

El trabajo de

Alberto Mielgo

Àlex Galiana
Álvaro Alemany
Lorena Moreira
Patricia Argente
Aristea Oltra

Memoria I Tecnologías de la imagen II

Índice

Biografía

Referentes

Técnicas

Trabajo

Influencia posterior

Opinión

Fuentes

Biografía

El artista español Alberto Mielgo nació en Madrid en el 1979 y se crió en un pueblo cercano llamado Torrelodones, habiendo pasado parte de su vida en España. Empieza a trabajar en un estudio de animación a los 18 años, y más adelante, a los 22 años decidió irse a vivir a Londres movido por el amor, donde pasó unos prolíficos 7 años viviendo y trabajando. También ha estado muchos años en Los Angeles.

Aunque es un exitoso freelancer en el mercado gráfico, es su trabajo personal lo que nos invita a saber más sobre él y su trabajo, ya que no pasa para nada desapercibido. Siempre quiso ser artista, y varios de sus proyectos le han llevado al éxito, siendo reconocido su talento con varios galardones, lo que claramente le llevaría a una lluvia de ofertas de trabajar en muchos proyectos. Habiendo colaborado con tales nombres como Harry Potter, The Beatles, Disney, o Sony.

Referentes

Alberto Mielgo cuenta en una de sus tantas entrevistas, que el principal motivo por el que desde que pequeño ha querido dedicarse al mundo de la animación, es por su personaje preferido, en aquel entonces, Tintín. De niño con tan solo tres años, cuando aún no era capaz de leer, su padre le regalaba comics de Tinin y se los leía, y tanto le gustó, que a día de hoy conserva ese primer libro con mucho cariño. Recuerda que le llamara la atención el desarrollo de sus aventuras y el diseño de personajes, de igual manera que en otros dibujos animados infantiles. Entonces ya a temprana edad se interesa por el mundo del cómic y por tanto en el arte en general. Recalca también que le fascinaban los bocadillos del pop art que resaltaban tanto que parecían salirse del papel, y supo que quería trasladar eso del cómic a la animación.

Independientemente de sus primeros pasos, a Mielgo le inspiran muchas cosas, por no decir todo. En más de una ocasión ha explicado que él encuentra arte en todos lados; las personas, lugares, arquitectura, naturaleza, la inmensidad de internet, y también lo tecnológico, o la música por ejemplo. Pero sin embargo, es cierto que el erotismo y la inocente intimidad humana siempre han estado muy presentes.

Para él no hay unas influencias concretas a partir de las que ha desarrollado su estilo, puesto a que cree en la "TABULA RASA", es una teoría que propone que cada individuo nace con la mente «vacía», es decir, sin cualidades innatas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano provienen exclusivamente del aprendizaje, a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. Los defensores de la tabula rasa no están de acuerdo con la doctrina del innatismo, que cree que la mente ya nace con dones. Entonces él nos cuenta que empieza a dibujar porque su madre le regala un lápiz, cuando dibujó le gusto y comienza a entrenar casi por accidente. Llegaba a dibujar casi ocho horas diarias. La relación de esta información con la Tabula Rasa es que un día le dieron algo que le motivaba, fue algo que eligió. Su estilo es diferente porque vivió y percibió cada información en su vida de cierta manera y todo eso le influye.

El simplemente disfruta mucho viendo películas y le gustan concretamente los clásicos y la ciencia ficción y generalmente se ve más inspirado por películas poco conocidas que se salen de lo común. El realismo de Disney le fascina, como en 101 dálmatas, como están estilizados los personajes como Cruella. Otro ejemplo es El libro de la selva, donde podemos observar el personaje del oso, Baloo que es grande y robusto. Más tarde decidió que quería ser pintor y posteriormente que quería unificar muchas disciplinas del arte en una sola y hacer animación.

Alberto, también nos cuenta en la conferencia una anécdota de cómo desde muy pequeño ya empieza a hacer síntesis de las imágenes y dibujarlas con un libro de medicina que había en su casa. Un ejemplo de síntesis es en el mapa de España y Portugal, donde observa a un niño constipado. En el mapa de Europa encuentra una gran relación con una forma fálica. Entonces observa como la península escandinava orina en Europa y la idea le agrada. Cuando llegó el euro se le ocurrió este diseño. Todo esto ocurre cuando tan solo tenía cinco años, pero lo es capaz de relacionar porque en la siguiente página posiblemente tenía la imagen de un pene y lo acaba relacionando.

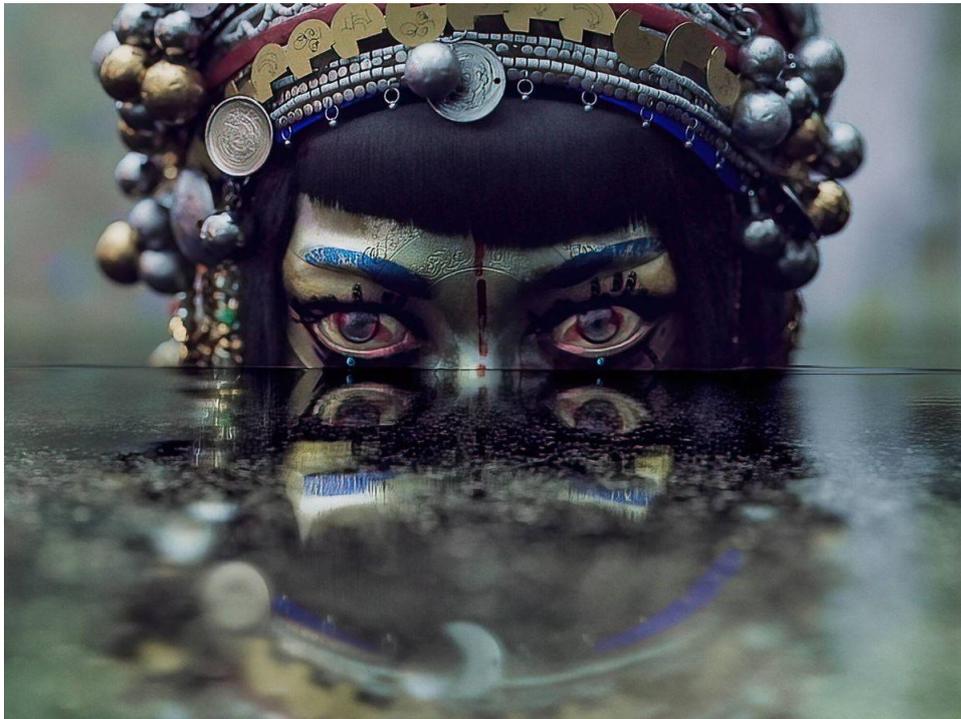

Las musas siempre han sido muy importantes, incluso llega a seguir a una a Londres. Es ahí donde siente una gran inspiración puesto a que llega a un lugar nuevo y percibe todo como espectador. Es entonces cuando entiende que en esa gran ciudad todo está dirigido al arte, desde el mobiliario urbano como las ceras, los postes, los letreros subterráneos con pistas de luces amarillas y doras... Como si hubiera un diseñador gráfico detrás de todo.

Es curioso cómo evoluciona dicho artista, puesto a que el hecho de que formara parte del equipo de animación de las películas animadas de DreamWorks desde el año 2001 le influyeron en su estilo y carrera, pero a día de hoy ignora por completo la forma de dichas películas en las que solía participar con el tipo de corto que realiza ahora.

Técnicas

Cuando hablamos de Alberto Mielgo tenemos que saber que no solo se queda en un mero director, sino que él mismo asienta las bases de los trabajos que desarrolla, afrontando sus proyectos como un artista, rompiendo con todo aquello que estaba establecido en la animación.

Mielgo viaja a distintos destinos con la finalidad de recopilar recursos de aquellos sitios que le gustan o donde se podrían desenvolver sus historias, de las que extrae gran variedad de planos, referencias para crear las iluminaciones y luces. Un punto importante que no se puede pasar por alto son las cámaras de sus cortometrajes, pues está especializado en la realización de los story board permitiendo representar al máximo detalle todo aquello que quiere representar y de qué manera. Esto permite previsualizar el proyecto muy avanzado desde un principio, por lo que facilita la resolución de la animática, que es un story board en movimiento, dejando ver lo que se presentará en cámaras de una forma desdibujada. Él sonido en esta parte del proceso se encuentra muy pulido y trabajado, aunque se encuentre en una etapa del proceso bastante temprana.

En estos precisos momentos podemos decir que se cuenta con el desarrollo de los personajes, cuadros, sonidos y cámaras del proyecto, sin olvidarnos que todo ello es llevado a cabo por la misma persona.

Además, las pinturas son una parte fundamental en su obra, pues Alberto es un pintor y la forma en la que le gusta contar y explicar sus historias es mediante sus pinturas. Al inicio de su carrera profesional él era quien pintaba todos sus fondos, con su estilo tan característico que nos recuerda a los impresionistas. Con el tiempo empezó a colaborar con diferentes artistas que aprendieron la técnica y forma que tiene él de interpretar. En el cortometraje de "JIBARO" podemos encontrar un total de más de 140 pinturas digitales de casi 360 planos, de artistas que pintaron desde cero los "frames", pudiendo detectar en ellos los brochazos y pinceladas coherentemente dadas, además de las luces estudiadas bien aplicadas.

No obstante, también encontraremos planos que se han realizado en su totalidad mediante el CGI en 3D, creando la compleja necesidad de adaptar la animación a las pinturas de Mielgo manteniendo su parecido y coherencia.

Por otra parte, mucha gente cree que estas animaciones tan complejas se han ejecutado mediante capturas de movimiento, ya que, es tan buena y realista que puede parecerlo. No obstante, nada más lejos de la realidad, pues el amplio equipo de trabajadores que se encargan de la animación realizan un exhaustivo estudio para asemejarse a la realidad. Claramente existen unas referencias que se toman para poder hacer esto posible, pero no se le dan el uso que comúnmente se puede llegar a pensar.

Mielgo aclaró en una conferencia que antes que una técnica perfecta, prefiere el buen gusto. Técnica y gusto deben ir unidos.

Trabajo

Alberto Mielgo lleva más de tres décadas dedicándose al mundo de la animación, ha trabajado para grandes de la industria, como pueden ser, *Sony, Netflix o Disney*. Su carrera comenzó con la realización de algunas producciones dirigidas a un público infantil, como fueron, *La leyenda del pirata Barbanegra*, producida en 2001 y *El Cid*, la leyenda, la cual se estrenó en la gran pantalla en el año 2003.

Posteriormente, Mielgo, se mudó de España a Inglaterra, concretamente a la ciudad de Londres. Allí comenzó realizando “storyboards” para producciones tan importantes, como fueron, *Novia cadáver* de Tim Burton o incluso para la saga de *Harry Potter*.

En el año 2012, formó parte de la dirección artística de la serie *TRON* de Disney. Gracias a su gran trabajo en esta producción, obtuvo su primer Emmy y su primer premio Annie de animación.

De Londres se mudó a Los Ángeles, allí fue contratado por Sony para la producción de *Spider-Man: un nuevo universo*, pero lo terminó dejando debido a múltiples diferencias de dirección que derivaron en problemas económicos.

En 2019, participó en una serie para Netflix, titulada *Love, death and robots*, con la realización de dos cortos, el primero sería *The Witness*, pero sobre todo destacaría, *Jíbaro*, se trata del último capítulo de la tercera temporada, una historia sin héroes ni buenos personajes. Trata las hazañas de un caballero sordo y una sirena de leyenda

(Golden Women), se enredan en una danza mortal. Una atracción fatal teñida de sangre, muerte y tesoros.

Gracias a su participación en esta serie, Alberto Mielgo tuvo la oportunidad de ganar tres premios Emmy y un premio al mejor diseño de personajes de animación.

Por último, mencionar una de las obras más importantes dentro de toda su carrera, *El limpiaparabrisas*. Se trata de un corto, de una duración aproximada de 15 minutos. El guion, la dirección, el montaje y el sonido fueron obra del propio Mielgo.

Este corto habla sobre el amor y las relaciones personales. Este tema, es introducido gracias a uno de sus personajes, el cual se encuentra en un café y lanza la siguiente pregunta a los espectadores: "¿qué es el amor?" Tras la realización de este corto, Mielgo obtuvo su primer Oscar al mejor corto de animación.

Influencia posterior

El trabajo de Mielgo claramente fruto de la dedicación que le ha empeñado desde su comienzo como artista, ha repercutido a gran escala a nivel mundial, sus cortos plenos de agresividad, sexo e incertidumbre golpean fuertemente a la industria del cine animado.

Son los fans una clara muestra de su gran influencia, tanto como en el mundo de la animación o inclusive la moda, debido a ese diseño de personajes trabajados de forma tan compleja y minuciosa, tales como la Golden Woman (Jíbaro); los fanarts y el feedback generado supera las expectativas y hace aún mayor el reconocimiento hacia el trabajo del madrileño.

Sergio Jiménez, el productor de *Jíbaro*, denomina el trabajo de Alberto como artesanal, debido a la gran escrupulosidad que emplea; dirige a gente con habilidades muy concretas, a las que rige perfectamente con su visión para así poder capturarlas, utilizarlas y ponerlas en pantalla. Podemos decir que Alberto ha comenzado a tener renombre y ganarse un puesto en la época dorada de la animación. Escribe, realiza los storyboards, produce la animática, diseña sonido, los personajes, conforma los fondos, la edición, da toques de fondo final, incluyendo detalles como pequeñas flores o incluso una piraña apenas visible.

Explica de nuevo Sergio, cuando fueron a la ceremonia de los ángeles, nominados a los EMMY, mucha gente de la industria profesional de la televisión americana les muestra su apreciación, les encanta, e incluso piden más, esto anima claramente tanto Mielgo como a todo su equipo a seguir creando, sorprendiéndonos y deleitándonos como solo ellos saben hacer.

El trabajo de Alberto al ser relativamente tan reciente, complicaría la idea de relacionarlo con algún otro proyecto posterior inspirado en él, en términos de cortos o películas, ya que el coste de producirlas es lento y costoso, no cabe ningún tipo de duda debido a los logros conseguidos en la actualidad, que la influencia y las posibilidades que está abriendo en el cine de animación para adultos, donde no existen los superhéroes y la forma de contar las historias es tan única, que a posteriori podremos reconocer a Mielgo como uno de los pilares de este tipo de películas animadas y el legado que deja y seguirá dejando servirá como inspiración en el futuro.

Opinión

Alberto Mielgo es un tipo admirable, multidisciplinar; artista, pintor, filmógrafo, director y animador, con una gran capacidad de movimiento de la cámara, entendimiento de planos y composición, reflejado en sus cortos.

Consigue sumergirnos y hacernos creer que participamos presencialmente en cada una de las escenas producidas, con pequeños detalles que marcan la diferencia entre un buen artista y Alberto Mielgo.

Fuentes

<https://mubi.com/es/cast/alberto-mielgo>

<http://www.albertomielgo.com/>

<http://pinkman.tv/articlesa.html>

<https://open.spotify.com/episode/67wMiNtfsS6mtcsNFDQJPB?si=9bcb5204c7624ef9>

[ENTREVISTA / SERGIO JIMÉNEZ / PRODUCTOR DE 'JIBARO'](#)

[The Pegbar and Grill Podcast With Alberto Mielgo](#)

https://www.youtube.com/watch?v=o0H_HnAAfDo

