

3a sesión. EXPERIMENTOS ANIMADOS. RITMOS, LUZ Y COLOR [duración total: 66 min]

- Forma, color y ritmo, Josep Mestres, 1956. 5 min, color, muda
- Ballet Burlón, Fermí Marimón, 1959. 6 min 30 s, color, sonora
- Exp. 1 / II, Joaquim Puigvert, 1958-1959. 3 min, color, sonora
- Pregunta por mí, Begoña Vicario, 1996. 3 min 50 s, color, sonora
- Pintura 63, Ton Sirera, 1963. 5 min 30 s, color, sonora,
- Hezurbeltzak, una fosa común, Izebene Oñederra, 2007. 5 min, color, sonora
- Ritmes cromàtics, Jordi Artigas, 1978. 5 min, color, sonora,
- Spain loves you, Isabel Herguera, 1988. 5 min 40 s, color, sonora
- Espectro siete, Javier Aguirre, 1970. 8 min 30 s, color, sonora
- Lluvia, Eugenio Granell, 1961. 2 min, color, muda,
- La 72.024 mil·lèsima part d'un any, Marcel Pié Barba, 2008. 5 min, color, sonora
- Danse noire, Frederic Amat, 2006. 3 min 30 s, color, sonora
- Monos, Juan Pablo Etcheverry, 1997. 1 min 30 s, color, sonora

Programador: Antoni Pinet

FORMA, COLOR Y RITMO, Josep Mestres

«*Forma, color y ritmo* es una de las obras fundamentales de la investigación catalana, por su valor a la hora de enfrentarse a un cine puro, sin sonido, con la única carga estética y formal de sus imágenes desnudas, cuadros abstractos que utilizan el celuloide para desarrollar su propio movimiento interno.»

DE LA ROSA, Emilio; MARTOS, Eladi. Cine de animación experimental en Cataluña y Valencia. La curiosidad de la experimentación. Semana de Cine Experimental de Madrid, 1999, pp. 22-27.

BALLET BURLÓN, Fermí Marimón (El Prat de Llobregat, 1932)

«Cada plano de *Ballet Burlón* busca crear su propia composición formal y, en el momento álgido, aquél en el que todos los compases y tiralíneas están en acción, llega a convertirse en un rompecabezas milimétricamente calculado y en el que cada objeto ejerce su propia función en el entramado estético de la composición visual. [...] Es un cine de animación experimental que huye de teorías y postulados, pero que aflora en la simplicidad de cada movimiento, en la facilidad simulada de cada paso, que ha sido ejecutado en horas de cuidado trabajo artesanal.»

DE LA ROSA, E.; MARTOS, E. Cine de animación experimental en Cataluña y Valencia, op. cit., pp. 26-28.

EXP. 1 / II, Joaquim Puigvert (Vilobí d'Onyar, Girona, 1928)

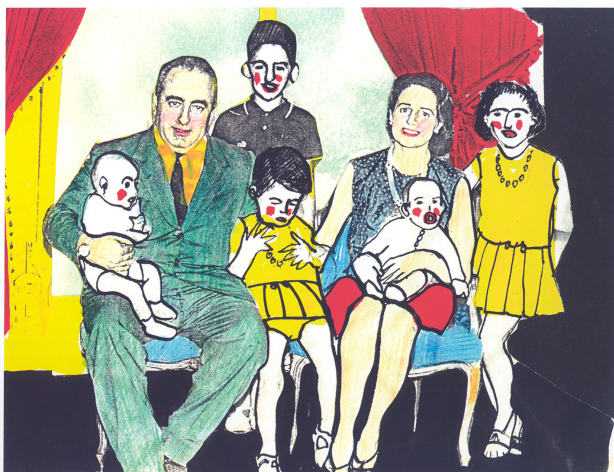
«En los *Exp*, Puigvert utiliza el rayado de película como técnica de expresión animada y colorea con posterioridad las imágenes resultantes. Mucho más cercano a McLaren que Mestres, Puigvert no entiende la abstracción total en sus trabajos y juega con el celuloide a crear una simbiosis musical entre imagen y sonido. Exp. 1 es quizás

XCÈNTRIC EL CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
XCÈNTRIC EL CINEMA DEL CCCB
XCÈNTRIC EL CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC

DEL ÉXTASIS AL ARREBATO.

50 años del otro cine español

3ª sesión

NTRIC EL CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
NEMA DEL CCCB XCÈNTRIC EL CINEMA
EL CINEMA DEL CCCB
CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC EL CINEMA
EL CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
EL CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
EL CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
DEL CCCB XCÈNTRIC EL CINEMA
CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC
CINEMA DEL CCCB XCÈNTRIC

el ensayo de la técnica, las rayas, los puntos, las estrellas, las imágenes abstractas que se mueven en la pantalla al compás sonoro. Puigvert confiere a sus pinturas fílmicas un ritmo visual juguetón y fresco que se desenvuelve ante el espectador de forma natural, no forzada, casi espontánea.»

DE LA ROSA, E.; MARTOS, E. *Cine de animación experimental en Cataluña y Valencia*, op. cit., pp. 28-30.

PREGUNTA POR MÍ, Begoña Vicario (Caracas, Venezuela, 1962)

«Una mujer que habla con acento nos lee una carta escrita a otra mujer, que se quedó en su país de origen, en la que le pide que pregunte por ella en la embajada y si puede vaya a buscarla, pues está siendo retenida y teme que le suceda como a otras compañeras, a las que por una suma de dinero les han extraído algún órgano de su cuerpo. [...] La estética de la película está resuelta de un modo eminentemente sobrio. En casi todo el minutaje se utiliza el color original de la arena con la que se dibujan las imágenes, y solamente en los pocos segundos que dura un flash-back de la protagonista, en el que aparecen imágenes de danzas y tambores tribales, se añaden pigmentos a las arenas.»

VICARIO, Begoña. *Breve historia del cine de animación experimental vasco*. Semana de Cine Experimental, Asifa Euskadi/Begoña Vicario, Tarvos, SL, de "Pluma y Manivela" n.º 2, Madrid, noviembre, 1998; pp. 66-67.

PINTURA 63, Ton Sirera (Barcelona, 1911 – Lleida, 1975)

«En *Pintura 63*, Sirera se acerca a la historia del arte. Es como si quisiera legitimar su búsqueda con la conciencia de la continua estratificación histórica de los movimientos artísticos. En sus fotogramas iniciales nos propone una rápida mirada a Caravaggio, Rembrandt, Van Gogh, Cézanne, Gris, Picasso, Mondrian y Kandinsky. Y es a partir de esta última imagen cuando empieza su intervención. Introduce gotas de pintura violeta que recubren al caer todo el espacio de

la pantalla y nos introducen en una especie de viaje a los orígenes del acto creativo dentro de la materia viva de la tela, que recibe capas y capas de pintura, ríos de amarillo, gotas de azul e inundaciones de rojo en continua revisión en el pensamiento y espacio físico del artista.»

GIL, J.; PUIG, A.; CIRLOT, L.; OLIVER, C. *Informalisme a Catalunya 1957-1967*. Fundació Caixa Tarragona, 2006.

HEZURBELTZAK, UNA FOSA COMÚN, Izebene Oñederra (Azkoitia, Guipúzcoa, 1979)

«Izebene se puso a construir un mundo. Quería construir un mundo habitable, al óleo o a tinta, y ahora sabemos que no se equivocaba. Si quería construir un mundo habitable, seguramente sería porque le resultaba imposible habitar la realidad. Porque le resultaría imposible permanecer callada en un país regido por la costumbre, imposible ceder en una sociedad que se conforma con esconder la verdad y aparentar. Para bien, y sobre todo para mal, Izebene se comprometió a decir la verdad; es decir, a hacer un arte que pudiera resultar doloroso. Pero ¿cómo se dice la verdad cuando las palabras están vacías de contenido? Basta con un poco de tinta y unas hojas en blanco. Basta con unos botes de óleo y un lienzo en blanco. Eso, y mucho valor.»

GANTZARAIN, Xabier. «La ficción es un mundo habitable». En: revista Zehar, n.º 63. Arteleku, Loiola, pp. 77-78.

RITMES CROMÀTICS, Jordi Artigas (Ciudad Real, 1948)

«En *Ritmes cromàtics*, Artigas utiliza la pintura directa sobre el celuloide y se decanta por la abstracción total, sin concesiones figurativas. Obra radical en su planteamiento, en la que se utiliza el material fílmico como soporte artístico, manipulándolo físicamente mediante rayas, pinturas, etc. [...] No existe narrativa convencional, se busca el cine pero sin intermediarios técnicos, una experimentación artística que tan solo recurre a la música como coartada rítmica.»

DE LA ROSA, E.; MARTOS, E. *Cine de animación experimental en Cataluña y Valencia*, op. cit., pp. 60-61.

SPAIN LOVES YOU, Isabel Herguera (Sant Sebastià, 1961)

«Con *Spains loves you* (1988), Isabel Herguera desentierra casi de forma autobiográfica parte de su infancia, con referencias no sólo a su familia, sino también a hechos fundamentales de esa época, como la llegada del hombre a la luna o la muerte de Franco. Realizada con recortables y fotografías animadas, *Spains loves you* es una obra cargada de referencias, y [...] su película más personal y completa.»

VICARIO, Begoña. *Breve historia del cine de animación experimental vasco*, op cit. pp. 59-60.

ESPECTRO SIETE, Javier Aguirre (Sant Sebastià, 1935)

«*Espectro siete* es un ejemplo de música cromática que retoma las viejas tradiciones del cine musical de los años veinte. En esta película se representa cada una de las siete notas musicales con uno de los siete colores del espectro luminoso. Ésta se monta sobre la banda sonora y provoca un sonido: el sonido es la imagen.»

PAGÁN, Alberte. *Introducción aos clásicos do cinema experimental 1945-1990*. CGAC, CGAI, Xunta de Galicia, 1999, (gallego/castellano), pp. 322-324.

LLUVIA, Eugenio Granell (La Coruña, 1912 – Madrid, 2001)

Lluvia se abre, con una imagen figurativa de cine familiar que cambia a los pocos segundos, a la materialidad del propio formato, la emulsión negra rascada en líneas continuas verticales, creando en la pantalla como una especie de danza. Las líneas son azules, procedentes de la misma emulsión. La parte intermedia de esta pieza está caracterizada por una belleza inusual y de encanto. El conjunto de su obra transmite mucha sensibilidad y es uno de los autores descubiertos recientemente, y por lo tanto no contemplado en algunos textos sobre historia del cine experimental realizados en España.

LA 72.024 MIL·LÈSIMA PART D'UN ANY, Marcel Pié Barba (Barcelona, 1980)

Éste es un proyecto de animación experimental centrado en la búsqueda de nuevos métodos de producción y formalización del discurso narrativo con el objetivo de encontrar formas de animación más cercanas a los imprevistos y condicionantes del día a día. Quince fotogramas cada día a lo largo de 365 días arrojan un resultado de 5.475 fotogramas.

<http://www.365animacions.net/#>

DANSE NOIRE, Frederic Amat (Barcelona, 1952)

Danse noire tiene como punto de partida poner en movimiento, a través del estilo indisociable de la pintura de Amat, las bailarinas de Degas que existen en una de las vitrinas del Museo Metropolitano de Nueva York. El movimiento de las bailarinas, por momentos irreconocibles, sumidas en una abstracción junto con la música, hace que estemos contemplando una pintura de gestos y trazos confusos pero con una atracción hipnótica hacia el conjunto de la pantalla.

MONOS, Juan Pablo Etcheverry (Montevideo, 1975)

«Durante varios meses estuve dibujando animales, especialmente chimpancés y gorilas. De aquí surgió la idea de hacer la animación donde se viera el movimiento. [...] Las pruebas con tinta acrílica y agua encima de una mesa de luz dieron su fruto. Este pequeño e inédito corto (nunca lo llegué a exhibir en ningún festival) fue mi mejor trabajo durante mucho tiempo. [...] La pintura y los restos que de ella que iban quedando sobre el metacrilato le confieren su vibración y textura peculiares.»

FERNÁNDEZ MANRIQUE, Elena (ed). *Cortografía. Animación*. Madrid: Fundación Autor SGAE, 2004, pp. 168-169.