

▲ Fotograma del corto huichol "Fue así como sucedió el primer amanecer". Ilustración: Enrique Sañudo. Dirección: COMBO

◆ ANIMACIÓN ◆

como medio de preservación de los pueblos indígenas

"68 VOCES"

Roberto Antonio Padilla Sobrado
Coordinador de la Licenciatura en Diseño
de la Comunicación Gráfica

Introducción

Las diferentes etnias que componen la población indígena en nuestro país han sufrido de discriminación y desdén desde las políticas gubernamentales y por parte de la sociedad mexicana, durante décadas. Sin embargo, en contraposición con esta situación, ha surgido en los últimos años un intento por salvaguardar y resguardar las tradiciones culturales de estos pueblos, considerados como la raíz cultural de nuestro país.

La preservación de las tradiciones de los pueblos indígenas mexicanos es una tarea que ha sido tomada por diversos actores en el medio de la educación, la política y la cultura en México. Numerosas películas y documentales se han realizado a través de los años con la finalidad de que nuestra cultura sea apreciada no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo.

El medio de la animación no se ha quedado rezagado, ya que la riqueza de las tradiciones autóctonas de nuestra cultura ha sido un tema recurrente en diversos cortos y largometrajes animados, de los que se han apropiado con fines tanto comerciales como culturales.

68 voces

Una de las propuestas más ambiciosas a este respecto, desarrollada enteramente en nuestro país, es la titulada “68 voces”, creada por la animadora y directora de arte Gabriela Badillo, directora general del estudio de animación HOLA COMBO. Este ambicioso proyecto inició en el 2013, apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Logo 68 voces

El proyecto crea cápsulas animadas de un minuto de duración, en donde, por medio de la combinación de ilustración y animación, se cuentan las leyendas de diversos grupos indígenas mexicanos, narradas en su lengua originaria para fomentar en el público el respeto hacia estas culturas.

Gabriela Badillo nos relata, en la página web del proyecto, que todo nació cuando su abuelo, de origen maya de Maxcanú, Yucatán, falleció; fue entonces que cobró conciencia de todo lo que se había ido con él: su leguaje, sus tradiciones y sus costumbres.

Hace unos años, durante mi servicio social, también en Yucatán, fue muy fuerte ver como eran las mismas madres que, por temor a la discriminación, no enseñaban su lengua a sus hijos. Y después de conocer un día el poema de Miguel León Portilla, los puntos se unieron. Como menciona en su poema “cuando muere una lengua muere una forma de ver distinto el mundo, una ventana a un universo”.¹

El proyecto sigue en desarrollo y cuenta actualmente con 35 animaciones producidas; quedan 33 más en espera de ser realizadas.

Este proyecto ha reunido a instituciones de la importancia de Canal Once, Inali, Cdi y Ruta May para apoyar sus producciones.

Para la realización de las cápsulas, se seleccionaron lenguas de determinadas regiones como las siguientes: huichol, mayo, yaqui, maya, ch’ol, con los que se cuentan las leyendas de cada lugar.

“Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”

El estudio HOLA COMBO se ha encargado de reunir a un equipo multidisciplinario para ilustrar y animar cada una de ellas, apoyándose en los estudios BASA y Diecinueve 36 para terminar el trabajo. Cada una de estas cápsulas cuenta con un estilo de ilustración diferente, lo que les da, en su conjunto, un gran dinamismo visual. Uno de los ilustradores y animadores es Enrique Sañudo Paredes, exalumno de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM-X, quien ha trabajado con todo el equipo creativo para dar vida a estas historias.

En una entrevista para este artículo, nos comenta:

Participar en el proyecto 68 voces ha sido enriquecedor, tanto en lo profesional como en lo personal: en lo profesional me ha dado la oportunidad de afianzar mis habilidades de animación, ilustración y storytelling; en lo personal, me ha dado la oportunidad de viajar por México y compartir con gente increíble que nunca me hubiera imaginado. Sin duda me ha puesto enfrente temas con los que quiero estar cada vez más comprometido. He participado en varios cuentos de la serie y definitivamente es un reto poder plasmar las leyendas, ya que representan a las comunidades indígenas en su cultura, tan rica de simbolismos y significados. En el aspecto visual, la propuesta es hacer una reinterpretación de la cultura desde la perspectiva de distintos ilustradores contemporáneos, ya que las consideramos culturas vivas y nos queremos alejar de una estética oficial o de museo.²

2. Entrevista a Enrique Sañudo Paredes, realizada por Roberto Padilla, para este artículo.

1. Véase <https://68voces.mx/acerca-de>

Una de las cápsulas realizada por Enrique Sañudo es la titulada *Fue así como sucedió el primer amanecer*, que es narrada en lengua Huichol con la voz de Wiyeme Salvador López.³ La historia narra el surgimiento del primer amanecer, gracias al sacrificio de Kauyumari, el venado azul, y del hijo de la luna, según lo cuentan los wixárita. Con respecto al desarrollo creativo de esta animación, él nos describe el proceso que siguió para concretar la idea:

En el caso específico del cuento huichol, quería que se viera la riqueza en los detalles y el brillo de sus artesanías, pero de una forma sutil y limitada (todo lo contrario a la artesanía wixarica), ya que el cuento habla de una oscuridad profunda, antes de que su pueblo encontrara la luz. Disfruto mucho hacer estos cuentos, ya que puedo jugar y aprovechar tantos recursos de formas, significados y colores que tiene cada cultura y, al mismo tiempo, comunicar y sensibilizar, mostrando su grandeza y belleza, tratandose disminuir, con un granito de arena, la discriminación que viven estos grupos indígenas.⁴

Otra de las cápsulas que destaca por su estilo visual es *El viento*, basada en un cuento Zoque-ayapaneco, narrado en esta misma lengua del estado de Tabasco, por Manuel Segovia.⁵ La leyenda nos narra cómo un hombre borracho, que andaba por donde quiera y se tropezaba con todo, se convirtió en el viento, por lo que este borracho es lo que sentimos cuando el viento sopla.

La ilustración fue realizada por Alejandro Canela, en blanco y negro, y la animación hace lucir el estilo visual al máximo, gracias al equipo de HOLA COMBO.

Para la cápsula Pai pai, origen de los celos, la ilustradora Violeta Hernández utilizó un estilo de contrastes entre el fondo y el

primer plano, donde las formas van cambiando y formando las figuras que dan pie a la narrativa. El estilo es más comercial, lo que da un dinamismo particular a la leyenda. La animación corrió a cargo del equipo de BASA.

Todas las cápsulas están diseñadas y escritas para que el público pueda deleitarse con la narración, disfrutando de un estilo dinámico de animación que nos presenta los momentos más significativos de cada leyenda.

En la página web del proyecto, encontramos los textos en cada una de las lenguas que inspiraron las cápsulas, con una traducción al español y al inglés en la mayoría de los casos.

Conclusión

Encontrar nuevos caminos para la defensa de las culturas de nuestros pueblos es una tarea prioritaria de todos nosotros. Hallar medios innovadores para cumplir con este objetivo, ayuda de gran manera a que las nuevas audiencias puedan ver y escuchar la belleza de las lenguas que todavía se hablan en México.

La animación es un vehículo ideal para ayudar a que este objetivo se cumpla dada su capacidad de sintetizar y narrar a través de la imagen, así convertirse en un lenguaje fácilmente entendible por todo tipo de público. 🔄

▲ Fotograma del corto Pai pai "Fue así como nacieron los celos".
Ilustración: Violeta Hernández.
Dirección: COMBO

3. <https://68voces.mx/huichol-el-primer-amanecer>

4. Entrevista a Enrique Sañudo Paredes, op. cit.

5. <https://68voces.mx/ayapaneco-el-viento>