Una propuesta
de documental
animado:
Mi casa está en
otra parte (Home
is Somewhere
Else, 2022), de
Jorge Villalobos y
Carlos Hargeman.
Entrevista a Jorge
Villalobos: Brinca
Taller de Animación

ROSA HERLINDA BELTRÁN PEDRÍN rosa.beltran@uabc.edu.mx https://orcid.org/0009-0001-9226-7575

JESÚS HUMBERTO OROZCO OROZCO humberto.orozco@uabc.edu.mx https://orcid.org/0000-0002-0578-9800

MARCO ANTONIO PÉREZ COTA marco.perez13@uabc.edu.mx https://orcid.org/0000-0001-6124-3442

> Universidad Autónoma de Baja California, México

> > https://doi.org/10.32870/elojoguepiensa.v0i29.437

Introducción

La siguiente entrevista con Jorge Villalobos del estudio Brinca se centra en el proceso creativo y de producción del documental animado Mi casa está en otra parte (Home is Somewhere Else, 2022). Iniciando con una breve reseña sobre los antecedentes del estudio Brinca y su trayectoria en el mundo de la animación. Luego, se aborda la génesis del proyecto del documental, cómo surgió la idea y la motivación detrás de él. Se discuten los retos que enfrentaron en el desarrollo del guión, evidenciando la importancia de abordar temas complejos y emotivos. La gestión del recurso y la selección del personal es otro punto clave que se menciona, enfatizando la importancia de contar con un equipo comprometido y con habilidades complementarias. En cuanto a las técnicas de animación, se detalla cómo eligieron las más adecuadas para transmitir la historia de manera efectiva. Además, se explora la guía visual y el estilo de animación, resaltando la importancia de mantener una coherencia estética a lo largo de la narrativa visual.

ENTREVISTA CON JORGE VILLALOBOS

Marco Antonio (MA): ¿Quién es Jorge Villalobos? ¿Qué es Brinca?

Jorge Villalobos (JV): Soy codirector del documental animado *Mi casa está en otra parte* (*Home is Somewhere Else*, 2022) [FIGURA 1], que dirigí con Carlos Hagerman, quien es mi socio en Brinca Taller de Animación. Brinca es un estudio que fundamos hace más de once años y medio, en él nos hemos dedicado sobre todo a producir y a utilizar la animación para hablar de temas que a veces de otra manera pueden ser complicados. Hemos aprendido en todos estos años, y sobre todo con la película, que la animación es una herramienta muy poderosa.

MA: ¿Cómo fue la manera en que ustedes se acercaron al tema para contar estas historias?

JV: Hace cinco años estaba viviendo en Miami con mi esposa, a ella le invitaron a trabajar en Univisión. Acababa de ganar Trump, entonces nos tocó todo este discurso tan radical que tenía contra los migrantes, me tocó ver de cerca estas historias de niños que a pesar de ser norteamericanos, de haber nacido en Estados Unidos, tenían padres indocumentados que vivían con miedo de que en cualquier momento llegaran a sus casas y ya hubieran deportado a sus papás. A mí esas historias me movieron mucho, y le dije a Carlos: ¿por qué no contamos estas historias? Pero que las cuenten los niños, porque por lo general estas películas las cuentan los adultos que son quienes decidieron migrar y a los niños nadie les preguntó si se querían ir a otro país. Para nosotros era importante la historia desde el punto de vista de los niños. Entonces, ya estando allá, a través de grupos de periodistas y de organizaciones de Derechos Humanos, pude dar con la familia de Jasmine. Jasmine no solo tenía esta misma historia de ser norteamericana y temer por sus papás indocumentados, sino que aparte ella había hecho algo muy sorprendente, que era volverse activista a los once años, dar un discurso frente a la Casa Blanca abogando por los derechos de sus papás y de la comunidad indocumentada [FIGURA 2].

Ese fue el origen de todo esto, conocer a Jasmine, hablar con ella. Luego hicimos un primer demo de dos minutos donde usamos su voz y la combinamos con dibujos que se basaban en los de la propia Jasmine, los cuales dibujó el día que nos

FIGURA 1. Cartel de la película.

«me tocó ver de cerca estas historias de niños que a pesar de ser norteamericanos [...] tenían padres indocumentados que vivían con miedo de que en cualquier momento llegaran a sus casas y ya hubieran deportado a sus papás. A mí esas historias me movieron mucho».

conocimos un poco para romper el hielo. Cuando vimos esos dibujos, dijimos que así se tenía que ver por lo menos su historia. Porque así es como ella ve el mundo, era como dibujaba a sus papás, sus animales; fue la semilla de este proyecto, de esta historia, esta estética, con el uso de la animación.

Creímos que eso podía ser una película, no solo una cápsula de dos minutos para terminar en internet. Pensamos: ¿por qué no hacemos un largometraje? ¿por qué no contamos más historias? Ahí empezó una búsqueda de mucho tiempo para encontrar las historias de estas familias. Es muy difícil la comunicación, estas familias están por lo general en situaciones muy vulnerables por su estatus migratorio. Nos tocó la realización en pleno COVID, era difícil, pero tuvimos la suerte de encontrar a las otras dos familias. La línea de Elizabeth, que es el segundo capítulo, es una familia a la que Carlos conocía desde hacía más de diez años, porque ya habían aparecido en una película que él hizo titulada *Los que se quedan* (Hagerman y Rulfo, 2008). Y estas dos niñas que aparecen en nuestra película *Mi casa está en otra parte* ahora tienen veintitantos años [FIGURA 3], mientras que en la película de Carlos tenían diez y doce años. Es decir, ya existía una relación previa con ellas, por eso fue más fácil la comunicación y tener estas conversaciones profundas.

En tercer lugar, la historia de José Eduardo Aguilar, Lalo "*El Deportee*" [FIGURA 4] como se autodenomina, lo conocimos casualmente en el Festival de Cine DocsMX. En ese entonces estaba haciendo el *pitch* de la que iba a ser su primera película, que por cierto ya la terminó. Se llama *El digno retorno* (2023), y es un documental sobre su propia experiencia. Él accedió a formar parte de esta locura y así es como conformamos estos tres relatos.

MA: ¿Cuáles fueron los retos para el desarrollo de este guion?

JV: Creo que ese fue el proceso más complicado de toda la película, llegar a la narrativa. Fue un trabajo de más de un año ya que habíamos grabado las entrevistas con las tres familias. Hicimos tres unidades de edición y cada editora estaba a cargo de una historia: estuvieron semanas oyendo todas las horas que teníamos

FIGURA 2. Dibujo de Jasmine en frente de la Casa Blanca dando su discurso. *Mi casa está en otra parte* (*Home is Somewhere Else*, Hagerman y Villalobos, 2022).

FIGURA 3. La segunda historia está inspirada en la vida de estas dos hermanas. *Mi casa está en otra parte* (*Home is Somewhere Else*, Hagerman y Villalobos, 2022).

de entrevistas. Y entonces Carlos y yo nos sentábamos con ellas mañanas enteras a escuchar y ver por dónde se podría ir armando la historia.

Escribir fue un proceso de edición. Nosotros hacemos mucho énfasis cuando tenemos la oportunidad de presentar la película de que nada de lo que se oye fue escrito, nunca le dijimos a los protagonistas "di tal cosa" o "quiero que me cuentes". Nosotros llegábamos con nuestro equipo de sonido y nos poníamos a platicar. Claro que les haces preguntas, pero al final era lo que ellos querían contarnos y fue una de las reglas que pusimos desde el inicio, que todo lo que se oyera fuera lo que ellos quisieran contarnos.

MA: ¿Cuál fue la experiencia de trabajar con tres estudios diferentes?

JV: Creo que fue de las cosas más bonitas del proyecto, fue una decisión muy estratégica en el sentido de que sabíamos que dividir el trabajo en estudios que ya saben cómo hacer las cosas es muy distinto a contratar setenta animadores —número total de animadores que trabajaron en la película— y, nosotros como directores y productores, hacer todas las asignaciones y explicar. Lo que hicimos fue aliarnos con tres estudios a quienes ya conocemos y admiramos mucho. Son tres estudios igual de chicos, independientes y con propuestas visuales muy originales. Así que esta era la oportunidad de juntarnos y hacer una película juntos. Obviamente Brinca era el que estaba a la cabeza dirigiendo y organizando, pero el cien por ciento de la producción la asumieron estos tres estudios. Cabe señalar que hubo una cuarta unidad muy importante, un animador mexicano que se llama Alejandro Valle, quien se encargó del spoken word, una parte también importante de la película. Realmente fueron cuatro unidades de trabajo. El hecho de que los estudios y Alejandro ya tuvieran sus propias metodologías de trabajo nos daba una gran tranquilidad, entonces en algún momento decidimos que no íbamos a decirles cómo hacer las cosas, ellos ya sabían cómo trabajan.

La animación es una locura, hay casos de algunos locos que están ahí veinte años haciendo su película, pero no es viable, hay que aprender a trabajar en equipo. Aparte es muy bonito, al final los tres estudios —bueno las cuatro unidades— sintieron que también era su película. Creo que esa fue la clave del éxito, que todo mundo dijo: "estoy haciendo tanto trabajo para algo, que al final una parte de eso es mía".

MA: El tema de la familia, al ser una producción latina hace que también te apropies de la película.

«Desde el el inicio nos enfrentamos al desafío de animar para narrar la vida de otra persona. Los animadores están acostumbrados a crear personajes ficticios y criaturas fantásticas, pero en este caso debían honrar la historia de una familia».

JV: Sí, totalmente creo que todos conectaron emocionalmente con el tema desde el principio. Mientras íbamos obteniendo fragmentos del audio de las editoras compartíamos los *animaticos* que comenzábamos a armar. Desde el inicio nos enfrentamos al desafío de animar para narrar la vida de otra persona. Los animadores están acostumbrados a crear personajes ficticios y criaturas fantásticas, pero en este caso debían honrar la historia de una familia. La animación no estaba al servicio de la técnica ni de demostrar la habilidad del animador, sino que la técnica estaba al servicio de contar la historia de alguien más.

Los animadores observaron detalles como a Elizabeth tocándose el pelo cuando estaba nerviosa o que Evelyn movía mucho los ojos. Esto les ayudaba a comprender un poco más sobre sus personalidades, lo que fue esencial.

El único recurso visual que utilizamos fueron algunas escenas de rotoscopio de las hermanas preparando comida. Filmamos a dos personas haciendo tamales y tortillas, luego aplicamos el rotoscopio. Esto fue importante porque queríamos que la comida en la película se viera real. Sin embargo, aparte de eso, todo provino de la imaginación de nuestros artistas.

Humberto Orozco (HO): ¿Cómo se hizo la selección de los estudios que participaron en la película?

JV: Conocíamos a Virus Mecánico desde los primeros días de Brinca, nos encontramos en un festival en Guadalajara. Nosotros teníamos un cortometraje y ellos también, así que nos conocimos y comenzamos a colaborar juntos. Ya habíamos trabajado en varios proyectos con ellos, así que les ofrecimos participar cuando surgió la idea de entrevistar a Jasmine. Luego está Llamarada, un estudio cuyos miembros viven en Valle de Bravo. Esta cercanía geográfica también creó una conexión. Pensamos que sería conveniente que estuvieran en Valle, ya que si en algún momento necesitábamos trabajo presencial sería más fácil tenerlos aquí. Casiopea era el único estudio con el que no habíamos trabajado directamente,

pero siempre habíamos oído hablar de ellas. Son cuatro mujeres que forman un estudio con un enfoque muy experimental en su trabajo de cortometrajes. Consideramos que era crucial tener un estudio compuesto por mujeres, porque necesitábamos una sensibilidad distinta. Les dimos la historia de Lalo, es curioso ya que las dos historias centradas en personajes femeninos se las pasamos a estudios compuestos mayoritariamente por hombres. Sin embargo, al abordar la historia de Lalo nos encontramos con un personaje impregnado de dramatismo y una energía extraordinaria, y comprendimos la necesidad de tener a alguien que lo interpretara desde una perspectiva diferente. Luego está Alejandro, quien ya había trabajado con nosotros y vivía en Valle de Bravo. Cuando surgió la idea de crear estos poemas visuales pensamos que Alex era perfecto para visualizarlos y para llevar a cabo la animación.

HO: Comentaste que para el estilo de la niña se basaron en sus dibujos, ¿cómo fue el proceso para definir los estilos visuales que integran la película?

JV: El estilo de la primera historia surgió de una manera muy orgánica, desde el primer día que conocí a Jasmine ya había esos dibujos. Hicimos entonces ese primer clip de dos minutos, funcionó perfecto y luego decidimos que no podíamos usar el mismo estilo para toda la película aunque fueran niños, se habría vuelto un poco monótono y muy aburrido.

Aura Moreno Lagunes, es una artista queretana que pinta muchos retratos femeninos. Carlos vio de pronto dos retratos de dos mujeres que Aura hizo —para entonces ya sabíamos que íbamos a contar la historia de dos hermanas— y vio que tenían esta estética tan delicada, con acuarela y que le ponía muchos detallitos de telas, brochecitos y piedritas. Entonces hubo algo que conectó y decidimos experimentar con Aura, y fue increíble. Ella nunca había hecho animación, cuando le pedíamos los fondos, la pobre no entendía cómo hacerlos bien, de qué tamaño, luego los dibujaba en tamaños muy raros. Pero al final no importa porque lo que ella estaba dando era una sensibilidad única que un fondista ya más experimentado de la animación seguramente lo hubiera hecho pensando más en cine. En cambio, Aura era todo como se le ocurría, y muchos de los fondos que aparecen ahorita en esa historia son sus acuarelas, tal cual escaneadas, sin ningún retoque directo a la película, entonces eso fue muy bonito.

Para el tercer estilo tenía que haber una progresión visual, comenzamos con dibujos de niños y luego continuamos con acuarelas un poco más oníricas. Para esta historia llegamos a la conclusión de una estética similar a la de una novela

FIGURA 4. El personaje "El Deportee" sirvió como el hilo conductor para unir las tres historias. **Mi casa está en otra parte** (Home is Somewhere Else, Hagerman y Villalobos, 2022).

«La animación no estaba al servicio de la técnica ni de demostrar la habilidad del animador, sino que la técnica estaba al servicio de contar la historia de alguien más».

gráfica, pues al final el personaje es un poco como un antihéroe y la novela gráfica tiene muchos elementos más dramáticos: un trazo con pinceladas más gruesas, pura plastas de color, mucho contraste y también está a nivel del lenguaje cinematográfico. Ese tercer estilo lo hizo Alonso Ross, que hace novela gráfica y es un artista que trabaja también mucho con nosotros en Brinca, él fue quien desarrolló los primeros dibujos conceptuales de esa historia.

En la tercera historia ya hay profundidad de campo, encuadres más dramáticos y telefoto; hablábamos mucho más en términos cinematográficos. Mientras que en la primera no hay profundidad de campo, todo es como cuando tú dibujas en una hoja de papel, todo está emplastado y en la historia en el mismo plano.

La segunda historia es un punto medio, la perspectiva siempre está un poco chueca, está basada mucho en la pintura virreinal, en la que aunque a veces los escenarios tienen un punto de fuga para un lado o para que se vea la parte de arriba de la mesa o de la cama los personajes siempre están totalmente de perfil, entonces hay algo ahí un poquito fuera de la realidad. Cada estilo fue progresando y tuvo una identidad muy propia.

HO: Le agradecemos al director Jorge Villalobos por habernos dado la oportunidad de conocer a fondo su proyecto. Esta película fue la culminación del trabajo colaborativo entre estudios de animación latinoamericanos. El equipo de animadores de las distintas casas productoras que se sumaron al proyecto combinó diferentes técnicas de representación visual para ilustrar y así potencializar las historias respetando las experiencias de las personas que viven estos fenómenos sociales.

Las técnicas de animación en combinación con el trabajo de investigación documental sirven para potencializar y otorgar nuevos niveles expresivos a la narrativa audiovisual. *Mi casa está en otra parte* promueve la empatía sobre los temas de migración que afectan a las familias latinoamericanas. El 9 de septiembre de 2023 recibió el reconocimiento de los premios Ariel en la categoría de Mejor Película Animada.

Filmografía

HAGERMAN, C. y Villalobos, J. (Directores). (2022). *Mi casa está en otra parte* (*Home is Somewhere Else*). México; EE.UU.: Brinca Taller de Animción; Shine Global.

Rosa Herlinda Beltrán Pedrín. Doctorando en Educación y Comunicación Social por el Instituto Universitario de las Américas y el Caribe. Mtra. Educación Ambiental por UPN, Maestría en Artes por UABC. Desde 2012 Coordinadora del FANCI (Foro de Análisis y Crítica Cinematográfica) Mexicali y de Cineclub UABC. Colaboradora del Cuerpo Académico Estudios y Producción Audiovisual. Ha coordinado la publicación de varios libros por citar algunos: *Más allá de la pantalla* (2021) y *Cámara adentro* (2018).

Jesús Humberto Orozgo Orozgo. Cursó la especialidad en Animación 3D y Efectos Visuales en Vancouver Films School (VFS), Canadá. Master en Animación Digital por la Vniversidad D Salamanca, España, Actualmente cursa el último módulo del Doctorado en Arte, Animación y Cortometraje por el Instituto de Formación Profesional. Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Mexicali, México.]

MARCO ANTONIO PÉREZ COTA. Animador 2D y Generalista de 3D del estudio de animación Alquimia Digital de Mexicali B.C. Egresado de Lic. en Cs. de la Comunicación y de la maestría en Diseño Estratégico Digital de la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Maestro de multimedia, diseño web y desarrollo de videojuegos para la UABC y catedrático de la UPBC en el área de animación, ilustración y desarrollo de videojuegos en la licenciatura de Ingeniería de Animación, actualmente estudia doctorado Arte Digital, Cortometraje y Animación por el Instituto Formación Internacional.

© Del texto: Rosa Herlinda Beltrán Pedrín; Jesús Humberto Orozco Orozco; Mtro. Marco Antonio Pérez Cota.