

Resúmenes de los artículos

Estrenos

Història d'Este, de Pascual Pérez

Adrián Encinas Salamanca

Resumen: Hablar de Pascual Pérez es sinónimo de hablar de animación stop-motion de alta calidad, pues este animador castellonense ha demostrado, después de su paso por Aardman, que la plastilina es su medio natural de expresión. Tras su periplo por Bristol, Pascual ha vuelto a España para realizar *Història d'Este*, un trabajo personal independiente que cuenta con ayudas del IVAC-Generalitat Valenciana, del ICAA y el soporte del Grupo Radiotelevisió Valenciana, y que nos narra en tono de humor una historia de un tema serio como es el alcoholismo, mediante un muñeco cuya simple apariencia recuerda al mítico *Morph* de Peter Lord.

Palabras clave: Stop-motion, alcoholismo, teatralidad, corto de autor, plastilina.

Contacto: puppetsandclay@gmail.com

Birdboy, de Alberto Vázquez y Pedro Rivero

Rafael Andrés López

Resumen: *Birdboy* es un cortometraje dirigido por el dibujante de cómic Alberto Vázquez y el director de animación Pedro Rivero, que nace como historia paralela al cómic *Psiconautas*, relatando una parte del mismo que apenas está ilustrada, como una apuesta por promocionar la futura realización del largometraje *Psiconautas*, pudiendo coexistir perfectamente con el corto anterior. La película nos narra la historia de Dinki y su vida familiar, y un solitario niño pájaro, Birdboy, que se oculta en el bosque. La vida de los protagonistas cambia radicalmente al producirse un accidente industrial que afecta para siempre la vida en la isla. El corto está realizando un buen vuelo en los festivales internacionales de animación, siendo nominado a los Goya 2012 como Mejor Cortometraje de Animación.

Palabras clave: Birdboy, Psiconautas, trágico, ritmo, adaptación, cómic, animación.

Contacto: rafandresart@gmail.com

Desanimado, un corto de Emilio Martí López

Anthony S. Nuckols

Resumen: *Desanimado* es un cortometraje de 7 minutos, realizado durante 2010 y 2011, que reflexiona con tono cómico sobre la diferencia, apoyándose en el subtexto de la diversidad sexual, y sobre el propio medio animado. Además, está realizado en la Universitat Politècnica, pues su autor, Emilio Martí López, ideó el cortometraje mientras cursaba el Máster en Producción Artística, tutorizado por el profesor Miquel Guillem. En este artículo, escrito por alguien muy cercano al director, destacamos sus características principales, y algunos puntos clave de su exitosa trayectoria una vez que ha empezado a rodar por festivales y certámenes bien variados.

Palabras clave: Metalenguaje, comedia, homosexualidad, rotoscopia, cortometraje.

Contacto: antnuc@alumni.uv.es

Reportajes

20 AÑOS para contar un sueño

Miguel Vidal

Resumen: *20 Años* es una película dirigida por Bárbaro Joel Ortiz, que abre un nuevo estilo para el cine de animación cubano. Las primeras películas de stop-motion en Cuba nacieron bajo una estricta tradición del cine de marionetas checoslovaco y polaco; sin embargo, los tiempos van cambiando para la animación de la isla, donde un nuevo lenguaje dramático embiste el cine de stop-motion de la mano de jóvenes y nuevos talentos. *20 Años* marca una diferencia. El filme se ha presentado a una gran cantidad de festivales y muestras de cine animado en todo el mundo, siendo seleccionado en 2010 por el Festival Annecy en Francia, Festival Animamundi en Brasil, Cinanima en Portugal y Animadrid, España.

Palabras clave: Cortometraje, ICAIC, marioneta, stop-motion, amor, Ortiz.

Contacto: mivior@dib.upv.es

Entrever a Vuk Jevremovič.

Un artista que de niño siempre pensaba en dibujar

María Susana García Rams

Resumen: Vuk Jevremovič es un prestigioso artista plástico y animador de origen serbio, cuyos cortometrajes han recibido numerosos galardones internacionales, entre ellos una nominación al Oscar® (por *Panther*, 1999). En marzo de 2011 impartió una Masterclass en el Máster de Animación de la UPV, y fue uno de los artistas invitados del ciclo *Grandes de la Animación* que la Sala Parpalló de Valencia organizó en colaboración con este Máster. Las películas de Vuk Jevremovič poseen una fuerza que va más allá de las imágenes, te atrapan y transportan desde lo sensorial a lo emocional. Este artículo tiene su origen en una entrevista realizada al autor, sobre el sentido íntimo de sus filmes y su proceso creativo.

Palabras clave: Animación, memoria, tiempo, alquimia, creación.

Contacto: sgarciar@dib.upv.es

Perfiles

Entrevista a Florence Henrard.

La animación y sus diferentes técnicas

M. Carmen Poveda

Resumen: Nuestra entrevista con Florence Henrard nos introduce a la obra de esta artista belga y animadora freelance de éxito, revelándonos sus comienzos, su iniciación en la animación y su progresión como artista. También nos habla de su vínculo con la música y cómo ha utilizado estos conocimientos en la animación. A través de la obra de Florence conoceremos diferentes técnicas dentro del campo de la animación, y cómo han sido seleccionadas y utilizadas en función de un determinado guión.

Palabras clave: Henrard, animación, personaje, técnicas, lenguaje, freelance.

Contacto: mpoveda@dib.upv.es

Entrevista a Jordi Grangel,

creativo de estilos y personajes

Rafael Andrés López

Resumen: Nuestra entrevista a Jordi Grangel nos ofrece un breve repaso de cómo se iniciaron en Grangel Studio en el ámbito del cine de animación, dándonos su visión artística sobre el papel que desempeña el diseñador de personajes y estilos dentro de las películas de animación, en la búsqueda del diseño final que más tarde usarán los animadores como referencia.

Palabras clave: Creación de personajes, estilo visual, director artístico, profesionalidad.

Contacto: rafandresart@gmail.com

Espacios expositivos

Deseos de silbar.

Un recorrido por la Mostra *Animac* – Lleida

Isabel Herguera

Resumen: La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya *Animac* se ha caracterizado por ser un espacio abierto a la animación como arte, y a las más diversas artes como formas de realimentar –de *reanimar*– a la propia animación. *Animac* es una de las muestras más sólidas y con un mayor recorrido del panorama español de la animación, gracias a esa visión genuina sobre un medio apasionante, dedicando retrospectivas a los más importantes autores contemporáneos: Gil Alkabetz, Michaela Pavlátova, Maureen Selwood, Vuk Jevremovič, Koji Yamamura, Florence Mialhe, entre otros, han estado allí para compartir su obra y su experiencia con el público. La que fuera su directora durante los últimos nueve años, Isabel Herguera, nos cuenta su experiencia al frente de *Animac*.

Palabras clave: Animac, festival, arte, retrospectivas, Lleida.

Contacto: isaherguera@terra.es

La herramienta y el código.

La animación en el Festival Internacional de Cine de Huesca

Orencio Boix Larrey

Resumen: El Festival Internacional de Cine de Huesca, a lo largo de sus casi cuarenta años de historia, ha dedicado un papel importante a la animación. Durante quince ediciones el festival contó con un premio, el Danzante de plata, otorgado al mejor cortometraje de animación. A partir de 1997, la animación pasó a integrarse en el conjunto de la producción de cortometrajes, comenzando a competir con la totalidad de lenguajes cinematográficos. Además, el evento oscense ha configurado diversos homenajes y retrospectivas, así como dedicado publicaciones a importantes figuras dentro del panorama de la animación internacional. Una reflexión sobrevuela el artículo: ¿Qué papel juega la animación dentro de un festival dedicado al cortometraje en su conjunto?

Palabras clave: Animación, festival, cine, Huesca, homenajes, retrospectivas.

Contacto: orencioboix@gmail.com

Formación

Historias para compartir.

España y Malí unidos por el cuento (y la animación)

Beatriz Herráiz Zornoza

Resumen: *Historias para compartir* es un proyecto de cooperación cultural al desarrollo que nace con el propósito de sensibilizar y poner en valor el cuento en el seno de la cultura maliense. Se trata de una iniciativa promovida por ARTS Cultura y Desarrollo, una asociación valenciana que, a través de la cultura, ofrece herramientas de desarrollo integral en países desfavorecidos. Este proyecto se ha llevado a cabo en el entorno universitario, desde Universitat Politècnica de València y el Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseke Kouyaté de Bamako, cuyos alumnos han trabajado creativamente en la puesta en escena de diferentes historias de tradición oral, dotándolas de vida a través de la animación y la ilustración.

Palabras clave: Animación, máster, formación, experiencia, proyectos.

Contacto: beaherzo@rtv.upv.es

A los jóvenes animadores.

I edición del Máster en Animación UPV: una experiencia compartida

Adriana Navarro

Resumen: Este escrito refleja la visión de una estudiante recién licenciada en BBAA que ha realizado la I Edición del Máster en Animación, para revelar una experiencia real y directa al futuro alumno que pretenda entrar en el marco artístico del mundo de la animación. Al escoger la animación como medio de expresión, es necesario utilizar una serie de habilidades: el dibujo, el timing, la acción, la pantomima, la imaginación, etc. Hemos nacido con todos los requisitos en potencia, pero algunos hay que refinarlos; otros, deben despertar de su largo

letargo. Leer y observar pueden emancipar las áreas adormecidas de nuestra mente; y observar, observar y observar. Seamos “Bobs Esponjas”, miremos lo inusual, las situaciones, los personajes, con una mirada nueva.

Palabras clave: Animación, máster, formación, experiencia, proyectos.

Contacto: baradri@hotmail.com

Firma invitada

¿Los cipreses creen en Dios?

Acerca de *Garbancito de la Mancha* (Arturo Moreno, 1945)

Alejandro Montiel

Resumen: Se describen las excepcionales circunstancias que rodearon la producción de *Garbancito de La Mancha* (1941), primer largometraje de animación en color europeo, y analiza tanto la contaminación en el film de las ideologías contemporáneas en la España del primer franquismo como los rasgos estéticos más destacados de la narración dibujada. Del análisis se desprende que se optó por una aclimatación *sui generis* a la vida cultural española no sólo de las formas sino también de las fantasías ideologizadas de la factoría Disney, y muy singularmente de *Snow White and the Seven Dwarfs* (1937).

Palabras clave: Animación española, Posguerra, falangismo, Disney.

Contacto: jmontiel@har.upv.es

Investigación

El carnaval de los animales: Animar (el sexo) en pareja.

Una revisión del imaginario sexual a partir del humor irreverente

Rosa Torres Pujol

Resumen: Ahora que el Movimiento Feminista ya está mucho más asumido en la sociedad y las mujeres se van apropiando del medio animado como autoras, se están empezando a mostrar otras visiones que hacen burla de los arquetipos, reinventando lo que se cuenta y cómo se cuenta. *El carnaval de los animales* (Michaela Pavlátová, 2006) es una muestra de esta nueva dinámica en la que se reivindica el deseo sexual de manera divertida e irreverente. Es un *contradiscursio* además realizado en pareja, pues su marido Vratislav Hlavatý, ilustrador de exquisito humor obsceno, participó en esta producción animada. De esta manera, no tratamos de apuntar que la mujer posee un modo genuino de animar sobre el sexo: existen muchas fronteras intermedias y debemos disolverlas a través de la risa –reestructuradora de mentes– pues la representación no es más que un acto performativo que debe servir para deconstruir subjetividades.

Palabras clave: Estereotipos, Pavlátová, risa, tabú, postfeminismo, deseo.

Contacto: rovaltorres@gmail.com

Controversia sobre el origen del *anime*.

Una nueva perspectiva sobre el primer dibujo animado japonés

Antonio Horno López

Resumen: Recientes descubrimientos sobre los orígenes de la animación japonesa muestran indicios consistentes de que la primera animación nipona en formato cinematográfico data de la década de 1900, lo que puede llegar a cuestionar algunos aspectos fundamentales que sustentan la historia de la animación tradicional. En este artículo se realiza un análisis de la documentación existente sobre las primeras animaciones japonesas, demostrando que este peculiar estilo de animación tuvo en realidad un origen propio.

Palabras clave: Anime, historia, Tezuka, McCay.

Contacto: ahorno@ugr.es

De *Garbancito de la Mancha* a *Los sueños de Tay-Pi*.

Una aproximación al cine de animación español producido por Balet y Blay

Núria Nadal i Rovira

Resumen: El cine de animación en España tardó en consolidarse y no es hasta 1945 que no se presenta el primer largometraje de animación: *Garbancito de la Mancha* (Arturo Moreno, 1945). El filme fue un éxito, tanto de crítica como de público. Además, la productora Balet y Blay, se encargó de producir otros dos largometrajes de animación: *Alegres Vacaciones* (Arturo Moreno, 1948) y *Los sueños de Tay-Pi* (Franz Winterstein, 1948), pero no gozaron del éxito de su predecesora. ¿Por qué? En el presente artículo pretende aproximarse a la producción, y especialmente a su problemática, de los largometrajes de dibujos animados de la productora Balet y Blay durante los años 40.

Palabras clave: Arturo Moreno, Franz Winterstein, *Garbancito de la Mancha*, posguerra, dibujos animados.

Contacto: nurianadal@gmail.com

Luz, cámara, render...

El software de imagen sintética 3D: tecnología, ideología y realismo

Marcelo Dematei

Resumen: El artículo aborda la problemática del realismo de las imágenes sintéticas, basándose sobre todo en el ejemplo de las superproducciones filmicas masivas de Hollywood que poseen un importante metraje de animación e imagen sintética. La argumentación propone entender la mimesis de la imagen como un requerimiento social no determinado por las posibilidades de la tecnología, sino más bien al revés, como condicionante ideológico para la configuración de la *máquina* de la tecnología IS&CA. Esta máquina conlleva su *saber*, su pedagogía y poética, que se hacen particularmente visibles en las metáforas con las que construye la interfaz de su herramienta o los procesos de trabajo asociados. El texto propone reflexionar sobre estos temas –propios de la naturaleza del IS&CA– para tratarla, tanto en el campo profesional, como en el docente o creador, sin inocencia.

Palabras clave: Animación 3D, espectáculo, fotorrealismo, enseñanza, nuevos medios, imagen sintética, cine digital, animación, mimesis.

Contacto: m@piaggiodematei.com