

- **Olga y Tatiana Poliektova** Ilustradoras y directoras de cine de animación. se graduaron en diseño gráfico y de animación por la Saint Petersburg State University from Cinema and Television.

«Dibujamos todo en papel, porque nos gusta seguir este viejo estilo cuando todas las caricaturas se hacían en papel»

EN SUS PELÍCULAS COMBINAN EL DIBUJO TRADICIONAL EN PAPEL, EL DISEÑO POR ORDENADOR Y LA TÉCNICA STOP MOTION.

Taller Telekids
Cine hecho por niños

■ **Olga y Tatiana Poliektova**

La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, personas, imágenes computerizadas o cualquier otra cosa que la creatividad pueda imaginar, fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real. Según el animador norteamericano Gene Deitch, «animación ci-

nemática es el registro de fases de una acción imaginaria creadas individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de movimiento cuando son proyectadas a una tasa constante y predeterminada, superior a la de la persistencia de la visión en la persona.

Existen numerosas formas de animación, que dependen de la creatividad de los animadores y de la técnica o de los objetos que se utilicen.»

Olga y Tatiana Poliektova (San Petersburgo, Rusia) se graduaron en diseño gráfico y de animación por la Saint Petersburg State University from Cinema and Television. Su película de graduación fue *O sole mio!* (2008) con la que obtuvieron el primer premio en el Moscow Science International Conference of Animation de la Universidad Panrusa Guerásimov de Cinematografía (VGIK), así como varios diplomas por el mejor diseño gráfico. Su película *Quagga* (2013) obtuvo el primer premio en Kuala Lumpur Eco Film Festival (Malaysia). En sus películas combinan el dibujo tradicional en papel, el diseño por ordenador y la técnica stop motion. La entrevista la hicieron Jacqueline Sánchez Carrero y Enrique Daniel Martínez, de **Taller Telekids**

Taller Telekids: Vuestro cortometraje «Mi abuelo era un árbol de cerezo» trata un tema muy personal y emotivo. ¿Cómo se originó la idea?

Olga: La idea nació casi ocasionalmente. Encontramos el libro de Angela Nanetti en *Internet* y de inmediato nos enamoramos de él.

Solo estas palabras: «La persona no puede morir si alguien lo ama», hizo que deseáramos dibujar una película.

El libro es muy hermoso y mágico. Es mucho más largo que nuestra película.

Hay más personajes en el libro (por ejemplo, Toni no tenía no solo un abuelo y una abuela, sino dos, también un perro).

Taller Telekids: ¿Cómo os habéis preparado para el mundo de la animación? ¿Habéis tenido una preparación académica en Bellas Artes, Diseño o únicamente en Animación?

Tatiana: Sí, es cierto. Desde la infancia fuimos a la Escuela de Arte durante 10 años y después decidimos continuar dibujo. Sucedió así, nunca estuvimos soñando con la animación. Pero nuestra madre un día decidió enviar nuestras obras de arte a la Universidad de Cine y TV aquí en San Petersburgo y nos aceptaron. En la película hay algunas escenas con movimientos complicados que eran difícil de imaginar fotograma a fotograma. Por ejemplo, la escena, donde los padres están peleando a la manera de los italianos, con toda la expresión de allí y los gestos... Pedimos a nuestros amigos italianos que discutieran y nos hicieran un vídeo. Después copiamos sus movimientos. Y algunas otras escenas fueron como esa.

“ Así que preferimos dibujar dos storyboards diferentes y luego sentarnos juntas y combinarlos en uno.

Taller Telekids: ¿Cómo habéis decidido trabajar juntas en algo tan delicado como el trabajo de animación? ¿Debatís mucho?

Olga: Sí, toda la película la hicimos juntas. E incluso hemos terminado los estudios juntas en la misma Escuela de Arte y la misma Universidad. Después de egresar de la Universidad decidimos por qué no intentar hacer películas juntas. Puede ser original, porque no hay muchos gemelos que dibujen películas juntos. Y además es más rápido hacer la película juntos.

Sí, creo que no es muy fácil cuando en la película hay dos directores y ambos dibujan *storyboards*. Pero durante estos años nos acostumbramos. Sí, debatimos, no puedo estar sin ella. Pero finalmente hacemos una película. Simplemente no dibujamos los *storyboards* juntas, por ejemplo. Porque comenzaríamos a comentarlo, y preguntarnos: «¿Por qué dibujaste esto o aquello?». Así que preferimos dibujar dos *storyboards* diferentes y luego sentarnos juntas y combinarlos en uno.

Y sobre dibujar la película: primero elegimos las escenas que queremos dibujar, y después la dividimos por páginas. Esta página dibuja Tatiana, esta página la dibujo yo.

Taller Telekids: Tengo alumnos que están aprendiendo a animar en Taller Telekids. Podrías explicarles las ventajas de la animación y cuál es la técnica más conveniente para empezar en este mundillo?

Tatiana: Me encanta la animación porque puedes imaginar y crear tu propio mundo. Puedes inventar cualquier estilo para expresar algunas ideas. Eres muy libre ... La animación es muy creativa y artística. Creo que para los niños es mejor empezar con alguna técnica fácil, por ejemplo, la animación *stop motion* o tal vez la animación que pueden hacer todos juntos como un juego.

Taller Telekids: Animar es una actividad artística muy especial, que requiere mucha dedicación, ¿cuánto habéis tardado en realizar este cortometraje y cuál fue la etapa de trabajo más difícil?

Olga: Para dibujar nuestra última película «Mi abuelo era un cerezo» nos llevó un año y medio, solo para dibujar. Antes de eso, durante dos años, estuvimos esperando la concesión del Ministerio de Cultura de Rusia. Aquí la mejor manera de encontrar presupuesto para cortometrajes es aplicar a la concesión del Ministerio de Cultura. Abren la subvención una vez al año.

Dibujamos nuestra película en papel, sobre la mesa de luz. Me gusta cuando después en película se puede ver la estructura de papel y la línea del lápiz. No es

una línea de ordenador. La línea del lápiz da más estilo vivo, más vida a la película. Hicimos 12,5 fotogramas por segundo. Así que usted puede imaginar, cuántos papeles invertimos en él. Ahora toda esta «montaña» de papeles todavía está en casa. Algunos «frames» -dibujos- los damos a nuestros amigos como un regalo. Y el resto todavía no decidimos dónde ponerlos.

Taller Telekids: ¿Cómo definirías la técnica de animación que has utilizado en este cortometraje y en qué software habéis trabajado?

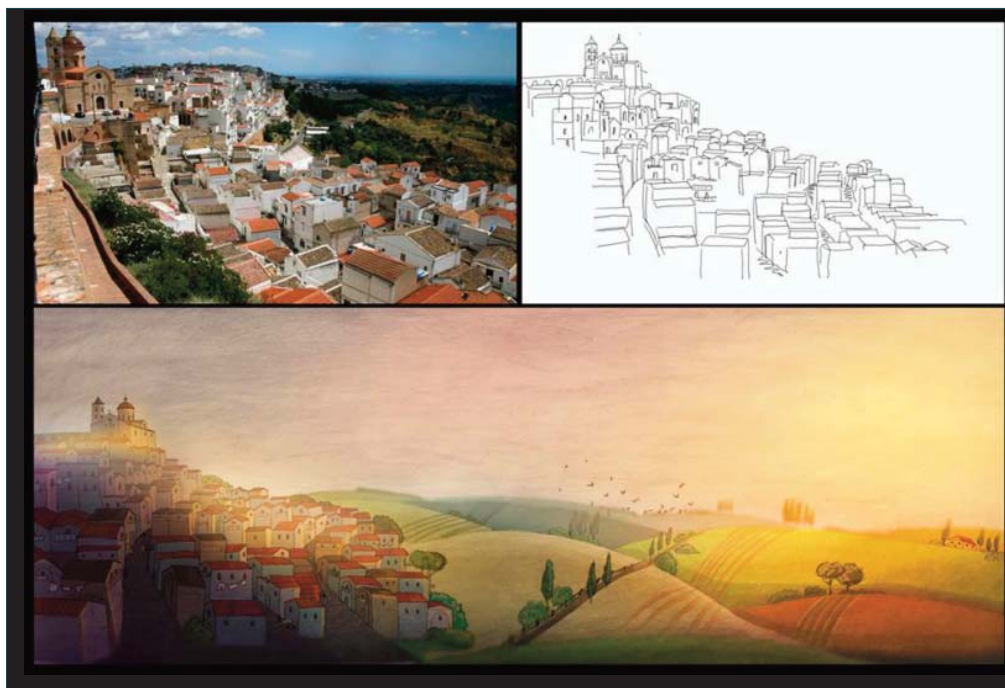
Tatiana: Dibujamos en el estilo de animación clásico. Esto significa que dibujamos la animación cuadro por cuadro.

La animación por ordenador puede eliminar gran cantidad de tiempo, ya que se pueden copiar algunos frames o partes de algunos frames anteriores.

Pero en el estilo que elegimos, dibujamos cada cuadro como nuevo. Y dibujamos todo en el papel, porque nos gusta seguir este viejo estilo cuando todas las caricaturas se hacían en papel. Trae más vida a la película.

Después de que toda la película se dibuja en papel, coloreamos cada fotograma en Photoshop usando muchas capas. Pero también utilizamos After Effects, es muy importante para nuestro trabajo. Lo usamos para el montaje y también para algunos efectos de luz y sombras.

“ para niños es mejor empezar con alguna técnica fácil, la animación stop motion o tal vez la que pueden hacer todos juntos

Taller Telekids: La música es algo muy importante en la animación. ¿Pensáis en ello cuando estáis creando la idea o después de terminar la animación encargan la música al compositor?

Olga: Cuando viajamos o simplemente caminamos nos gusta observar a la gente, observar la vida de la ciudad. Y cuando ocasionalmente escuchamos algo de música también la grabamos. O si escuchamos algo de música en una película también tratamos de grabarla. Porque después podemos explicar a nuestro futuro compositor qué tipo de música queremos.

“ Cuando viajamos observamos a la gente, la vida de la ciudad, y cuando oímos algo de música también grabamos

A nuestro compositor, Nicola Lerra, lo encontramos en Facebook. Su música era tan increíble y hermosa que decidimos que él podría ser el compositor ideal para nuestra película. Y un gran plus es que además es italiano, porque nuestra película es sobre Italia. ¿Y quién puede escribir mejor la atmósfera italiana que un compositor italiano? Y el resultado ha sido maravilloso, nos enamoramos de la música que él ha compuesto. Después de que fuimos al primer festival de cine en Italia (el Festival de Cine Giffoni), conocimos a Nicola, pasamos mucho tiempo, ganamos el premio y ahora somos mejores amigos!

Taller Telekids: ¿Qué satisfacciones te ha dado este cortometraje, aparte de la gran cantidad de festivales donde ha sido seleccionado y los

premios que han recibido?

Tatiana: Nuestra película es nuestro primer intento de trabajar para los niños, nuestra primera película realizada con la subvención del Ministerio de Cultura y también la primera vez que nos basamos en un libro. Son muchas cosas las que queríamos probar y experimentar. Así que antes de que comenzara la película a ir a los festivales estábamos un poco asustadas, pensando si a la gente le iba a gustar o no. Especialmente ir a algunas proyecciones grandes, el día del estreno, siempre es emocionante. Solemos sentarnos lejos para ver la reacción de la gente, ver cuando sonreirán o cuando estarán tristes. Ver las emociones de la gente y saber que nuestra idea les ha llegado es lo más importante, lo que estábamos buscando. Siempre estamos contentas de escuchar palabras amables después de ver la película o cuando alguien de país lejano de repente nos escribe un *email* diciendo que vieron nuestra película y expresan su opinión. Los festivales con premios son siempre una buena prueba de que a la gente le gusta nuestra película. Y esos momentos felices de visitar nuevos festivales y conocer gente nueva nos inspiran para la nueva película.

Taller Telekids: ¿En qué animación estáis trabajando ahora?

Olga: Ahora comenzamos a preparar documentos para solicitar la concesión del Ministerio de Cultura con nuestra nueva película, basada en un libro del escritor georgiano Irakli Kvirikadze. Esta es una historia sobre Georgia algo que ocurrió realmente allí hace

unos 170 años. Cuando visitamos ese país por primera vez el año pasado, nos enamoramos de él, de su gente, y decidimos hacer una película sobre Georgia. Así que ahora estamos muy entusiasmadas por empezar a hacerla. Espero que tenga el mismo toque y magia que «Mi abuelo era un árbol de cerezo».

Taller Telekids

Muchísimas gracias Olga y Tatiana, por respondernos de esa manera tan profesional y fraternal. Las admiramos mucho desde Taller Telekids.

Imágenes cortesía de Olga y Tatiana Pliektova.

Mi abuelo era un árbol de cerezo

Ficha técnica del cortometraje «Mi abuelo era un árbol de cerezo»:

Directoras, animadoras: Olga Poliektova, Tatiana Poliektova

Guionistas: Tatiana Poliektova, Olga Poliektova with participation of Konstantin Fedorov

Compositor: Nicola Lerra

Escritora: Angela Nanetti

Dirección y diseño de sonido: Vladimir Sukharev

Editor musical: Danila Bolshakov

Voz de fondo: Platon Popov

Productor: Pavel Smirnov