

***Birdboy*, de Alberto Vázquez y Pedro Rivero**

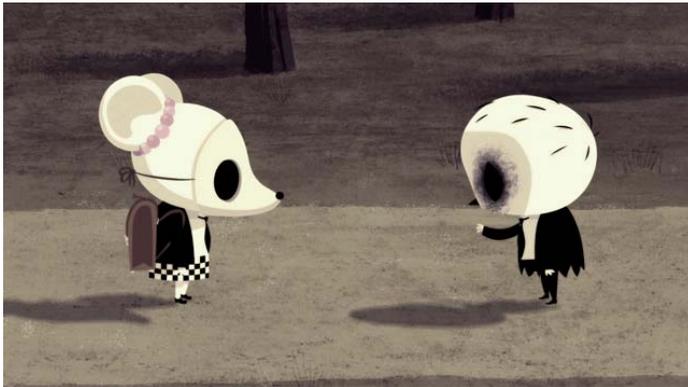
Rafael Andrés López

El cómic y el cine de animación siempre han tenido una buena relación entre ellos: podríamos decir que son primos hermanos, puesto que el cómic usa el soporte de papel para expresarse y contar historias, utilizando las viñetas como instantáneas para captar el momento idóneo de una secuencia narrativa; y por otra parte, la animación añade dibujos que se intercalan entre aquellos momentos clave, generando la ilusión del movimiento narrativo y gráfico cuando se pasa a formato vídeo.

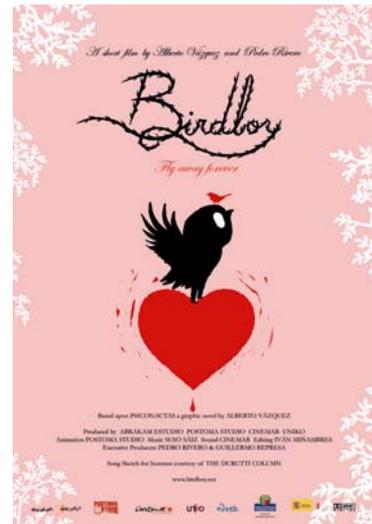
Desde hace un tiempo, el cómic ha interesado a la industria del cine y de la animación para adaptar no sólo sus historias, sino su forma de expresión gráfica o el propio ritmo que posee. Actualmente se están produciendo películas donde el creador del cómic tiene una gran importancia en la obra de animación, junto al director o productor de la película: de entre los casos más notables y con unos resultados fabulosos están las obras de Marjane Satrapi *Persépolis* (codirigida con Vincent Paronnaud, 2007), la película del dibujante Joann Sfar *El gato del rabino* (*Le chat du rabinn*, codirigida con Antoine Delesvaux, 2011), o el ejemplo más reciente en España, la obra de Paco Roca *Arrugas* (Ignacio Ferreras, 2011), donde vemos que la estética del cómic y el ritmo visual es similar a la obra original.

En España existe un gran número de virtuosos dibujantes de cómic: entre este elenco de fabulosos artistas se encuentra Alberto Vázquez, que en 2010 unió fuerzas con el director Pedro Rivero para crear el corto *Birdboy*, un cortometraje con un presupuesto base de 75.000€ y con la cooperación de cuatro estudios: Abrakam Estudio, Postoma Studio, Cinemar Films y Uniko. En octubre de ese año se estrenó en el Festival de Cine Fantástico de Cataluña que se celebra en Sitges, y desde entonces no ha parado de cosechar premios: Premio a la Mejor Animación

en el Festival Internacional FOYLE (Derry - Irlanda), Gran Premio de Cine Vasco y el Premio al Mejor Guión Vasco de Zinebi, Premio al mejor cortometraje de animación en el Festival de Cine Nevada City de California, II Premio en el Festival Internacional de Animación de Chicago, y así hasta una treintena de galardones, mencionando también la preselección oficial a los Oscar® al Mejor Corto de Animación para los premios del 2012.

Arriba, el encuentro de Dinki y Birdboy.
A la derecha, cartel del corto *Birdboy*

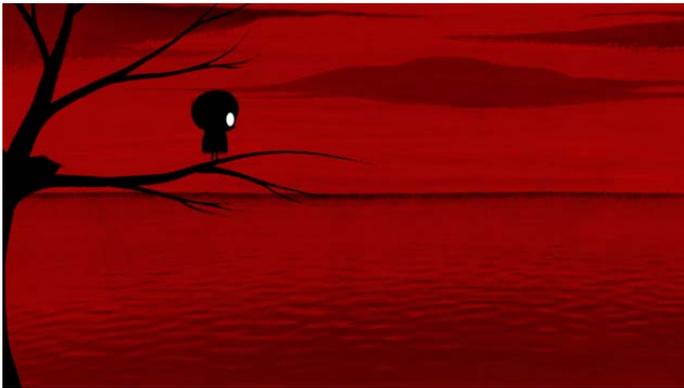
12

Birdboy nace como una historia paralela al segundo cómic de Alberto, *Psiconautas* (2006), publicado por Astiberri, obra donde se mezclan la ternura y la crueldad de una sociedad insana, mostrando los problemas que sufren estos seres antropomórficos que ansían huir de una vida de desconsuelo perpetuo, sin expectativas laborales ni sociales, aunque no dejen pasar la oportunidad para encontrar la amistad y el amor; todo ello dibujado y escrito con un estilo delicado y trágico a la vez, tratándose de una auténtica poesía visual.

En un principio, Alberto y Pedro tenían la idea de adaptar el cómic completo en forma de largometraje, pero viendo la dificultad que acarrea financiar este tipo de proyecto y más considerando las características poco convencionales que tiene *Psiconautas*, decidieron apostar por invertir tiempo y dinero en la realización de un cortometraje. Gracias a su buen vuelo en festivales internacionales, *Birdboy* ha sido la mejor plataforma para promocionar esta unión creativa, con el objetivo siempre claro de ver este corto como una carta de presentación para financiar el largometraje de *Psiconautas*.

La película nos sitúa en un paisaje baldío, donde un terrible accidente industrial cambia para siempre la vida de los personajes en la isla. La historia comienza por

mostrar el modo de vida de la isla pesquera, mostrando cuán dichosos eran en la familia de la pequeña Dinki, y lo feliz que es con su padre mientras van juntos por el camino que lleva a la escuela y la fábrica. Por esta vía que marcará su destino se encuentran al introvertido pájaro Birdboy, amigo de Dinki, que es incapaz de volar, a quien sólo los pájaros le animan para intentar alzar el vuelo. Todo cambia con el catastrófico accidente que transforma drásticamente el entorno y a sus habitantes: tanto Dinki como Birdboy devendrán adolescentes con problemas de conducta, intentado huir cada uno a su manera de un entorno cada vez más precario.

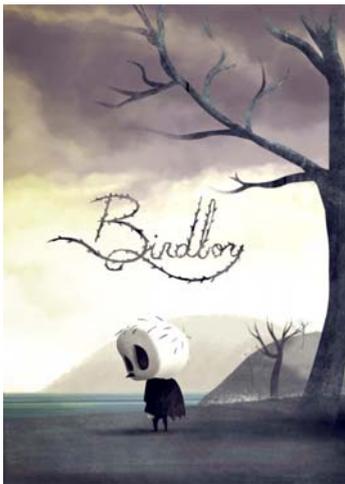

Fotograma del cortometraje.

La unión de los dos artífices se inició en el momento que Pedro Rivero lee por primera vez *Psiconautas* y se pone inmediatamente en contacto con Alberto para proponerle crear una animación a partir del cómic. La experiencia de Pedro Rivero como director y productor en el mundo de la animación nace en el 2007 con el largometraje *La crisis carnívora*, primera película española realizada en formato flash que se estrenaba en salas comerciales, y que consiguió una gran aceptación por parte del público –dentro de los parámetros de la animación española–. Por otra parte, antes de dedicarse a la dirección, Pedro Rivero trabajó como guionista en varias series y largometrajes de animación durante los años noventa, como la serie *Los intocables de Elliot Mouse* (1996).

El cortometraje *Birdboy* ilustra una parte de la historia que apenas se cuenta en el cómic, lo que le confiere su propia autonomía narrativa, por lo que en un futuro el corto puede coexistir perfectamente con el largometraje. Este proyecto supuso todo un reto para ambos artistas: cuando tuvieron el guión, en un par de meses trabajaron en la planificación y el story-board; una vez hecho esto, se pusieron manos a la obra con el diseño de personajes, la animación y la postproducción, que sumó siete meses más. Como nos dice Pedro Rivero, “la creación de Birdboy ha durado un embarazo”. El resultado no habría sido el mismo sin una buena

animación, como una fiel adaptación del estilo visual del cómic para pantalla. En este caso, el estudio Postoma Studio –Santi Riscos, Khris Cembe y Sebas Fábrega– tuvo la gran oportunidad de dar vida a este proyecto: cuando Pedro Rivero se puso en contacto con ellos acababan de constituirse como estudio, y estaban voraces por mostrar lo que podían hacer. Para ellos, trabajar en la creación de este corto junto al artista Alberto Vázquez fue todo un regalo, llegando a una muy buena sintonía personal.

Cartel alternativo de *Birdboy* (izqda.), e imagen de la vida en la isla antes del accidente.

La adaptación del cómic a la pantalla nunca es fácil, y este caso tampoco lo fue: la estética minimalista del cómic y la forma del trazo de tinta posee una fuerza atrayente, que hace que nos encante su dibujo. Los integrantes del estudio barcelonés, junto a Alberto y Pedro, consiguieron definir unos diseños finales que conectan con los originales a tinta: el resultado ha sido una estética singular, útil para poder animar los personajes, haciendo un uso apropiado de colores neutros que ayudan a mantener ese ambiente desolador y agradable a la vez, jugando también con esta estética para diferenciar entre un antes y después del accidente nuclear.

Birdboy ya ha emprendido su vuelo y el autor de *Psiconautas* no podría estar más satisfecho: nominado dos veces como Mejor Autor Novel en el Salón de Barcelona, y al mejor dibujo por *Psiconautas* (2007). Como comenta Alberto Vázquez, “siempre he querido hacer cosas de animación, pero nunca supe técnicamente como hacerlas”. Gracias a este corto, trabajando con gente dedicada a la animación, conociendo y viajando a los festivales, ha visto cómo enfocar la animación para sus inquietudes artísticas, y que los objetivos son alcanzables para él. Con unas ganas tremendas de hacer cosas nuevas, ahora está desarrollando un

proyecto propio donde está animando con stop-motion. Para Alberto, al final lo importante es la idea, el ritmo, el concepto y no sólo la animación en sí misma: “entrar en este mundo ha sido un soplo de aire fresco, ya que estaba un poco encerrado mentalmente en el mundo del libro, y gracias a Pedro he descubierto otra realidad paralela”, nos comenta. Y ahora, con la nominación al Goya al Mejor Corto de Animación para 2012, el viaje de *Birdboy* parece que llegará muy lejos.

Para seguir el rastro del dibujante de cómic Alberto Vázquez y ver en que está trabajando actualmente, puedes visitar su blog:

<http://alberto-vazquez.blogspot.com>

Y para seguir el vuelo de *Birdboy* por el mundo de la animación, visita:

www.birdboy.net

Rafael Andrés López nació en 1985 en Alcoy (Alicante). A lo largo de los años ha ido formándose como creativo en ilustración y animación, obteniendo el título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño de Ilustración en la EASD de Alcoy en 2006; y licenciándose en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en 2011. Actualmente está realizando el Máster en Producción Artística, y colabora con el Grupo de Animación: Arte e Industria, de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Recientemente ha finalizado el cortometraje *Amrit* como proyecto final de carrera, siendo seleccionado en varios festivales internacionales y obteniendo el segundo Premio de Animación en el festival CortoComenius 2011.

© Del texto: Rafael Andrés López

© De las imágenes: Alberto Vázquez y Pedro Rivero