

DECORADO (UNA VIDA EN ESCENA), DE ALBERTO VÁZQUEZ

Adriana Navarro Álvarez

Técnico Superior de Investigación, Universitat Politècnica de València

Que Alberto Vázquez es un autor que dibuja y que cuenta historias es algo que a estas alturas (de la película) ofrece pocas dudas. A través de *Decorado* nos muestra su gusto por diferentes tipos de dibujos animados y el humor de diferentes cineastas (lo de las grafías recargadas y el uso de grabados muy del gusto de Terry Gilliam y animales del pelo de Robert Crumb es una pista a seguir).

En cuanto se levanta el telón, con aparente sencillez y de un modo tan inquietante como efectivo, nos presenta una oferta que no podremos rechazar, transportándonos a un territorio que nos conecta/desconecta de la realidad cotidiana analógica y nos sumerge en la realidad mediaticizada. *Decorado* ha recibido el premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2017, así como el merecido aplauso y acogida de una interminable lista de festivales, como Cannes, Annecy, y Toronto, entre muchos otros.

Decorado, once minutos de disfrute que se renueva con cada nuevo visionado.

Alberto Vázquez is one of the most well-known Spanish animation director. He is an author who draws and tells stories, and, through his last masterpiece, *Decorado*, he shows us his goût for different types of cartoons and humor of different filmmakers (for example, the use of ornate spellings and engraving typical of Terry Gilliam, as well as the animal characters based on the underground-style of Robert Crumb are a clue to follow).

As the animated curtain rises, with apparent simplicity and, as disturbing as effective, this short film transports us to a territory that (dis)connects us to the analogue of everyday reality and immerses us in the pseudo-reality. *Decorado* has received the Goya Award to the Best Spanish Animated Short Film, as well as it has deserved applause and acceptance of a long list of festivals, including Cannes and Annecy, among many others.

Decorado, eleven minutes of enjoyment that is renewed with each new view.



Fig. 1. Fotograma del cortometraje *Decorado*. Arnold y María mirando al horizonte.

Se abre el telón y Alberto Vázquez, uno de los grandes de la animación española contemporánea, nos descubre su última pieza, *Decorado*, probablemente una “chef-d’oeuvre” dentro de su intensa y aclamada filmografía: *Birdboy*, codirigida con Pedro Rivero, Premio Goya 2012 al mejor cortometraje de animación y preseleccionado para los Oscar en el mismo año; *Sangre de Unicornio*, Nominado al Premio Goya; y *Psiconautas, los niños olvidados*, su primer largometraje. Seleccionado dentro de la 48ª edición de la Quincena de los Realizadores en Cannes, y en el festival Annecy, *Decorado* se trata de una de las piezas animadas clave que cosecha el aplauso entusiasta de la crítica, los festivales y el público.

Decorado es un cortometraje de animación 2D en blanco y negro que nos cuenta la historia de Arnold, un reservado osito antropomorfo que comienza a cuestionar el sentido de su vida, en lo que se le antoja un entorno artificial y hostil, un decorado. Se trata una producción hispano-francesa (Iván Miñambres, Uniko y Nicolas Schmerkin, Autour de Minuit) de 11 minutos de duración, que ha contado, además, con otros

soportes y que relata una fábula agridulce que difumina los límites entre realidad y ficción. Bien podríamos comparar este cortometraje de animación con una pieza teatral, donde cada escena estaría separada por cortinillas o fundidos a negro. Comienza esta obra mostrándonos los cortinajes laterales y el telón del escenario de un teatro, sobre el que aparecen en grandes letras mayúsculas el título de *Decorado*, y, que a modo de mantra, fragmenta la obra en breves escenas. Al mismo tiempo, nos recuerda el tema fundamental que se quiere señalar: la vida como representación.

Tal y como lo hiciera en *Birdboy* y *Sangre de Unicornio*, Vázquez nos adentra en un bosque donde cohabitan unos animales antropomorfos y otros seres que nos descubren sus problemas existenciales, sus desoladores fracasos y sus turbaciones más profundas. El telón se abre y nos permite ver a una serie de personajes, que aparecen en este orden: dos zorros-sombra, y el angustiado Arnold, su compañera María, los pájaros de Twitter-WhatsApp, el Monstruo, Ramiro y el Ser Seta. También salen a escena la Sirena Magrittera, el Búho Gigante, el Doctor,

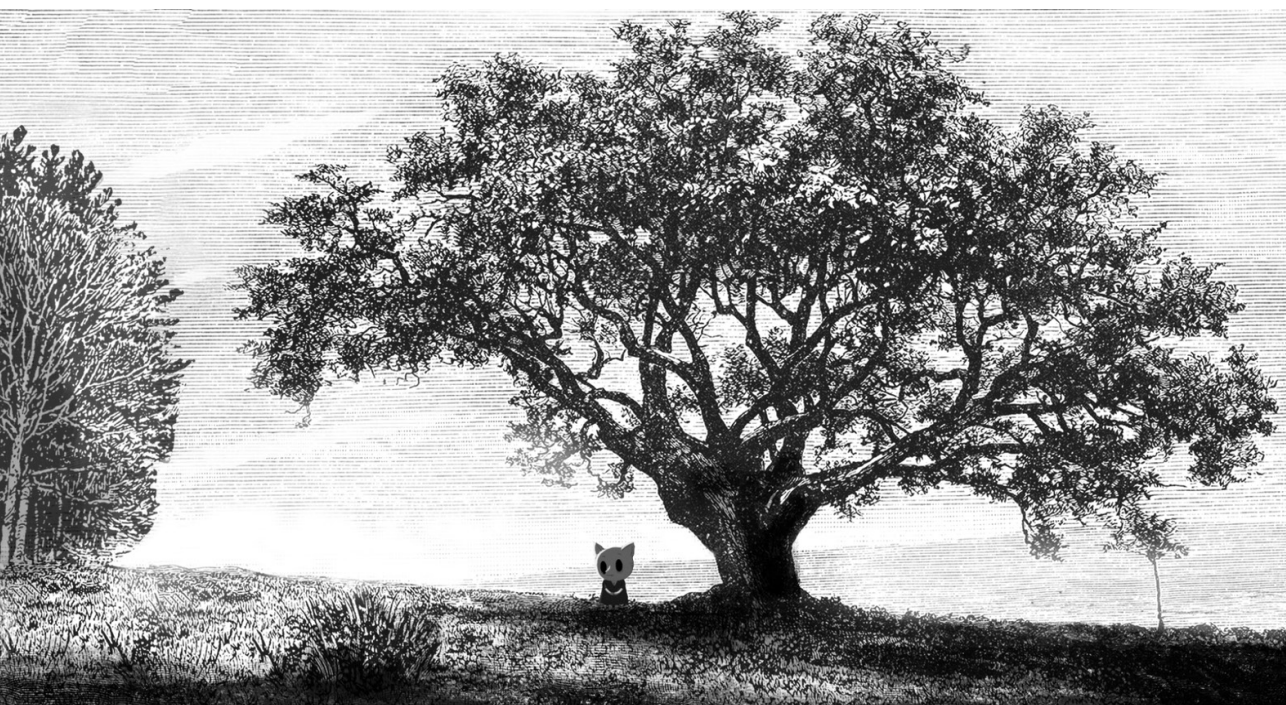


Fig. 2. Fotograma del cortometraje *Decorado*. María aguardando en el Árbol.

el Falso Ramiro y el alcohólico Pato Ronald, completando así este inquietante elenco de actores. De factura sencilla, la mayoría de los personajes son casi planos y de formas redondeadas, vinculados formalmente con la ilustración infantil, que se insertan en un escenario que podrían recordar a los grabados de los cuentos de Perrault. El modo eficaz y sutil con el que se resuelve la integración de algunas figuras con el fondo, a base de usar líneas paralelas para sugerir volumen, resulta excelente para el tratamiento gráfico de esta particular obra. Asimismo, la abigarrada tipografía del título *Decorado* podría remitir a la utilizada en alguna columna de Trajano, mezclada con el estilo de ciertas capitulares de estilo retro, revelándonos el gusto ecléctico de este autor polifacético, que se mueve como pez en el agua en este atrezzo animado donde nada es lo que parece.

Los guiños y alusiones a diferentes autores, estilos y medios son innegables. Tradición y

modernidad, individuo y sociedad, cultura y naturaleza son mostrados con habilidad y estilo en esta obra que asimismo entronca con la teoría del inmaterialismo del filósofo George Berkeley, donde la percepción realidad es una mera apariencia sensorial.¹ Tampoco se puede obviar el vínculo que cabría establecer entre Arnold y Schopenhauer a través del concepto de la *representación* como fenómeno o apariencia, y con John Berger, cuando éste analiza a Francis Bacon y Walt Disney: “[...] Disney también está cargado de una violencia vana.[...] Sus criaturas tienen personalidad y reacciones nerviosas; de lo que (casi) carecen es de inteligencia. Si ante una secuencia animada de Disney, leyéramos [...] “Esto es todo lo que hay”, la película en cuestión nos causaríamos el mismo horror que un cuadro de Bacon.” (Berger, 2001: 115 -118). Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el evidente paralelismo de Arnold con el protagonista de *El show de Truman* (una vida en directo) (Peter Weir, 1998).

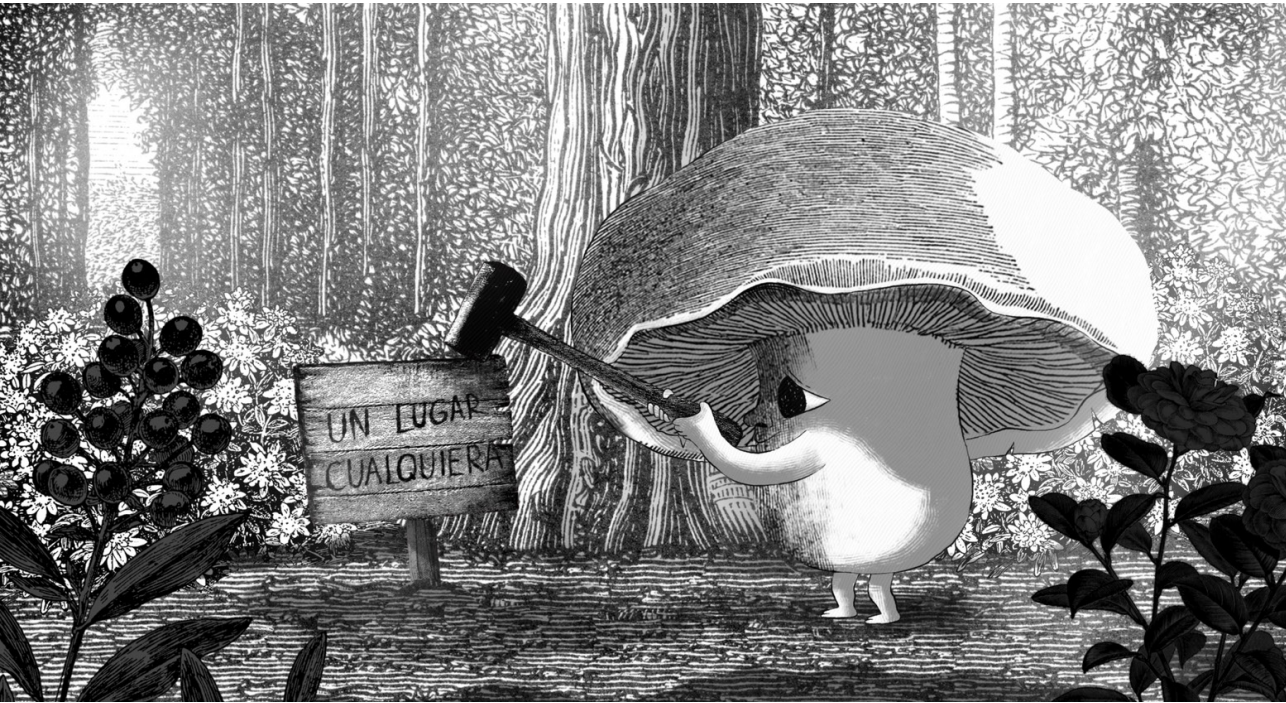


Fig. 3. Fotograma del cortometraje *Decorado*. El Ser Seta planta un cartel que reza "Un lugar cualquiera".

Fig. 4. Fotograma del cortometraje *Decorado*. Arnold y María en el dormitorio.



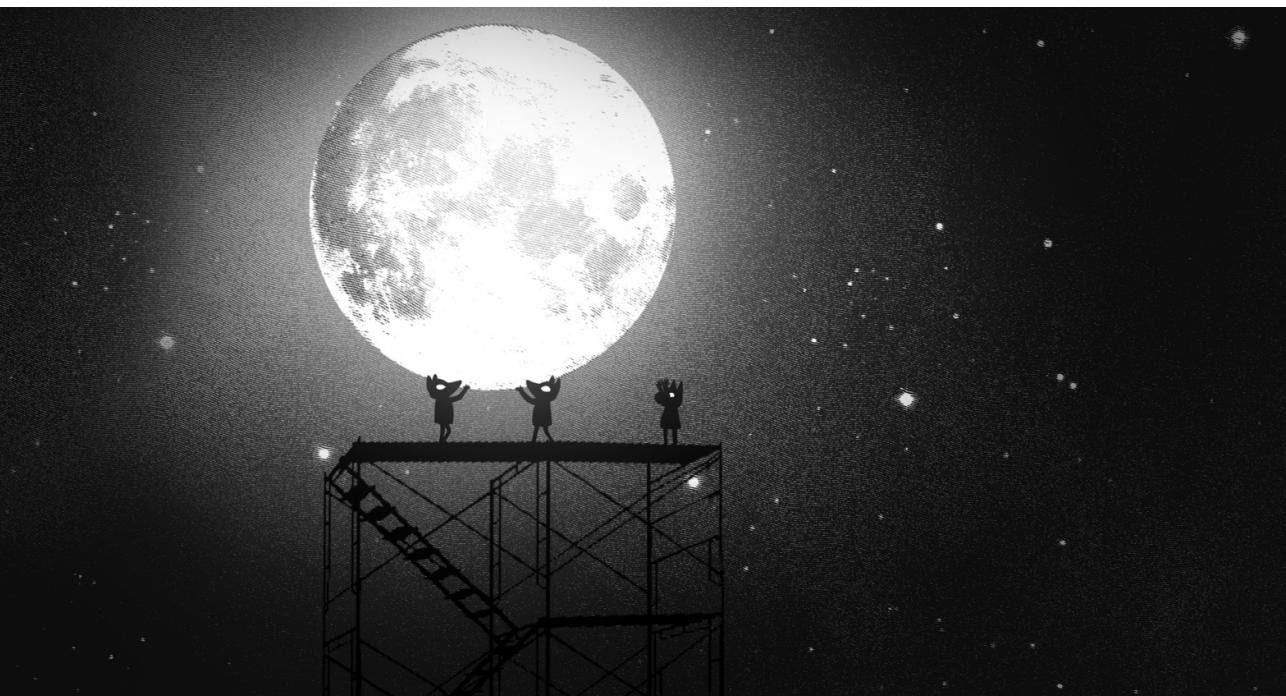


Fig. 5. Fotograma del cortometraje *Decorado*. Los Zorros-Sombra colocan la Luna como atrezzo.

Fig. 6. Fotograma del cortometraje *Decorado*. Arnold es perseguido por varios Zorros-Sombra.



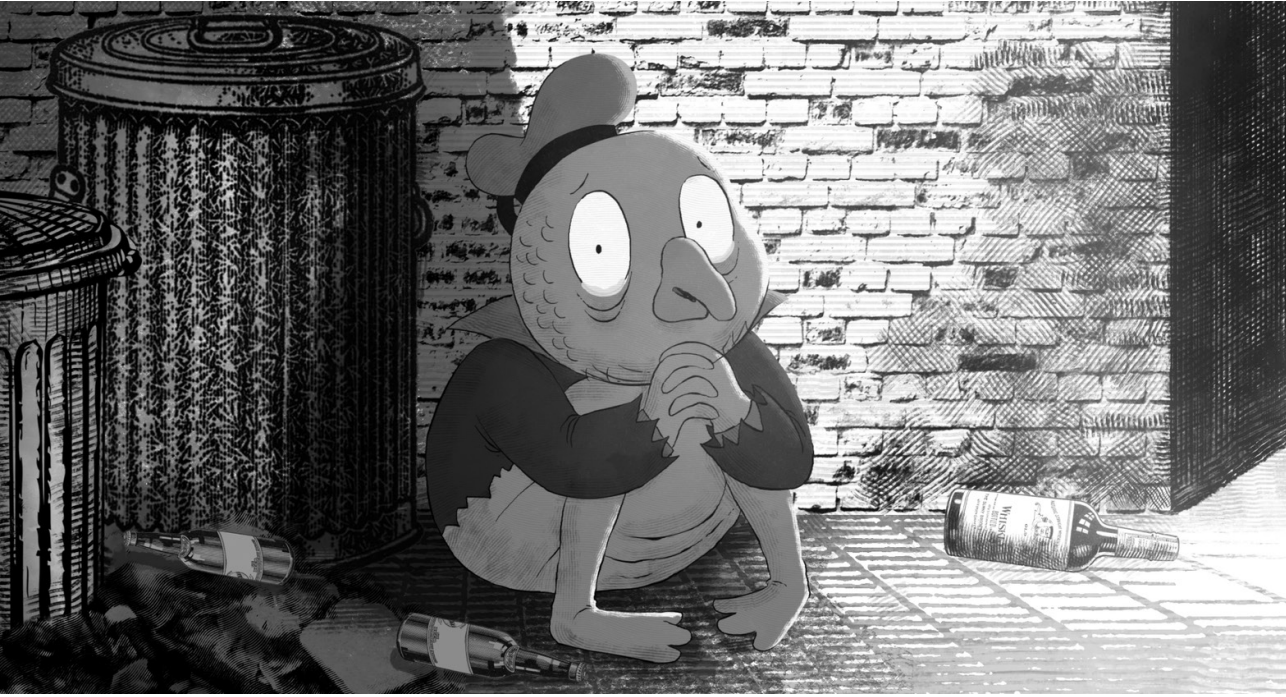


Fig. 7. Fotograma del cortometraje *Decorado*. El Pato Ronald suplica ante la cámara.

El mundo como un decorado donde pugnan realidad y representación, un entorno artificial donde incluso las flores “huelen a ambientador de lavanda”, es el corrosivo diagnóstico que ofrece Arnold, que se siente un “ser real” en un mundo *Omnis pro uno*, soledad, angustia y dudas metafísicas, al igual que lo hiciera el soliloquio de Segismundo. *Decorado* es un trasunto de una sociedad enajenada, un espacio asfixiante que no deja lugar a sus desdichados habitantes. Esta sinrazón de la existencia entre bastidores lo manifiesta ya al inicio de esta historia, donde el delirio y la cordura se dan la mano para soportar un desasosiego infinito, ambientada por una acertada banda sonora, a cargo de Víctor García y voces (Josep Ramos, Míreia Faura, Ángel Gómez, Kepa Cueto, Txema Regalado, Miguel Martín, Sacha Criado y el mismo Alberto Vázquez) que le dan una presencia y una fuerza muy notable, demostrando lo cuidado de la elaboración de este cortometraje.

Lo que le sucede a Arnold, y a nosotros como espectadores, en según qué situaciones y momentos, no es sino fruto de una desconexión de la realidad cotidiana analógica y un sumergirse en la realidad *mediatizada*. ¿Todo pasa en la cabeza de este oso con barba de varios días? Sin duda, es un acierto que Arnold sea un oso. No es coincidencia que la demoleadora frase de María (“Sí, todo es un decorado, pero al menos es *nuestro* decorado) nos recuerde a la célebre frase de Cordell Hull, secretario de Estado de Theodore “Teddy”²² Roosevelt: “puede ser que Somoza sea un hijo de puta, pero es *nuestro* hijo de puta”. El mundo de los “Teddy Bear” se las trae. Estos ositos de peluche tan irremediablemente asociados a la ternura, en según qué ocasiones, se vuelven desasossegantes. Y si hay un oso, un pato no puede faltar y no falta, pero en este caso, y coherentemente, es uno que bien podría haber tenido al gato Fritz como amigo.



Fig. 8. Fotograma del cortometraje *Decorado*. Arnold contempla estupefacto al Falso Ramiro.

Fig. 9. Fotograma del cortometraje *Decorado*. Detalle de la marca Acme.

Por otra parte, el modo en que señala la incorporación del mundo de la publicidad a nuestras vidas por la vía doble de la marca del café *Acme*³ es otra de las razones por las que Alberto Vázquez se revela como un maestro, así como las referencias a Internet (el “Lago de Internet”, el “perfil Romeo_69”), donde se pueden establecer contactos procurándose perfiles/apariencias al gusto no podían faltar en un anti-cuento como este.

Incorporar al público (real o *enlatado*) como público del espectáculo, al modo de la televisión, con sus risas, abucheos, aplausos es otra forma que tiene el autor de recordarnos lo que somos. *Decorado* no nos deja de modo alguno indiferentes y esperemos que siga recibiendo honores. Consideramos que la animación española gana enteros con este corto y le deseamos lo que se merece: larga vida y mucho éxito.

© Del texto: Adriana Navarro.

© De las imágenes: Alberto Vázquez, Abano Producciones.

Notas

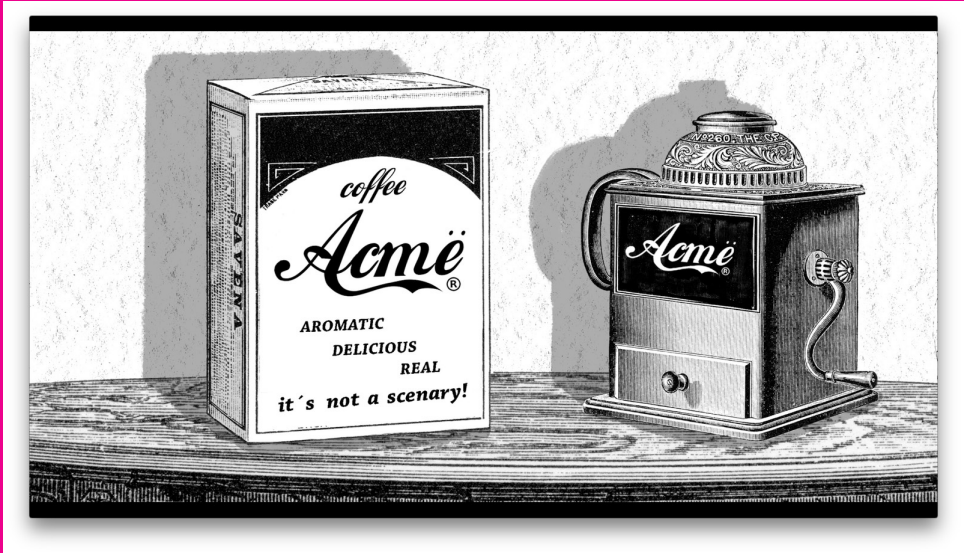
¹ El lema “It’s not a scenery” (“Esto no es un decorado”) de la caja de café inevitablemente nos recuerda a la famosa inscripción del pintor René Magritte “Ceci n’est pas une pipe” (“Esto no es una pipa”).

² El origen del nombre del osito de peluche Teddy Bear se puso en honor al que fue Presidente de los Estados Unidos, durante el período 1901-1909, *Theodore Roosevelt*.

³ La marca de café Acme nos remite a la corporativa ficticia que aparece en el universo *The Loony Tunes*, apareciendo mayormente en *El Coyote* y *El Correcaminos*, y a mismo tiempo, a la publicidad real por la vía de la referencia de Coca-Cola.

Referencias bibliográficas

BERGER, John, 2001. *Mirar*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.



Biografía

Adriana Navarro es doctoranda en la UPV y fue nominada a los Goya 2014. Forma parte del ciclo *Del trazo al píxel. Más de cien años de animación española* y de la antología *100 años de animación española. Arte y Tecnología*. Ha realizado tareas de producción en el HollyShorts Film Festival y de distribución en CulturArts IVAC. Ha publicado e impartido conferencias en Francia, Portugal, Argentina, Chipre y España. Además, colabora en la revista *Format Court* y en la Coordinadora del Cortometraje Español. Ha realizado una estancia doctoral en la Sorbona y actualmente amplía su formación en The Animation Workshop.

E-mail

adrianabaradri@gmail.com