá de las posibilidades de la música. **Martí Guillem** fue el encargado de la sonorización del cortometraje, donde ha mostrado su talento para descubrir sonidos a través de objetos e instrumentos que manipula de forma original.

Aunque no hay diálogos, los personajes no carecen de voz: la actriz **Laura Candela** y el actor **Juan Sastre** han ayudado a potenciar las reacciones emocionales de los personajes.

La grabación se llevó a cabo en el estudio Sismic Audio, y las mezclas corrieron a cargo de **Pedro Aviñó**, quien también contribuyó a la sonorización.

THE
CARPET
THE
ANIMALS

THE
BIRDS

THE
SNAKE

THE
GIRL
GORILLA

THE
BUTTERFLY

THE
GIRL
PANTHER

Felina es fundamentalmente una película doméstica. Escrita durante el confinamiento de 2020, y en plena crianza de un bebé, el proyecto interesó a toda la familia desde un principio. Nuestra hija **María** no ha dejado de caminar en paralelo con la producción del corto, ideando sus figurines, proponiendo carteles alternativos y diseñando personajes fantásticos.

CABARET
DE
ANIMAUX

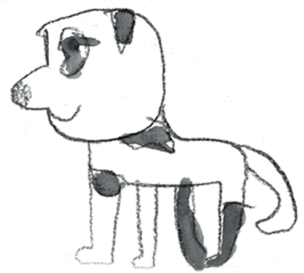

felina

*La nuit
panthera*

A nuestros hijos,
que nos han
enseñado a *ser*.

Link del trailer

Felina es un cortometraje de animación que lanza un mensaje sobre la necesidad de aceptar la propia forma de ser, el lado más natural e instintivo del ser humano; sobre la necesidad de dar y aceptar el amor, y también sobre respetar el reino animal, al que pertenecemos. *Felina* cuenta una historia sombría, pero no puede acabar de forma más luminosa.

El cortometraje, dirigido por María Lorenzo y producido por Enrique Millán, se ha realizado gracias al apoyo del Institut Valencià de Cultura, À Punt Mèdia y el Grupo de I+D+i Animación UPV (Universitat Politècnica de València).

