

Estatuillas en mano, los fundadores de la productora Punkrobot hablan sobre la noche del 28 de febrero de 2016, cuando su filme ganó el primer Oscar del cine chileno, una celebración que ocurre mientras preparan el estreno de su primer largometraje. *Fernando Zavala y Ángel Flores*

CONVOCADOS POR "EL MERCURIO" en el Centro Cultural Palacio La Moneda, los cuatro socios fundadores de la productora Punkrobot —Gabriel Osorio, Pato Escala, Antonia Herrera y Mari Soto-Aguilar— recuerdan el momento en 2011 cuando, después de alrededor de dos años trabajando en el cortometraje que se convertiría en "Historia de un oso", vieron por primera vez el *animatic* (un *storyboard* animado) del proyecto. "Yo dije altiro que nos íbamos a ganar un Oscar", afirma Escala. "Nosotros tomamos lo que dijo Pato como una talla, simplemente nos reímos y lo olvidamos", asegura Soto-Aguilar, directora creativa del corto. Osorio, director del filme, mira a Escala y señala: "Yo creo que no lo tiraste en talla, yo te vi convencido". Y el productor responde: "Cero talla, lo dije en serio. De hecho, cuando teníamos reuniones importantes, en el Ministerio de las Culturas o en la Corfo, yo siempre decía que nos íbamos a ganar un Oscar y la gente me miraba como si estuviera un poco loco, quizás pensando en que era imposible, que no había ningún camino para poder llegar hasta allá".

Sin embargo, para sorpresa de muchos, resultó que sí había un camino y aquél imposible se convirtió en una realidad el 28 de febrero de 2016. Ese día "Historia de un oso" ganó la estatuilla al Mejor Cortometraje Animado y el cine chileno obtuvo el primer Oscar de su historia. No el único ni el último. El primero.

EL GRAN DÍA

"Para mí, fue el peor mes de mi vida, todos los días sufria mucho", confiesa Pato Escala —medio en broma, medio en serio, provocando la risa de sus compañeros— sobre los días previos a su llegada y la de sus compañeros al Teatro Dolby de Los Angeles para la edición 88^a de la entrega del Oscar. La razón de su sufrimiento era básicamente que él era el único del grupo que estaba nervioso. Osorio afirma: "La verdad es

El equipo de Punkrobot en el Centro Cultural La Moneda, donde por estos días se exhibe uno de los Oscar del corto (el de Escala) como parte de la exposición "Cine en Chile", abierta hasta el 31 de mayo.

"HISTORIA DE UN OSÓ": A 10 AÑOS DEL PREMIO OSCAR, SUS CREADORES RECUERDAN EL HISTÓRICO MOMENTO

que yo estaba super tranquilo porque estaba seguro de que no íbamos a ganar y que no iba a tener que subirme al escenario. Entonces, ¿por qué iba a estar nervioso?". Herrera y Soto-Aguilar (que vistieron diseños de Pancho Delgado y Lupe Gajardo, respectivamente) tampoco creían que fueran a ganar. "Nuestra expectativa era ver el espectáculo como público y ya está", asegura Herrera, directora de arte y animación de "Historia de un oso".

Además, el hecho de que la organización decidiera sentarlos en la penúltima fila significó para ellos que sus posibilidades de triunfar eran inexistentes. En comparación, a los realizadores del corto de Pixar "Sanjay's super team" —a juicio de los chilenos, su principal competencia— los habían ubicado mu-

cho más adelante. Sin embargo, aquel año se implementó la modalidad de instalar a los nominados en un palco cercano al escenario minutos antes de anunciar el ganador. Y fueron los Miñones quienes anuncian a "Historia de un oso" como el vencedor.

"Estamos muy felices ahora mismo", comenzó el ahora histórico discurso de agradecimiento de Osorio. "Queremos agradecer a la Academia, a nuestras familias y a todos en Chile que nos han apoyado y confiado en nuestro trabajo. Personalmente quiero dedicar este logro a mi abuelo, que es quien inspira esta historia y a todas las personas como él que han sufrido en el exilio. Realmente esperamos que esto no vuelva a suceder nunca más. Gracias", finalizó.

"La verdad es que nunca preparamos

un discurso", cuenta Osorio. "Ordenamos un poco la idea de lo que queríamos decir en el auto rumbo al teatro, otro poco camino al baño o sentados en el mismo palco", agrega. "Yo quería conversar lo mucho antes", intercede Escala. "Por eso sufria tanto, porque quería planificar más todo. Yo les recordaba a los chiquillos que el año anterior el ganador de nuestra categoría tenía su discurso escrito en un papel y las manos le tiritaban mucho porque estaba muy emocionado. Ellos siempre decían que para qué si no iban a ganar. Recuerdo que también les dije a la Antonia y a la Mari que si llegábamos a subir al escenario había que hacerlo lento, porque algunas actrices se tropezaron con sus vestidos y se habían caído en la escalera. Por eso en el video se puede ver que subimos todos de la mano,

"Después del Oscar se nos abrieron oportunidades nuevas, pero ya entonces Gabriel sabía que la cosa no iba a cambiar tanto y en estos diez años hemos seguido haciendo animación", dice Pato Escala.

"Brave Cat": Su primer largometraje

La celebración de los 10 años del Oscar de "Historia de un oso" ocurre en medio de la realización del mayor proyecto de Punkrobot hasta ahora: el estreno de su primer largometraje, "Brave Cat", que ya tiene su corte definitivo (dura 88 minutos sin créditos) y está terminando su posproducción. Inspirada en el premiado corto —el director Gabriel Osorio la califica como un "soft remake"—, la historia gira en torno a una gata llamada Kona que siendo niña vio como su madre era secuestrada por unos temibles perros y nunca más supo de ella. Tiempo después, Kona inicia una travesía para encontrarla y en ella le acompañarán Colin, un adorable perrito, y un oso llamado Bernardo. Osorio asegura: "Es el mismo oso, pero acá le dimos voz y un nombre. En mi cabeza esta es una aventura que él vive en medio de 'Historia de un oso', después que escapa del circo y antes de regresar a su casa". "Brave Cat" iniciará este año su recorrido mundial por festivales de cine aún por confirmar. La cinta aún no define su estreno en cines chilenos.

La gata Kona (adelante), junto al oso Bernardo y el perrito Colin, los protagonistas de "Brave Cat".

En el escenario del Teatro Dolby (de izquierda a derecha) Mari Soto-Aguilar, Pato Escala, Antonia Herrera y Gabriel Osorio. Recibieron dos estatuillas, una para el director, la otra para el productor.

para que nadie se cayera", explica.

Escala, en todo caso, también habló en el escenario del Teatro Dolby: "Gracias a todos. Somos de un pequeño país llamado Chile, este es el primer Oscar para nuestro país, por lo que es muy importante para nosotros. Gracias a todos. ¡Viva Chile!". También es recordado el momento en que tras el triunfo le da la mano a Matt Damon. "Siempre veía que los ganadores le daban la mano a alguien y yo pensé que también lo haría (ríe). Y sobre el discurso, sí me acuerdo que Gabriel me dijo que debería decir algo en español. Además, cuando dijimos que era el primer Oscar de Chile la gente aplaudió mucho", afirma el productor. El segundo fue el de "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, nombrada Mejor Película Internacional en 2018.

"Independiente de que sea el primer Oscar del cine chileno, a mí lo que me alegra es que era el primer Oscar para la animación local", dice Osorio. "Abrimos una puerta que no estaba abierta y hasta entonces era difícil hacerlo. Hubo un tiempo en el que en Chile las producciones animadas estaban decayendo y eso era muy triste, porque en este país hay

"A mí lo que me alegra es que este era el primer Oscar para la animación chilena", dice Gabriel Osorio.

"Historia de un oso", el premiado corto, cuenta la historia de un oso que fue separado por la fuerza de su familia.

muchas historias y artistas de tremendo nivel. Entonces, sentir que reabrimos esa puerta es super emocionante", agrega. Hoy las estatuillas residen en las casas de los ganadores (Osorio y Herrera son matrimonio; Escala y Soto-Aguilar también). El resto de los trofeos recibidos por la productora están en las oficinas ubicadas al interior del Campus Providencia de la Universidad de Las Américas, su sede desde la fundación de Punkrobot en 2008.

EL PRESENTE

Escala cuenta: "Me acuerdo que cuando estábamos en la ceremonia,

antes de que anunciaran nuestra categoría, yo seguía nervioso y Gabriel en un momento me pregunta: 'Si no ganamos, qué vamos a hacer?'. Y yo respondí: 'Bueno, vamos a seguir haciendo animación'. Y luego me hace otra pregunta: '¿Y si ganamos?'. Ahí mi respuesta fue: 'Vamos a seguir haciendo animación'. 'En qué cambia, entonces?', me dijo. Y era verdad, así ha sido. Obviamente, después del Oscar se nos abrieron oportunidades nuevas, pero ya entonces Gabriel sabía que la cosa no iba a cambiar tanto y en estos diez años hemos seguido haciendo animación y, más encima, el tipo de animación que nos gusta hacer".

Punkrobot sigue apostando por el contenido para preescolares. Terminaron su cuarta serie, "Wow Lisa" (que emite NTV), actualmente nominada a un premio Annie (el Oscar de la animación) y que acaba de ser seleccionada para el Festival Prix Jeneuse que parte el próximo 29 de mayo en Múnich. Además, trabajan en la quinta serie para preescolares, "Hotel de Mila", y preparan un nuevo cortometraje inspirado en el arte de la ilustradora Marta Carrasco y su trabajo en el cuento "El rabanito que volvió". Todo esto, mientras finalizan los últimos detalles de su anhelado primer largometraje, "Brave Cat", que saldrá a la luz este año.

En paralelo, además, preparan actividades para celebrar los diez años del Oscar: liberarán próximamente, en el canal de YouTube de Punkrobot, una charla con la que han recorrido el mundo contando sus experiencias; y también están organizando para este año una exposición dedicada al corto que primero recorrerá las sedes de la Universidad de Las Américas del país y luego se asentará en un lugar en Santiago aún por definir.