

La influencia de **JOSÉ** **GUADALUPE** **POSADA** en el cine de animación

Roberto Padilla Sobrado
Síntesis Creativa

LOS DISEÑOS DE JOSÉ GUADALUPE POSADA han recorrido el mundo representando a nuestro país en muy diversas formas. Una de ellas es en el cine de animación, que no ha podido resistir el atractivo estético de los personajes que el grabador creó, y que le han dado una identidad al día de muertos celebrado por los mexicanos, conocida a nivel internacional. A pesar de que son muchos los cortos y largometrajes que han diseñado con sus personajes alrededor de la obra del grabador, mencionaremos sólo algunos de los más representativos.

Posiblemente el ejemplo más conocido en nuestro país y en el extranjero, es el cortometraje *Hasta los huesos*, realizado por René Castillo en 2001, utilizando la técnica de *stop motion*, con figuras de plastilina. Esta animación nos narra la historia de un hombre que, al momento de morir y ser enterrado, llega a una cantina en el inframundo, en donde encuentra a una serie de personajes, todos ellos esqueletos, interactuando con él, que todavía es de carne y hueso. La cantina está llena de los personajes creados por el grabador, que de manera por demás humorística nos muestran la visión irrespetuosa y familiar que el mexicano tiene de la muerte.

Ahí conoce a la Catrina, posiblemente el personaje más conocido creado por Posada, que canta la bellísima canción *La llorona*, (interpretada por Eugenia León), y que al bailar con él lo seduce, convenciéndolo de tomar una botella de mezcal que contiene un gusano que se encargará de devorar lo que le queda de humano para convertirlo en un personaje más del mundo de los muertos.

Este cortometraje ha ganado numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, y dio a conocer la animación en *stop motion* mexicana en todo el mundo. Además del diseño de personajes, el humor que impregna la historia, así como los personajes modelados

en plastilina, han hecho de ésta un ejemplo que han seguido un gran número de animadores a través de los años.

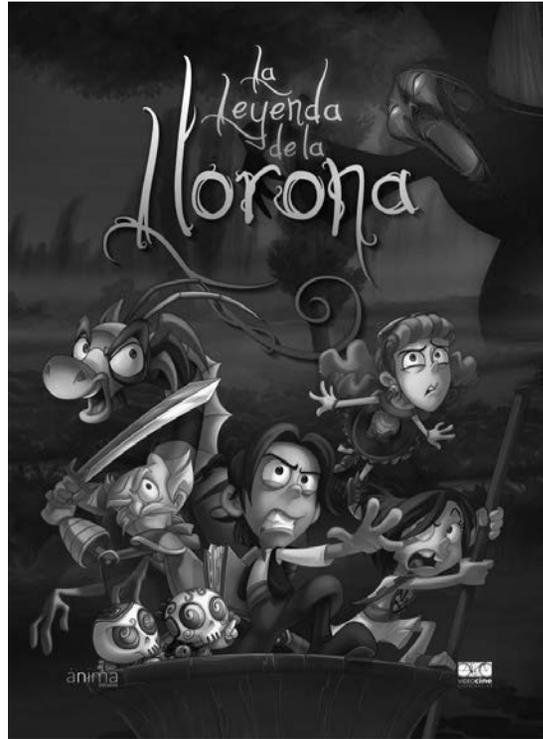
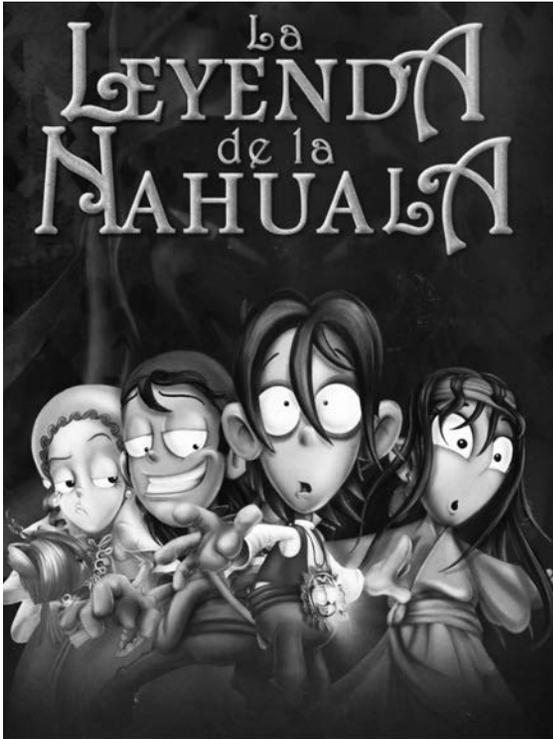
Otro corto mexicano inspirado en José Guadalupe Posada que está ganando premios en diversos festivales es *Dame Posada*, de Cecilio Vargas Torres, quien cuenta la historia del mismo Posada: mientras él trabaja en su taller se enfrenta a sus propios personajes que pretenden llevárselo. Este cortometraje es de 2011, y se ha hecho presente en el medio de la animación en México con muy buenos resultados.

Podemos encontrar adaptaciones europeas, como el cortometraje *Viva Calaca*, de Ritxi Ostgáriz, quien hace un homenaje a la celebración del día de muertos en nuestro país, utilizando un estilo más parecido al videoclip que al de la narrativa convencional. El uso de sus personajes, todos esqueletos, vestidos con trajes típicos, es una referencia directa a los diseños de Posada, mezclado con influencias más modernas, en lo que al diseño de personajes se refiere. Este corto se realizó mediante técnicas digitales en 2D, de animación limitada, y su popularidad creció tanto que el realizador hizo un segundo capítulo.

Otro corto que llamó mucho la atención es *Día de los muertos*, del director Kirk Kelley, con el legendario animador Will Vinton en la producción. Combinando las técnicas de *stop motion* y animación digital, el cortometraje nos da una visión más dramática que las anteriores, donde los muertos salen de sus tumbas en la noche de la celebración. Los diseños de los personajes tienen una notable influencia de Posada, en donde podemos encontrar a varias de sus creaciones bailando en el cementerio en una danza alrededor de los humanos que llegan a visitar a sus muertos. Con notables influencias del cine de terror estadounidense, mezcladas con una visión muy rural de México, nos ofrece una visión que se aleja del humor con el que los mexicanos vemos la celebración.

En lo que a largometrajes se refiere, los ejemplos más conocidos en el país son: *La leyenda de la Nahuala*, del director mexicano Ricardo Arnaiz, producido por el estudio de animación Animex Estudios. Utilizando la técnica de la animación tradicional, esta película alcanzó un buen recibimiento en su estreno en 2007, y ganó el Ariel y la Diosa de Plata en nuestro país. Podemos encontrar referencias directas a la obra del grabador en varios personajes creados para esta cinta animada. Su éxito en México dio pie a la secuela *La leyenda de la Llorona*, producida en esta ocasión por Anima estudios.

A nivel internacional, se encuentra la película *El cadáver de la novia*, (*Corpse Bride*, 2005), del estadounidense Tim Burton, la más reconocida. Sus diseños son notablemente influenciados por los personajes creados por Posada. Incluso, en dicha película, encontramos notables similitudes con el antes mencionado cortometraje *Hasta los huesos*,

Posters de las películas
<http://todas-novedades.blogspot.mx>

no sólo en cuanto al estilo, sino en la narrativa misma. A pesar de las variantes que utilizan en el diseño de los personajes, la representación del mundo de los muertos es muy similar a la de nuestro país.

Prácticamente cualquier proyecto que tenga que ver con el mundo de los muertos exige estudiar los grabados de José Guadalupe Posada. Para nosotros, como mexicanos, es un orgullo que uno de los referentes obligados en el mundo sea uno de los artistas populares más representativos de nuestra nación. ◦

Si te interesa conocer más de estos cortometrajes, consulta las siguientes páginas:

Hasta los huesos: <http://www.youtube.com/watch?v=9XDnxA4LvZE>

Dame Posada, (fragmento): <http://vimeo.com/32653547>

Viva Calaca: <http://www.vivacalaca.com/>

Día de los muertos: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FBKn6CPKGnA

La leyenda de la Nahuala: http://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_de_la_nahuala

El cadáver de la novia: http://es.wikipedia.org/wiki/Corpse_Bride