

Andrea Rodríguez

Continuando este grupo de entrevistas a profesionales del mundo de la equitación y la competición, hoy tenemos con nosotros a una artista de los caballos. Se defiende en este medio como pez en el agua. Es joven, inquieta y con las ideas muy claras. Es dinámica, moderna y evoluciona continuamente para adaptarse a la sociedad en la que vivimos. Absolutamente empática con causas sociales, reivindicativa y defensora de las mismas a través de sus redes (@andrea.rodriguez.art y @andrea.arabita), que mantiene activas y con extenso contenido, cosa que nos ayuda a conocerla más allá de sus trabajos. En ellas muestra su arte y la evolución de sus dibujos y pinturas, no esconde nada, es como un libro abierto. Pero también opina sin tapujos acerca de cualquier cosa de actualidad. Es tajante en sus opiniones acerca de cualquier tema que le afecte a ella, o al Mundo actual.

Por Meritxell Agramunt

Andrea Rodríguez Martínez (alias Andrea Rodríguez Art) nació en Vigo (Galicia) un 14 de noviembre de 1997. Hace años que vino a Cataluña a estudiar y poco a poco la hemos ido conociendo por las pistas de Doma en su faceta como fotógrafa. Cuando la conoces más, descubres que desprende arte por todos sus poros y que lo de la fotografía es solo la punta del iceberg. Es fresca y su imagen la acompaña, hasta el último detalle de su aspecto tiene un "porqué". Su aspecto es desenfadado y con ese toque romántico de la francesa Amélie caminando por los Campos Elíseos. Desde el primer momento ya revela ese toque artístico en su apariencia. En un inicio da una sensación de timidez, pero a los 5 minutos la cosa cambia. Tiene muy buena relación con jinetes, amazonas y profesionales del sector y sus clientes son también sus amigos.

Hoy vamos a conocer un poco mejor a Andrea Roriguez, alias Andrea Rodríguez Art.

Explicanos a todos, los que te conocemos y los que aún no, cuál es tu relación con el mundo de la hipica.

► Empecé a montar con 12 años, y a los 15 ya vendía mis dibujos muy humildemente a gente de la hipica para pagarme clases extras y concursos sociales.

Con 17 (2015), una vez terminado el Bachiller, me mudé a Cataluña a montar en el CAVA y hacer los técnicos (I y II), gracias a que Maya Pou me descubrió por un vídeo que hice de Beatriz y se hizo viral. Se puede ver en mi canal de Youtube: Andrea Rodríguez Art

En el CAVA (Sant Martí Vell, Girona) entré trabajando como social media manager, creando contenido para redes, además de impartir clases tanto prácticas como teóricas en diferentes cursos. Ahí es donde el oficio de fotógrafa empezó a asomar más en serio, ya que era la fotógrafa del equipo CAVA.

También nació mi interés por montar Kürs, ya que me hacía ilusión intentar hacer algo para mis compañeros. La primera que hice fue una composición musical para Diego Martínez y Levin con la música de la película Spirit, en la categoría que estaban entonces, Junior. Todo este proceso de aprendizaje ha sido puramente autodidacta.

En cuanto a deporte, empecé a competir durante un año en la Liga Aceegi (Liga territorial de la provincia de Girona), y al siguiente a nivel Nacional con mi caballo Astro. Corrí la Copa Clásica del Cto de España 2017 con Víctor Álvarez como entrenador. En Agosto del 2017 pasé a Villa Equus a montar con

Beatriz Ferrer-Salat. Allí estuve 6 meses hasta Febrero de 2018, entrenando para hacer la reprise San Jorge.

Fue entonces cuando decidí dedicarme por fin al arte, y en Septiembre 2018 empecé Bellas Artes en la Universidad de Barcelona.

Poco después retomé la fotografía en los Concursos de Doma Nacionales del Real Club de Polo, en los que me animé a trabajar gracias a clientes que querían mis fotos. De ahí la demanda fue creciendo y ahora cubro Campeonatos de Catalunya, de España de Menores y según me vayan llamando como freelance.

Con las kürs pasó un poco lo mismo. Volví a hacer kürs poco a poco, y con el boca a boca he ido consiguiendo más clientes. Cristina Wagemans con Dreamboat en U25 fue la primera kür "tocha" que hice.

En lo que llevamos de año ya he hecho 12 composiciones musicales, y entre mi palmarés de obras figuran varios campeones de España de Menores y medallas, así como representantes nacionales en Europeos.

En Doma Clásica, a partir de cierto nivel y Campeonatos, el último día se concursaba presentando una reprise Kür. Se trata de una prueba con ejercicios obligatorios que el binomio presenta en pista a través de una coreografía previamente preparada y con un fondo musical que es importantísimo para la nota final. Dicho así parece fácil, pero no lo es en absoluto. Preparar una buena coreografía y escoger/crear músicas adecuadas para cada ejercicio es complejo y requiere de un buen montador/a musical. Esa persona tiene que respetar nuestros gustos y adaptar nuestras propuestas para crear el montaje musical perfecto para nosotros.

Andrea, tu que ya has hecho este trabajo...

¿Nos puedes explicar en qué consiste y cómo evoluciona desde que se plantea la propuesta hasta que entregas el trabajo?

► Normalmente los clientes tienen alguna idea previa: una canción, un grupo musical o incluso un feeling que quieren transmitir. En base a eso, se presentan diferentes propuestas hasta que una casa con el binomio. Es fundamental tener una buena base de ideas. Conocer muchas músicas implica tener opciones y alternativas que presentar al cliente. Yo intento respetar al máximo los gustos de cada uno, poniendo de mi parte el toque que haga de la kür una composición con sentido y gracia para los jueces y público.

Hace no tantos años, los montajes musicales para las kür eran muy diferentes a los actuales. ¿Crees que se trata de una evolución positiva para este deporte? ¿Hemos "modernizado" la Doma Clásica? ¿Existe el conservadurismo en una Kür como las actuales? ¿La técnica del montaje impera sobre la sencillez?

► La evolución que están experimentando las Kürs es positivísima. Hemos modernizado mucho las Kür. Cada vez hay menos conservadurismo en las presentaciones. En cuanto al montaje musical, no tiene por qué imperar lo complicado.

Yo soy una gran fan de las kürs instrumentales clásicas a lo Isabell Werth, pero el problema es que si de 20 binomios, 18 van con la misma música, acaba siendo un muermo de prueba. Y no es algo subjetivo, sino lógica imperante.

Mi sueño es poder producir kürs electrónicas de calidad algún día. Hará falta un cambio generacional sustancial para asimilarlo, pero creo que el futuro de la doma es que se modernice y se haga más "espectacular" de cara al público externo. Los movimientos del caballo son tan rítmicos como el "beat" de una canción de electrónica, y eso engancha a los más jóvenes (y no tan jóvenes). Mucha gente no se atreve a veces a romper los moldes por temor al gusto de los jueces. Yo lo siento, pero las mejores notas artísticas que he obtenido han sido con trabajos marchosos, atrevidos y "molones" por decirlo así. Quien no arriesga no gana, y una kür debería invitar a bailar, no a dormirse, eso lo primero.

Y lo segundo, en esos 5 minutos, el jinete o amazona debería estar únicamente por disfrutar, porque así se monta mejor y se presenta mejor la prueba. Es imposible que

tu música guste a todo el mundo, así que lo que debería importar es que te guste a ti.

Descubrimos a una Andrea con varias facetas y un nexo común: los caballos. Fotografía, dibujos, composiciones musicales para las reprises Kür. Háblanos de tu vertiente más artística.

► A nivel artístico, he participado con pinturas en algunas exposiciones colectivas en los últimos años.

De marzo a julio 2021 estuve en Florencia estudiando pintura en la Accademia di Belle Arti di Firenze (la más antigua del mundo) con una beca Erasmus, empapándome de todo lo que he podido y obteniendo dos menciones de honor por mis obras. Fue un período increíble y revelador.

Recientemente he quedado finalista en el certamen internacional de arte Art&Cavallo 2021, como parte de la feria ecuestre Fiera-Cavalli en Verona, la más grande de Italia, con una de mis fotografías. La obra en cuestión se expuso en Verona la primera mitad de noviembre. Estoy muy orgullosa de este reconocimiento a mi trabajo, la verdad.

► Esto lo noto por ejemplo en la fotografía deportiva. Hay detalles que aprecio básicamente porque los he vivido en primera persona.

Con las kürs, como yo no pude correr la mía propia, me saco esa espinita con cada uno de mis trabajos. Es como una frustración inicial que transformé en algo positivo y productivo. Adoro ver mis clientes competir, me pongo nerviosa y vivo la prueba como si la estuviera montando yo.

¿Cómo afecta tu pasado "domero" en tu presente artístico? ¿Hay algún vínculo entre tu trabajo y tu formación ecuestre?

► Mis fotos hablan de la manera en la que mis ojos ven el mundo, y mis dibujos y pinturas (obras plásticas podemos decirles) hablan de la manera en la que mi alma interpreta el mundo.

De la cámara me sirvo para capturar imágenes de la realidad y pasarlas por mi filtro artístico. Con un lápiz o un pincel no tienes otra opción que generar algo desde 0, y el alma es el combustible que usamos los artistas para eso. No necesariamente tienen que hablar "de mí", pero sí "a través de mí". Cuando hago un retrato del caballo de una persona, por ejemplo, esa obra habla de una historia entre un humano y un animal

Tus fotos, ¿hablan de ti? ¿Y tus dibujos?

► Mis fotos hablan de la manera en la que mis ojos ven el mundo, y mis dibujos y pinturas (obras plásticas podemos decirles) hablan de la manera en la que mi alma interpreta el mundo.

que compartan un vínculo, unas emociones muy fuertes, y yo lo plasmo a través de mis manos. Siempre pongo algo de mí en cada trabajo, lógicamente.

¿Una imagen vale más que mil palabras?

►Siempre, y lo mejor es que cada uno tiene mil palabras que decir al respecto. Las imágenes se interpretan. Cada uno le ponemos nuestro background personal detrás, nuestra vida y experiencias nos influyen mucho, y eso es lo genial de las imágenes: Hablan con cientos de voces.

Con tanta competencia, ¿se puede vivir de esto?

►De la fotografía en general, seguro. De la fotografía artística ecuestre, uf. Yo soy estudiante y medio pluriempleada, y mis padres aún me ayudan con ciertos gastos. Desde luego que yo tengo esperanza en poder dedicar mi vida al plano artístico, pero la fotografía será uno de tantos palos que toque. Lo crucial para colarte en la competencia son dos cosas: Estilo y calidad. Si se cuidan ambas, ¡no veo por qué no!

Para tener un buen rendimiento en equitación, hay que invertir en un buen caballo. Para ser un buen fotógrafo, ¿hay que tener el último modelo en cámaras y objetivos?

►Hay buenas fotografías que se tiran con cámaras desechables; por ello la respuesta corta es “no tiene por qué”, la respuesta realista en nuestro ámbito (fotografía ecuestre) es “ayuda mucho”, especialmente en la deportiva. Yo te puedo decir que empecé a trabajar usando mi primera cámara (Canon EOS 1100D, para quien no la conozca, el modelo más básico para principiantes de Canon). La edición posterior cuenta mucho. Una foto retocada con cariño puede sorprender, aunque el equipo no sea el mejor. Al final lo importante es jugar las cartas que una tiene y preocuparse por aprender, como en la Doma. De poco vale que me compre “un jaco” si luego no sé pedir un apoyo como Dios manda.

¿Réflex o digital?

►Jeje la Réflex es un tipo de cámara digital (el nombre le viene de su sistema de espejos que “reflejan” la imagen entre objetivo y cuerpo de cámara). La manera tradicional de hacer fotos es la analógica: con un carrete que luego se tiene que revelar, e incluso en ese proceso de revelado la foto puede cambiar de muchas maneras. El analógico es

super bonito y una manera muy preciosista de sacar imágenes, pero con propósitos artísticos mejor. De cara a la venta o al mundo de la información, es un método obsoleto. A mí me encantaría tener tiempo, dinero y un laboratorio donde sacar mis pequeños e impredecibles tesoros analógicos, pero por ahora me decanto por el digital.

Sigo hablando con Andrea. Nunca duda ni se piensa las respuestas. Responde con frescura, naturalidad y sinceridad. Tiene ese toque artístico para todo. A pesar de su juventud, tiene las cosas claras y esas ganas de aprender que la hacen inquieta y emprendedora.

¿Por qué dibujas y fotografías caballos y no paisajes, personas u otros animales?

►Los caballos son el motor de mi felicidad. Los tengo implantados en la matriz de mi cerebro como si fueran una parte más de mí. No tengo tradición familiar, sino que era una niña muy rara que veía un bicho muy grande y se lanzaba a tocarlo con los brazos abiertos. Cuando necesito soltar la mano con el lápiz, lo primero que me sale es un caballo. Me obsesionan en el mejor de los sentidos. Y a nivel trabajo, ya hay mucha gente que pinta personas o paisajes, ¿no?

Y ¿por qué Doma Clásica?

►Yo soy muy teatrera, y creo que la Doma es de las disciplinas más “dramáticas” (entendiendo dramático como “relativo al teatro”) de la equitación. Ya no digamos con las kúrs. Son 4-5 minutos en los que cada tranco cuenta y puede ser decisivo, y luego está el hecho de que, a nivel técnico implica un despliegue de movimientos del caballo que encuentro visualmente muy atractivo. Un trote largo, un piaffe, cambios de pie, piruetas, galope largo... ves la morfología del caballo empleándose en su máximo esplendor y potencia de maneras muy diversas. Eso es muy artístico.

¿Hay algo que jamás quisieras fotografiar?

►El maltrato en cualquiera de sus formas.

¿Tienes sede favorita para trabajar como fotógrafa?

►El Real Club de Polo de Barcelona. Tengo la suerte de ser fotógrafa acreditada en sus concursos nacionales. Lo encuentro precioso y perfecto para sacar fotos de calidad. Villa Equus es otro sitio idílico donde trabajar, ¡pero me queda mucho mundo por ver!

Desde hace ya tiempo, una de las vertientes de los fotógrafos profesionales es hacer "shootings" o sesiones fotográficas de ganaderías, centros deportivos, binomios en concreto, caballos reproductores... ¿En qué consisten estas sesiones? Tratándose de caballos, hay que sacar lo más bello de ellos y quizás estén distraídos y poco colaboradores. ¿Cómo se plantea y realiza un trabajo como este para que el resultado sea óptimo?

►Lo fundamental es tener claro que el caballo es lo primero. Independientemente del propósito de la sesión, siempre se buscará que esté lo más cómodo posible.

Hay trucos y trucos para que posen, pero yo siempre apuesto por los más naturales posibles, como utilizar sonidos de caballos, premios etc.

ODIO los paraguas, bolsas que se agitan o gente de fondo pegando trallazos. Me parece bastante poco considerado con los modelos, y que además en las fotos luego se nota la mirada temerosa, la tensión negativa etc. Un caballo expresivo, atento, juguetón, es una cosa, y un caballo alertado es otra.

Dar descansos cada poco tiempo también es importantísimo para que no se desmotiven y permanezcan frescos. Una sesión no debería durar más de 30-40 minutos con descansos por caballo.

En las pistas, ¿se hacen amigos? ¿Se hacen negocios?

►Si no tienes mucha vergüenza (es mi caso), ¡puedes hacer ambas! Para mí la línea entre un cliente y un amigo puede ser muy fina o incluso difusa. Me gusta involucrarme en mis trabajos y eso al final acaba implicando algo personal. He hecho buenos amigos en las pistas. El deporte une a la gente.

Cuéntanos algún momento irreplicable que hayas vivido como artista.

►Diré dos: Cuando entrego un cuadro a alguien que no conozco de nada y su primera reacción al verlo es llorar. Esto me pasó con una clienta y su yegua, que había fallecido. Estábamos en medio de la calle y al ver la cara de su niña rompió en lágrimas de emoción delante de mí. Me impactó bastante, para bien supongo, pero es increíble como un poco de polvo de grafito bien dispuesto en un papel puede generar esa reacción en alguien. Hace que mi trabajo merezca la pena.

La segunda que recuerdo con mucho cariño fue el oro de Cristina Wagemans y Dreamboat en su primer Cto de España U25 en 2020. Era mi primera Kír GP y pude estar

presente. Hizo un pruebón y a la gente le gustó mucho. La verdad es que fue un momentazo y la primera vez que realmente pensé "joe Andrea, igual se te da bien y todo" jajajaja.

Además de los caballos, la fotografía de ellos y el arte, ¿qué otras aficiones tienes?

►Cine, música en directo, museos y viajar. Todo aquello que alimente mis emociones y me enriquezca culturalmente lo disfruto y además me ayuda con mi trabajo. El trekking también, es mi manera "sin caballos" de disfrutar de la naturaleza y buscar la paz mental que me quita la ciudad.

Como artista, pintora, fotógrafa, compositora de Kírs, ¿dependes de tu estado de inspiración?

►Totalmente. Aunque en algunos ámbitos más que en otros: El proceso de edición de fotos por ejemplo, es más mecánico. Una vez controlas tus pautas, ya sabes lo que tienes que hacer. Aunque tengas el día un poco penco, algo haces. Pero con la pintura es imposible. Es mejor irse a dormir o verse una película. Pintar sin ganas es como montar enfadado: no sirve de nada y probablemente la cosa acabe peor de lo que empezó.

¿Qué planes tienes para el futuro?

►Seguir formándome. Probablemente después de Bellas Artes apueste por dedicar mi tiempo a la formación musical. Ahora me pasa que tengo ideas en la cabeza que no puedo realizar porque directamente no sé. No tengo conocimiento de producción musical y quiero apostar por la creación de kírs como uno de los pilares de mi carrera. En un futuro más lejano no descarto volver a Florencia a seguir pintando. ¡La ciudad me enamoró!

Y hasta aquí nuestra charla con Andrea. Le deseamos un próspero futuro artístico lleno de éxitos.

SUSCRÍBETE

POR TAN SÓLO 23€ AL AÑO
-6 EDICIONES-

¡Gastos de envío gratis!

Envíanos un e-mail a: hipicacatalana@gmail.com

Por whatsapp al 652 954 548 @revistahipicacatalana

www.hipicacatalana.com

