

Lluvia en los ojos (México, 2012). Entrevista a la realizadora Rita Basulto

Escrito por: Annemarie Meier

Rita Basulto estudió la carrera de pintura en la Escuela de Artes Plásticas y luego la Licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad de Guadalajara. Como pintora ha participado en más de veinte exposiciones. Fue becaria del FONCA dentro del programa de Jóvenes Creadores en el año 2002. Con la codirección del *El octavo día de la creación* (2000) ganador del Ariel, ha ganado diversos premios en festivales internacionales. Dirigió el cortometraje *Eclosión* y participó en diferentes producciones: animación en *Desierto adentro* de Rodrigo Pla (2008, Ariel a Mejores Efectos Visuales); producción, dirección de arte y animación en *Jaulas*, de Juan J. Medina (2009); dirección de diez cortometrajes de la serie animada *Batallón 52*; producción y dirección de arte del cortometraje *Mutatio* de León Fernández, y realizadora de *Lluvia en los ojos*, ganador del XI Concurso Nacional de Cortometraje del IMCINE, y Mejor Cortometraje del Festival de Cine de Durango, 2013. E-mail: basultorita@gmail.com.

Annemarie Meier: *¿Podrías describir brevemente cómo empezó Lluvia en los ojos?*

Rita Basulto: No sabría explicarlo con exactitud, creo que algún recuerdo vago que se confunde con un sueño y que más tarde se reactivó al ver un recorte de periódico. Días después escuché una melodía que me recordó aquella tarde en que murió la abuela y de golpe

todo eso tomó forma y ya es cuento, o una historia de una pequeña niña que le decían *Morusa*.

AM: *¿Cuál fue la imagen o idea, cómo desarrollaste la historia y escribiste el guión? ¿Por qué te interesaron los personajes y el tema?*

RB: Un recuerdo de una botarga de rinoceronte gigante hecho de parches de tela, devorando un mantel en la sala de mi memoria... es difícil para mi olvidar una imagen, solo que el origen de ella muchas veces no suele ser tan claro, suelo olvidar el contexto, seguro un cortocircuito en mi memoria, muchas ocasiones una imagen es como un imán que atrae otra con fuerza. Eso fue lo que me sucedió al ver la foto del periódico. Era la foto de una pequeña tocando un inmenso rinoceronte, dos seres totalmente diferentes en equilibrio total de la fragilidad y poder en completa paz.

Los personajes de este corto simbolizan la inocencia y la fantasía, en contra de la razón y la sabiduría. Sofía y sus padres, el abuelo y Cornelio estos personajes que deambulan en mi cabeza buscando coexistir entre la realidad y la ficción.

AM: *¿Podrías describir el proceso creativo?*

RB: Creo que la idea se origina en cómo asimilamos la realidad y al tratar entenderla y decodificarla se trastoca, convirtiéndose en un complejo rompecabezas, donde tomas imágenes, frases, melodías, y un sinfín de recuerdos significativos que afectan directamente el proceso creativo de la obra... para explicarlo tal vez sería más claro un encefalograma.

Al momento de animar te transformas, caes en un estado de trance, creas un mundo propio, que asemeja un teatrino donde eres el tirano de la forma, del color, juegas con el tiempo, te regodeas con el movimiento, los silencios y la voluntad de tus marionetas... tejes sus historias y capturas su alma en secuencia de fotos, una compulsiva obsesión de inmortalizarlos en negativo.

AM: ¿Existen elementos narrativos o estéticos de tus anteriores trabajos de animación que nutrieron Lluvia en los ojos? ¿Cuáles son?

RB: Existen coincidencias, obsesiones y tendencias de proyectos anteriores es indiscutible que comulgas con una filosofía, narrativa y estética para la creación otro universo paralelo. Respecto a *Lluvia en los ojos* aunque se toca también el tema de la muerte, es un corto con una perspectiva muy diferente pero de igual manera siguen siendo las mismas constantes de la obra anterior.

AM: *Lluvia en los ojos construye contraste entre los exteriores - el campo, el bosque y el cielo - con los interiores del hogar de la niña. Su mirada va de adentro hacia fuera y cuando decide "liberar" al rinoceronte y salir al campo y el bosque, se enfrenta a un mundo frío y peligroso. ¿Construyes una alegoría acerca del proceso de crecimiento de una niña que por la muerte de su abuelo que la protegía, abandona el mundo mágico de su niñez?*

RB: La historia se desarrolla en escenarios acotados por su simbolismo, atmósferas y color. Los días grises y lluviosos definen el tiempo real en la historia, con su matiz nostálgico, es la lluvia en los ojos... mientras que el tiempo pasado, recuerdos cálidos bañados por luz dorada, representan los días con el abuelo que no volverán y existe un tercer escenario donde la fantasía del bosque pierde sus horizontes en la densa bruma de la confusión, la delgada línea entre realidad y ficción.

Sofía, la protagonista, vive un momento de su desarrollo donde le resulta difícil la diferenciación entre lo real y lo imaginario, lo que la meterá en aprietos con su familia, la fantasía y el imaginario de la niña la llevarán a crear insólitas teorías sobre el mundo que la rodea.

AM: ¿Qué rol juegan el agua (y la lluvia) en este proceso?

RB: No es más que un símbolo que nos remite a esas tardes llenas de nostalgia, las gotas que nos apachurran el corazón al escurrirse por la ventana de los recuerdos. En este caso Sofía toma conciencia de la muerte de su abuelo, por primera vez se enfrenta a la pérdida de un ser amado. El reflejo de la lluvia en su ventana es un espejo del estado emocional que vive la protagonista, sin llegar a ser momento exacerbado de drama, pero sí con un toque de melancolía.

AM: Si describimos el corto con una breve sinopsis ésta se leería como cuento infantil. Sin embargo, el tratamiento estético, la banda sonora y la carga simbólica – por ejemplo los planos de la Bella y la Bestia – lo convierten en una especie de cuento de horror para adultos. ¿Es mi lectura personal o fue tu intención?

RB: Creo que el universo interior de los niños, (al que rara vez se adentran los adultos), se presenta como un espacio rico en anécdotas, donde las fantasías, los temores, los anhelos y las tragedias de los menores pueden llegar a ser un como vistazo a un abismo interior lleno de fantasmas.

La sinceridad de los niños puede llegar a confundirse con crueldad al ser una manifestación carente de la moralidad de los adultos, el alma de los niños es tan compleja y quizás hasta perversa en la realidad, que nos ha obligado a disfrazarlos con cursilería y ñoñez (sic) para preservar una supuesta integridad, otro invento de sociedad contemporánea.

Finalmente se trata de una historia humana e íntima, de fácil lectura para un público infantil pero con la fuerza estética y conceptual que permita el disfrute de un público adulto más exigente.

AM: *¿Cómo y cuándo trabajaste la banda sonora y, en especial, la música?*

RB: Para mí, la parte más difícil del proceso es la música, puedo recordar rápidamente piezas musicales pero carece de nombres propios, el lenguaje para hablar de música me es complicado, tengo que hacer referencia de ella con el archivo en la mano, por eso es increíble poder trabajar con compositores experimentados (Mario Osuna y Alfredo Sánchez) con los que tenga una buena comunicación para aterrizar las necesidades y tendencias del proyecto, y podamos encontrar el ritmo, identificar instrumentos, ubicar los silencios y melodías o disonancias para crear maravillosas atmósferas.

AM: *Cómo artista plástico ¿cómo concibes la animación stop motion? ¿Qué expresas con la animación y no a través de una pintura, escultura o instalación?*

RB: Cuando participo en un proyecto de animación siempre están las fechas de entrega no mayores de doce meses y no existe el tiempo para proyectos alternos, es un compromiso exclusivo para la animación. Sin embargo constantemente me pierdo en la búsqueda estética y en el registro fotográfico del proceso, hago una serie de subproductos como obra paralela: dibujos, fotos, instalaciones y pinturas: que no están enfocadas directamente a ser parte del proyecto, algunas de estas piezas son efímeras, solo queda de ellas una instantánea, pero estos ejercicios suelen ser enriquecedoras dando un sin fin de posibilidades en la solución de planos en la puesta en cámara, iluminación y composición, muchas veces hasta logran ser una aportación a la narrativa.

Pinturas de Rita Basulto

Pinturas de Rita Basulto

LINK

Entrevista a Rita Basulto: <http://www.youtube.com/watch?v=om309Psn4ok>