

CUTOUT FEST

7ª EDICIÓN

ALBERTO
CRUZ JIMÉNEZ

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

ROBERTO
PADILLA SOBRADO

Departamento de Síntesis Creativa

Cartel CutOut Fest 2015
Flaminguettes

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES eventos de animación y medios digitales que se llevan a cabo en nuestro país y que alcanzan una proyección internacional lo constituye sin duda el ya bien posicionado Festival Internacional de Animación y Arte Digital CutOut Fest, con sede permanente en la Ciudad de Querétaro, mismo que alcanzó ya su séptima edición. Este dinámico festival, que año con año se viene renovando, en esta ocasión tuvo lugar del 12 al 15 de noviembre de 2015.

Miguel del Moral y Bianca Peregrina, fundadores y entusiastas promotores de este proyecto, se han preocupado por reunir el talento de numerosos artistas visuales alrededor del mundo. La programación de este año se caracterizó por la participación de la delegación chilena, la cual estuvo presente con exposiciones de empresas dedicadas a la animación y la impartición de talleres.

El proyecto se ha podido realizar gracias al apoyo y patrocinio del gobierno del estado de Querétaro (vía el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes); instituciones como el Tecnológico de Monterrey y el SAE Institute,¹ y radiodifusoras, empresas y espacios culturales, como Ibero 909 o la Galería Libertad, entre otros.

Las principales sedes fueron el Teatro de la Ciudad, donde se presentaron los expositores en vivo, y el Cine Teatro Rosalío Solano, donde se proyectaron los cortometrajes seleccionados en competencia, los cuales (juntos) conformaron 24 horas de exhibición, divididas en proyecciones realizadas durante los cuatro días que duró el festival. Las animaciones seleccionadas se dividieron en categorías, tales como: narrativa, experimental, comerciales, títulos de créditos y universitaria.

Una de las principales sedes paralelas para las demás actividades del Festival fue el Museo de la Ciudad, donde se llevaron a cabo diversas actividades, como talleres, exposiciones plásticas, realidad virtual, videojuegos, y el tan exitoso espacio denominado *Hello my name is*, en el cual los asistentes y los representantes de diversos medios teníamos la posibilidad de ver de cerca y entrevistar a los artistas visuales invitados, entre otros: 2Alas, Dvein, Mocre, Plenty, Tangible Interaction, MUV, Colectivo Chipotle y Jaime Martínez.

Cabe mencionar que, en esta edición, a las categorías ya mencionadas se sumaron los llamados GIF animados, ello mediante un concurso abierto, lo cual otorgó al evento una mayor riqueza visual y mayor interés por parte del público participante.

Dentro de las conferencias que se presentaron hubo todo tipo de participaciones, por parte de empresas nacionales e inter-

1. School of Audio Engineering, prestigiada institución internacional con 54 escuelas en diferentes países.

TENÍAMOS LA POSIBILIDAD DE VER DE CERCA Y ENTREVISTAR A LOS ARTISTAS INVITADOS

nacionales, y por supuesto de destacados artistas en el campo de la plástica, la animación y la ilustración. Algunas de las más destacadas fueron la de Ocho Venado, productora mexicana que presentó sus últimos proyectos, como la próxima serie televisiva *Moonü*, y el dúo de animadoras Daniela Villanueva y Mara Soler, mejor conocidas como *Flaminguettes*, despacho de diseño, quienes presentaron una conferencia acerca del proceso que siguieron para realizar la imagen del propio festival CutOut Fest 2015, en donde, entre otras cosas, explicaron por qué apostaron por colores pastel con trazos atrevidos.

Asimismo se presentó el libro *Panorama de la animación mexicana*, por el animador Luis Vázquez, quien en esta su faceta de autor analiza los pormenores de la producción de cortometrajes en nuestro país durante los últimos años. A su vez, el estudio de dirección de arte y animación argentino Plenty (a través de su director creativo Pablo Alfieri) mostró sus trabajos profesionales de tv branding y paquetes gráficos para numerosos clientes como National Geographic, MTV y ANX, entre otros, y de paso nos compartió el proceso que ha seguido para concretar algunos de sus trabajos como el de *Jugá con Oreo*, realizado en *Stop Motion*, y con el que han alcanzado un gran impacto visual. Mostró, además, ejemplos de otras campañas con

LA SELECCIÓN DE LOS CORTOS PROVINO DE 69 PAÍSES

animaciones en diversos estilos, como la reinterpretación del cuento de *Alicia en el País de las Maravillas* de Carroll, la cual lleva por título *We need to talk about Alice*.

Asimismo acudimos a la conferencia de Faiyaz Jafri (NI), donde el artista utiliza una pléyade de recursos 3D e incorpora reinterpretaciones de los personajes de *Disney* para hacer duras críticas al neoliberalismo y a la guerra. En *This Ain't Disneyland*, recrea, por ejemplo, el atentado de las torres gemelas 11-s, mostrando alucinantes mujeres con orejas de Mickey Mouse.

Un caso curioso fue el de Tanya Shultz, conocida como Pip & Pop, quien habló sobre su trabajo expuesto en la galería de Arte Libertad. Ella crea obras hipercoloridas con azúcar, brillantina, dulces, flores de colores y cristal. Por su parte, Laura Callaghan ofreció una conferencia y un taller dentro del Living Market, donde mostró sus técnicas para realizar ilustraciones. Así, su gran talento y buen humor, brillaron entre colores, patrones y texturas.

En los cortometrajes presentados, las diversas técnicas utilizadas conformaron todo un espectáculo artístico para el público asistente; amén de que las temáticas fueron muy variadas, desde historias de amor, hasta tramas de suspenso y terror. Tuvieron en común, empero, la gran calidad visual de la mayoría de ellos, así como una evidente propuesta estilística y temática. La selección oficial de los cortos provino de 69 países, por lo que se pudo disfrutar de una visión de la animación desde un punto de vista global.

Tuvimos también el gusto de convivir e intercambiar experiencias con Pablo Ángeles, exalumno de la UAM Xochimilco, quien ha ganado el Ariel en dos ocasiones con sus cortos animados *Berlita* y *El modelo de Pickman*, y quien en esta ocasión fungió como jurado en la categoría de Narrativa. Del mismo modo, pudimos charlar con Alejandro Almazán, también exalumno de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, quien impartió un curso de diseño de personajes y se encuentra compartiendo ahora sus enseñanzas como docente en el SAE Institute.

El ya citado Living Market tiene como objetivo acercar entre sí a los profesionales del medio de la animación, favoreciendo el llamado *Networking*. Por tanto, trata también de vincular a los asistentes en proyectos que fortalezcan la industria de la animación en México. En esta ocasión, una de las sedes para el evento fue el Hotel MO17, donde hubo gran afluencia de

Ilustración: Laura Callaghan
www.lauracallaghanillustration.com

Guida, 2014. Brasil. Mejor corto narrativo

Dirección: Rosana Urbes. Producción: Belisa Proença

creativos entusiastas y empresarios de la industria de la animación. En ese espacio tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que diversos profesionales presentaron en las *Reel Hunters*, *Feedback sessions* y pasarelas de talento; la mayoría de estas actividades fueron exclusivas para participantes que se registraron con anticipación y pagaron una cuota especial. Los eventos que tuvieron lugar dentro de las modernas instalaciones del ya citado hotel-boutique, dotado con hermosos jardines y vista panorámica hacia el centro de la ciudad, por lo general fueron acompañados de cócteles donde los participantes tuvieron la oportunidad de establecer contactos.

En relación con los talleres del Living Market, asistimos al curso de producción de animación *Stop Motion*, impartido por los chilenos Santiago Riquelme (director) y Matías Lorenzo Muñoz (productor),

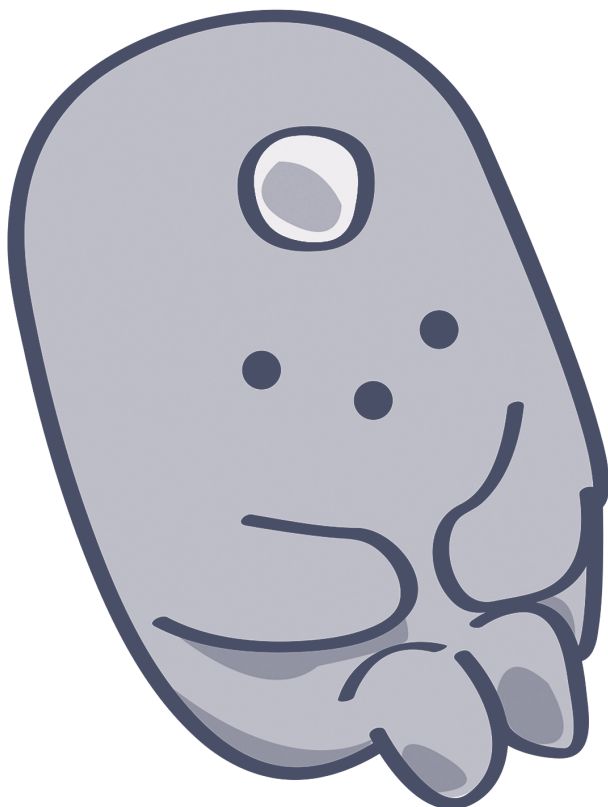
autores del cortometraje en desarrollo "Golem", quienes nos compartieron sus experiencias en cuanto al proceso creativo de esta producción; ahí mismo realizamos un breve ejercicio de maquetación y *concept art*.

En la ceremonia de premiación se dieron a conocer los cortometrajes ganadores de este año. Como mejor corto narrativo, el ganador fue *Guida* (Brasil, 2014), dirigido por Rosana Urbes, un bellissimo trabajo de animación tradicional, con una historia que tocó el corazón del público asistente. El premio para el mejor corto mexicano fue para *Zimbo* (México, 2015), bajo la dirección de Juan José Medina y Rita Basulto. Cabe mencionar que, gracias a su alta calidad, ambos trabajos ya habían sido reconocidos en festivales previos. La mención especial de corto narrativo fue para *Ernie Biscuit* (Australia, 2015).

Zimbo, 2015. México. Mejor corto narrativo mexicano

Dirección: Juan José Medina, Rita Basulto. Producción: Juan José Medina

Spaceman, 2015. México. Mejor corto universitario mexicano

Dirección: Guillermo Anda. Producción: SAE Institute

El mejor corto universitario fue *Sea Child* (Reino Unido, 2015); el mejor corto universitario mexicano fue *Spaceman*, dirigido por Guillermo Anda; la mención especial para corto universistario mexicano fue para *The Ugliest Heart*, de Alfredo Franco; el mejor corto experimental, *Rhizame* (Francia, 2015), de Boris Labbé. La categoría de mejor videoclip la ganó *Looper* (Bélgica, 2014), de Melanie Tourneur y Eve Deroeck. Títulos de Crédito fue para *Inside Homer Simpson's Couch Gag* (EUA, 2014) de Michal Socha. Mejor Spot publicitario, para *Camry Cattle Herder* de la productora Florenscent Hill (Canadá, 2015).

Una animada fiesta de clausura en el Bar Rhodesia cerró las actividades de este año, con una invitación para regresar, sin duda, en el 2016, a la octava edición. **T**