

Olores

“Smells”



Un cortometraje de
Alba Esquinas



Sinopsis:

Una fotografía aparece en el fondo de un cajón y desencadena los recuerdos de toda una infancia. Una infancia no solo marcada por la ausencia del padre que murió en la guerra, sino también por las matanzas de cerdos y los trapos manchados de sangre de la carnicería de su madre.



Ficha técnica:

Documental / 2022 / 10 min / Stereo

Título: Olores

Dirección y guion: Alba Esquinas
Montaje: Alba Esquinas y Laura Gantes
Montaje de sonido: Laura Gantes
Producción: Mubox Studio
Distribución: Mubox Studio



Contacto:

<https://mubox.studio/>

alejandro@mubox.studio
esquinas.alba@gmail.com
(+34) 644 52 65 60
(+34) 618 30 16 11

Notas de dirección:

Hace un par de veranos encontré en el álbum de fotos de mi abuela ya fallecida una imagen que me inspiró. En la fotografía aparecen tres personas: dos mujeres y un hombre. Es una imagen de los años cuarenta o cincuenta, pero es difícil saber esto con exactitud porque nadie en mi familia, ni siquiera mi abuelo, sabe quiénes son los que aparecen en la foto. Pero lo llamativo ya no era eso, sino que el hombre aparece "decapitado".

Alguien en algún momento recortó la cabeza del hombre que aparece en la imagen y fue ese detalle el que me cautivó e inspiró por completo. En 2020, durante los primeros meses de confinamiento, decidí escribir una voz ficticia a raíz de esta fotografía. Es decir, contar una historia que involucrase a esas tres personas que aparecían en ella para saciar mi curiosidad de alguna forma, aun sabiendo que no iba a descubrir nada.

Durante el proceso inicial de escritura, me dejé llevar. Me puse en la piel de alguien de esa época, pero hablando desde el presente. Poco a poco, en el texto acabaron apareciendo las palabras de alguien que recuerda a su madre. Una de las mujeres de esa foto. No había ningún propósito inicial de llegar a alguna parte en la primera versión del relato. A medida que pasaban los días fui reescribiendo y el texto cambió bastante, en cuanto a estructura sobre todo, pero había un empeño en conservar el tono poético y oscuro que me pedía y me suscitaba lo que veía.

En cuanto al método de trabajo, la selección y búsqueda de material de archivo (en concreto, imágenes fijas) que funcionase con el texto resultó igual de esencial que el diseño del mundo sonoro. Como ya el propio título del cortometraje sugiere, "Olores", hay una ambición de generar sensaciones que solo será posible si la imagen y el sonido se dirigen en la misma dirección.

Este cortometraje pretende ser una representación poética de las luces y sombras de una persona que vivió la época de la posguerra durante su infancia. Sin embargo, la elección del formato del cortometraje como falso documental nace de mi interés al observar cómo en este género lo verdadero y lo falso son la misma cosa, lo cual lo convierte en un género atractivo y actual, teniendo en cuenta las tendencias sociales de hoy día donde la credibilidad de las imágenes está puesta en cuestión desde todos sus prismas.

A pesar de que "Olores" se da en un lugar y un tiempo que no viví, noto que ha habido una parte de mí que ha sufrido su catarsis al haber hecho este cortometraje. No se trata enteramente de una catarsis propia, sino también la de mi abuela sin pretenderlo en ningún momento, por extraño que pueda sonar. Al final, cuando tuve todos los elementos sobre la mesa, me di cuenta de que estaba hablando de su infancia, aunque al principio no sabía o no supe verlo. Esta es una de las grandes sorpresas que me he llevado durante el desarrollo del cortometraje.

Esas pequeñas coincidencias me hacen replantearme el poder del subconsciente a la hora de escribir relatos que consideramos ajenos, pero que en el fondo forman parte de nosotros, aunque no seamos los protagonistas.



Alba Esquinas

Directora, guionista y montadora

Directora y guionista que nace en Murcia en 1999, y que pasa todos los veranos y los inviernos de su vida en Almería, la ciudad natal de su familia. Allí es donde beben sus primeros trabajos como cineasta y donde nacen la mayor parte de sus inspiraciones.

En el año 2017 se muda a Madrid con dieciocho años para estudiar cine. Desde un principio, tuvo claro que quería escribir y dar forma a las imágenes que aparecían en su cabeza. Por esa razón, se especializa en guion en el Grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales de la Escuela de Artes TAL.

Y aunque aún sigue formándose en la escritura en el Máster de Guion de Cine y TV de la Universidad Carlos III y el Sindicato de Guionistas - ALMA de Madrid, está comenzando a explorar el camino de la dirección en el terreno de historias que están en la frontera entre la ficción y la realidad. Esa pulsión vino cuando, aún cursando la carrera, co-dirige un cortometraje documental en 2019, "Canción triste de alubias", con su compañera de la escuela de cine. Este corto tuvo un gran reconocimiento en el Festival Internacional de Cortometrajes "Notodofilmfest", habiendo optado al premio a Gran Película, Mejor Documental, Talento Español y, por último, el premio Fundación Repsol: "Rompiendo Barreras", que fue el que finalmente consiguieron.

Sus proyectos más personales, como ocurre con su primer cortometraje en solitario como directora y guionista, "Olores", se centran en la memoria y el paso del tiempo, pero también en las emociones y cicatrices que uno hereda de su familia. El corto tendrá su estreno mundial en la sección oficial de Visions du Réel 2022 (Nyon) a principios de abril.



Laura Gantes

Diseñadora de sonido y montadora

(Murcia, 2000). Laura Gantes es graduada en Cinematografía y Artes Audiovisuales por Escuela TAI, especialidad de Sonido y Música. Mientras compagina sus estudios de postgrado en Cine y Televisión en la Universidad Carlos III, trabaja como ayudante y diseñadora de sonido en Mubox Studio.

En el campo de sonido directo, tiene experiencia tanto en publicidad como en ficción. No obstante, le apasiona mucho más la fase de postproducción, en donde concibe el montaje sonoro como otra fase de reescritura y valor añadido del proyecto. Entre sus últimos trabajos están los largometrajes "A mil kilómetros de la Navidad" producido por Netflix, "Dos vacas y una burra" de ATM Producciones, y el diseño sonoro para el podcast "Desafío 11-M" para Audible.

No obstante, también ha desarrollado papeles dentro de otros departamentos. Su trayectoria como directora ha sido respaldada por la Beca Talento de Escuela TAI, durante dos años consecutivos, y por TUBECA2020 de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, con la que ha podido ir desarrollando el proyecto "Esa no soy yo", seleccionado en los laboratorios de creación Lesgaicinemad 2021 y Zingoak ProWIP 2022.

El objetivo de Laura es seguir formándose para obtener una excelencia creativa y una buena capacidad de análisis, desde el punto de vista de la cultura audiovisual y la creatividad que el mercado actual demanda. Una de sus grandes motivaciones es realizar un doctorado en sonido cinematográfico con el fin de explorar su narrativa y reivindicar su papel como sonidista y como sonidista mujer en la industria.

Mubox Studio

Productora y distribuidora

Es una empresa audiovisual dirigida por Daniel Peña, diseñador de sonido con más de 20 años de experiencia en el sector que ha trabajado con directores como Fernando León de Aranoa, Paco Plaza, Gracia Querejeta, Arantxa Echevarría o Víctor Erice.

Mubox Studio ofrece servicios integrales de sonido para todo tipo de proyectos audiovisuales, especializándose en cortometrajes y largometrajes de ficción y documental. En 2021 amplía sus competencias constituyéndose como productora y distribuidora independiente para el fomento e impulso de nuevos talentos.

“El cuento del limonero” de Luis (Soto) Muñoz, “Cuando se hundieron las formas puras” de Alfredo Picazo y “Olores” de Alba Esquinas son sus primeros trabajos como productores y distribuidores.

