

22 de enero y 19 de febrero

Programa 1

Al Descubierta

29 de enero y 26 de febrero

Programa 2

Movidos por la música

5 de febrero y 5 de marzo

Programa 3

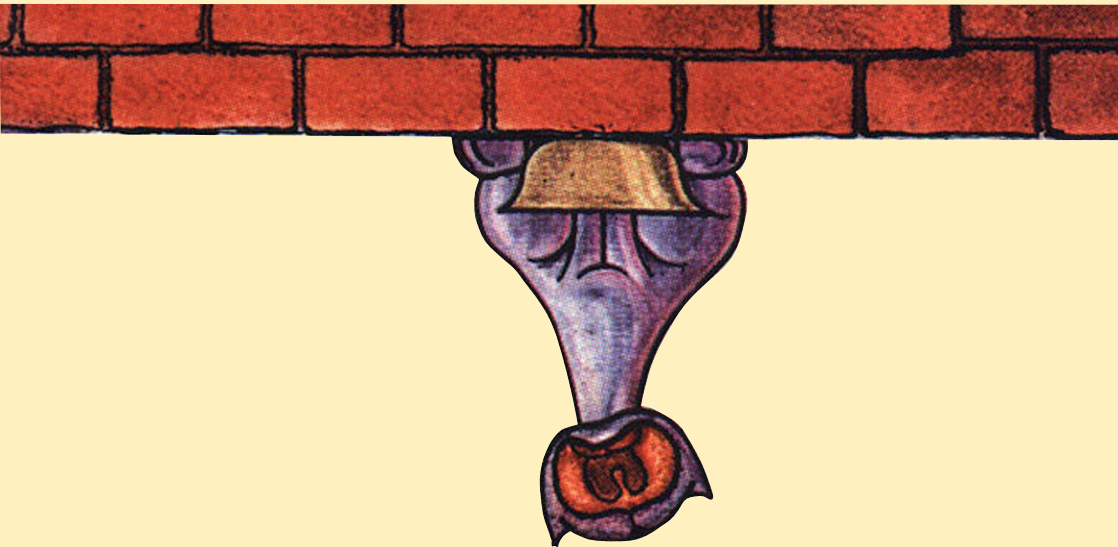
Poesía de lo real

12 de febrero y 12 de marzo

Programa 4

¿Qué está pasando?

(Recomendado a partir de 8 años)

Participación gratuita hasta completar aforo
No es necesaria inscripción previa

Auditorio Sabatini

Lugar

17:30 h

Hora

Sábados desde el 22 de enero al 12 de marzo

Fecha

Niños y adultos

Dirigido a

Vaivén
Un viaje animado por América Latina

Vaivén es un ciclo audiovisual compuesto por una cuidada selección de cortometrajes de animación, destinado a niños, jóvenes y adultos, que invita a todos ellos a un viaje por los acentos, los ritmos, los paisajes y los experimentos animados de América Latina.

¿Por qué vaivén?...El conjunto del ciclo cons- tituye un ir y venir entre culturas y contextos diferentes, a través de imágenes en movi- miento que, en la sala oscura, cobran vida, hacen disfrutar e incitan a la reflexión. La intención es acercar al público a un universo imaginario diferente y dar a conocer una pro- ducción que, aunque no encuentra exhibición en los circuitos comerciales de sus propios países, está ganando cada vez más visibilidad en festivales de todo el mundo.

La animación es el campo idóneo para la ex- perimentación dedicada al público infantil, porque combina el cine con las artes plás- ticas, dispone de múltiples técnicas, tanto tradicionales como contemporáneas, y no tiene compromisos con la realidad. *Vaivén* presenta animaciones seleccionadas por su calidad y creatividad, su diversidad técnica

y temática, su maestría en la utilización del humor y su aguda mirada crítica, creando un conjunto heterogéneo que reúne los esfuer- zos, muchas veces aislados, por mantener viva la producción audiovisual experimental de Latinoamérica.

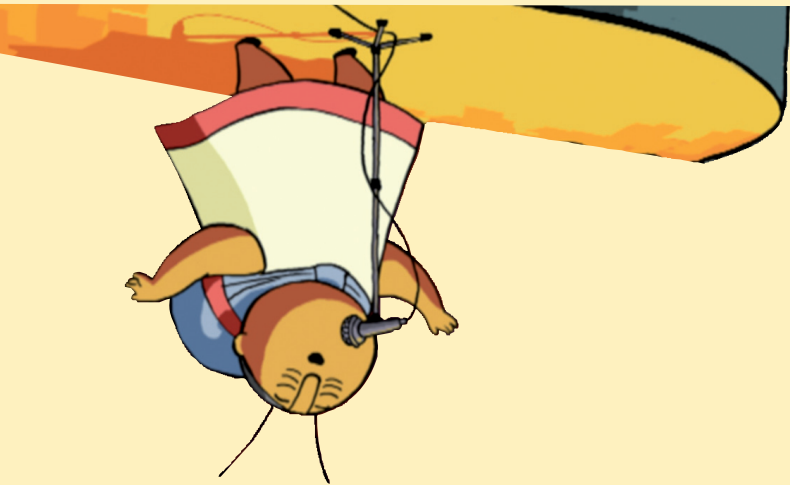
El ciclo exhibirá treinta y un cortometrajes realizados por artistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Destaca la presencia de los pioneros de la animación experimental como Luis Bras, de Argentina, y José Castillo, de Venezuela, precursores en Latinoamérica de las animaciones "sin cámara", dibujadas directamente sobre película. Se incluyen asimismo trabajos de artistas premiados como el uruguayo Walter Tournier, el brasileño Marcos Magalhães —primer latinoamericano en ganar con *Meow* el máximo galardón en Cannes con una animación— y Vivienne Barry, realiza- dora chilena especialista en *stop motion*. Además, el ciclo presenta a realizadores que apuntan nuevas tendencias y forma- tos, y están llevando la animación latina- mericana por otros rumbos, como Javier MRAD, Santiago Bou Grasso y Juan Manuel Betancourt.

La alternancia y el contraste mar- can el contenido y el ritmo de los cuatro programas propuestos, que combinan cortos de carácter expe- rimental con otros más narrativos y figurativos.

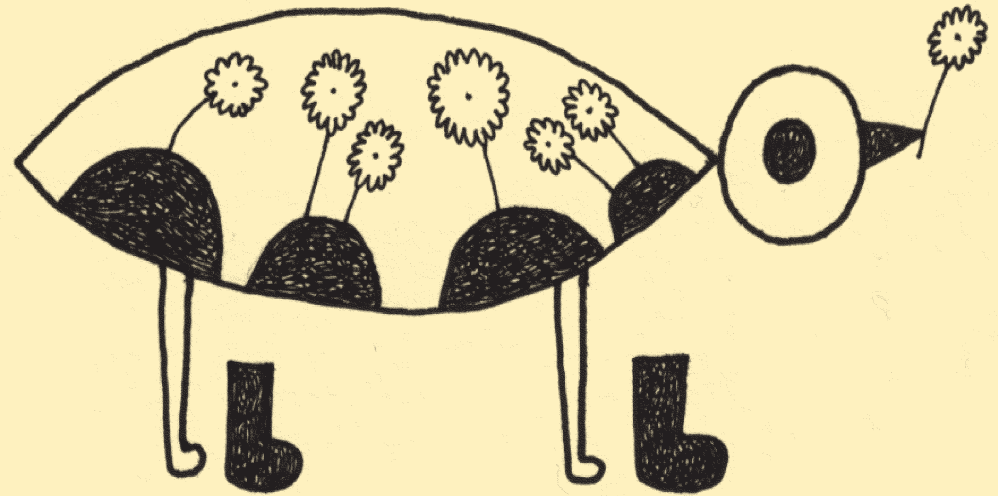
El primer programa, **Al descubierta**, interca- la producciones en las que los artistas dejan visibles sus líneas y trazados, que hacen evidente el proceso de elaboración de la animación, con creaciones hechas por niños latinoamericanos, seleccionadas entre la producción realizada en talleres de diferentes festivales. En el segundo programa, **Movidos por la música**, el elemento musical es el protagonista: formas, personajes y colores son inseparables del ritmo y de la melodía. El tercer programa, **Poesía de lo real**, rebasa el universo de los dibujos animados para adentrarse en la producción de imágenes sorprendentes, capturadas de la realidad pero reinterpretadas desde un punto de vista poético. Partiendo de estas imágenes,

Vaivén busca paliar, al menos en parte, el desconocimiento de la producción de animaciones latinoamericanas en Espa- ña. Extendiéndose más allá del territorio habitualmente entendido como el del cine infantil, el ciclo pretende poner al público en contacto con imágenes que evidencian la rica diversidad cultural que se encuentra al otro lado del Atlántico. ¡Que las distancias sean cada vez más cortas!

Julieta Roitman
Comisaria

Nº 553/10-003-8-Deposito legal

Museocinema 22 enero – 12 marzo 2011

Vaivén

Un viaje animado por América Latina

Museocinema

Vaivén

Un viaje animado por América Latina

22 de enero – 12 de marzo 2011

Imágenes

© de las imágenes, los artistas y sus representantes

Con el patrocinio de:

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Auditorio, Santa Isabel, 52
(esquina calle del Hospital)

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha (esquina plaza del Emperador Carlos V)

Tel. 91 774 10 00
Fax 91 774 10 56

Horario Museo

De lunes a sábado
de 10:00 a 21:00 h

Domingo

de 10:00 a 14:30 h
Mañes, cerrado

La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos

antes de la hora de cierre

www.museoreinasofia.es

Agradecimientos

A los artistas y a las distribuidoras; a la Asociación La Matatena (México); a los Festivales Anima Mundi (Brasil), Kolibri (Bolivia) y Nueva Mirada (Argentina); a la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela; al Instituto Mexicano de Cinematografía; a Pablo Rodríguez Jáuregui, investigador de la obra de Luis Bras; www.luisbrascardobras.blogspot.com (Argentina); a la Universidad Veritas (Costa Rica) y a todos aquellos que hicieron posible este ciclo.

Vaivén

Programa 1

Al Descubierto

22 de enero y 19 de febrero

Estudio Abierto

Estudiantes de Anima Escola y niños participantes

del Festival Anima Mundi, 2010, Brasil, 6'48"

Cortesía Festival Anima Mundi, Brasil

Selección de escenas de animación realizadas por niños en los talleres de los Estudios Abiertos del Festival Anima Mundi y durante el proyecto Anima Escola, en Brasil.

Animando

Marcos Magalhães, 1983, Brasil, 13'

Cortesía del artista

Un animador trata de encontrar la técnica ideal para dar vida a su personaje. En este recorrido por diferentes formas de animación, el autor y el personaje se confunden.

Me acepto

Ayesha Nahomi Arres Vélez, Vanessa Allende Mateo, Nohemí Ruiz Ángeles, Dulce Nohemí Flores Lucero, Silvia Yanin Colón Trinidad, Cynthia Velásquez Villegas, Oliver Max Ríos Vázquez, Carlos Merced Pérez, Erick Brandon Herrera Ortega, José Osvaldo Vázquez Hernández, Eugenio Galicia Larios, Efrén Jair Ramírez Castillo, 2009, México, 3'40"

Cortesía La Matatena, A. C., México

Marcos es un niño que por su físico es rechazado por sus compañeras y compañeros de escuela. Las constantes burlas de que es objeto le afectan tanto que no se siente capaz de enfrentarlas. Un día se da cuenta de que no está solo y de que muchas niñas y niños sufren discriminación en la escuela.

M

Klaudia Kemper, 1990, Chile, 6'10"

Cortesía de la artista

Un hombrecillo enciende el televisor y emprende un alucinado viaje a través de la vida que bulle en la ciudad de Santiago, intentando escapar de sus propios miedos. *M* conjuga el dibujo de animación a mano, el *collage* y la pintura.

Polo Norte

Alejandro Ávalos Ríos, Daniel Carrera Pasternac, Ali Khassim Cocoltetz Yaber, Camila Alexandra Corona Ferrer, Regina Huerta Sánchez, Sebastián Macías Valle, Diego Roberto Ruiz González, Nicolás Pablo Ignacio Santillán Hernández, Felipe Fernando Villa Peralta, 2006, México, 2'40"

Cortesía La Matatena, A.C., México

¿Existen manzanas en el Polo Norte?... Veamos qué opinan al respecto una morsa y un oso polar.

Passo

Alé Abreu, 2007, Brasil, 4'

Cortesía del artista

Un pájaro, su jaula y la mano del artista que los ha dibujado, son los protagonistas de esta historia. ¿Conseguiré al pájaro la libertad?

La siesta de Tipito

Grupo preescolar del Instituto Vocacional de Arte Manuel J. Labardén de Buenos Aires. Coordinación: Marina Rubino, 2010, Argentina, 3'

Cortesía Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud, Argentina

Esta breve historia en torno a las desventuras de unos duendes y una moneda mágica, contada por niños, cautivará también a los adultos por la belleza de su puesta en escena.

Natura

José Castillo, 2001, Venezuela, 1'45"

Cortesía del artista y la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela

Natura, nombre sugerido por el mismo Norman McLaren a José Castillo, recurre a una temática medioambiental basada en la discografía publicada por la Organización de Estados Americanos sobre el canto de las aves. A partir de ahí, el artista se propone rendir homenaje a la naturaleza venezolana a través de una gran diversidad de cantos de aves que habitan en la selva amazónica de Venezuela.

Programa 2

Movidos por la música

29 de enero y 26 de febrero

Bongo Rock

Luis Bras, 1969, Argentina, 4'40"

Cortesía de Pablo Rodríguez Jáuregui

Con *Bongo Rock*, el pionero de la animación argentina, Luis Bras, ilustra el tema homónimo del grupo musical The incredible Bongo Band. Los motivos fueron rayados a mano sobre película velada de 16 mm y después coloreados con tintas.

Luchín

Vivienne Barry, 2010, Chile, 3'10"

Cortesía de la artista

Una canción original de Víctor Jara adaptada al público infantil y animada utilizando tejidos elaborados con patchwork, trapos y bordados, al estilo de las arpilleras que bordaban las mujeres en la época de la dictadura de Pinochet.

Cumbia

Silvia Lenardón, 2000, Argentina, 2'30"

Cortesía de la artista

Animación basada en la canción *La nueva cumbia* del músico argentino Fernando Kabusacki. Un personaje baila en el interior de un cuadrado, acompañado de juegos visuales en blanco y negro que dialogan con los ritmos musicales.

Abuela Grillo

Denis Chapon, 2009, Dinamarca/Bolivia, 13'

Cortesía del artista y The Animation Workshop, Viborg

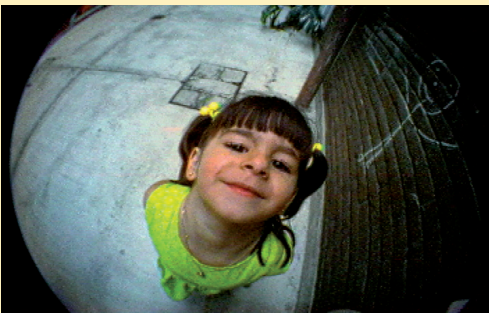
Abuela Grillo es la adaptación de un mito ayoreo (pueblo indígena del Chaco Boreal). La versión animada convierte esta historia en una fábula musical que trata un tema fundamental del mundo contemporáneo: la lucha de los pueblos en contra de la mercantilización del agua.

El ser de la alegría

Tatiana Ovando, 2010, Bolivia, 4'20"

Cortesía de la artista y Festival Kolibrí, Bolivia

El Kusillo es un personaje muy singular, medio bufón y juglar: es el *El ser de la alegría*. Su búsqueda existencial le hace adoptar múltiples identidades al probarse diferentes máscaras ante el espejo: inconforme, vuelve a la suya sabiéndose único ante la diferencia, especial entre la diversidad, aceptándose y amándose a sí mismo.

CLK

Francisco Munguía, 2007, Costa Rica, 2'10"

Cortesía del artista

CLK (*Clock* o *Click*) es un ejercicio de cadenas evolutivas, donde cada dibujo sugiere y anticipa el siguiente. La animación consiste en más de 1600 dibujos de lápiz sobre pequeños papeles de trigo de 8 x 4,5 cm, acompañados de un tema musical del propio realizador.

Tiruriru

Pablo Rodríguez Jáuregui, 2005, Argentina, 2'15"

Cortesía del artista

Ilustración de una obra de música conceptual del popular compositor Leo Masliah. Forma parte de una serie de temas de Masliah, ilustrada por Pablo Rodríguez Jáuregui, que se inició con *La verdadera historia de los dinosaurios* y que continuará en 2010 con *La canción del pescador*.

Mi radio

Mariana Miranda, 2005, México, 8'

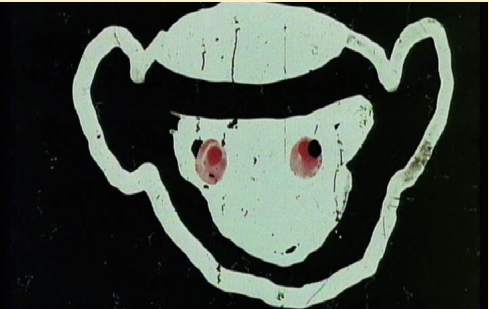
Cortesía Instituto Mexicano de Cinematografía

Un aparato de radio, que existe y funciona en la imaginación de una niña, nos permitirá introducirnos en su mundo y conocer a los seres que la acompañan.

Programa 3

Poesía de lo real

5 de febrero y 5 de marzo

Ay Zaragoza

José Castillo, 2003, Venezuela, 2'45"

Cortesía del artista y la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela

Lara, en Venezuela, es una zona llanera de personas trabajadoras que se reúnen en torno al Día de los Inocentes (28 de diciembre) para festejar el final de todo un año de trabajo. La animación presenta a varios personajes, víctimas de una broma, en medio de un universo de disfraces.

Luminaris

Juan Pablo Zaramella, 2011, Argentina, 6'30"

Cortesía del artista

En un mundo en el que la luz reina y marca el ritmo de la vida, un hombre común tiene un plan que puede cambiar el rumbo de las cosas...

Casa de Máquinas

Daniel Herthel y Maria Leite, 2007, Brasil, 5'

Cortesía de los artistas

Una llave hace funcionar una estructura mecánica compleja y provoca reacciones en cadena, tanto previstas como azarosas. Con esta acción, asistimos a diversas variantes del movimiento, que oscilan entre la sincronía y el caos.

Rojo Red

Juan Manuel Betancourt, 2008, Colombia, 13'

Cortesía del artista y Gatoencerrado Films, Bogotá

Federico Guillermo es reprendido por su madre por jugar en la alfombra persa de la sala de estar, y obligado a calzar los zapatos ortopédicos que odia. En su intento por quitárselos, el niño descubre que el mundo pende de un hilo.

Parálisis

Gabriel Acevedo Velarde, 2005, Perú, 2'35"

Cortesía del artista

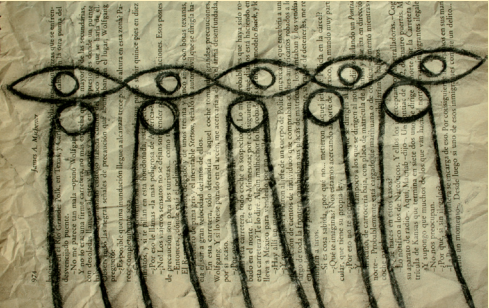
En este *collage* experimental, las neurosis de los habitantes de las grandes ciudades llegan a contaminar a la propia naturaleza. Arbus-tos estresados estremecen y gritan a los transeúntes.

Levedad

Pablo Delfini, 2007, Argentina, 5'45"

Cortesía del artista

Una misteriosa bola de papel se despliega...dibujos en movimiento que recorren un espacio mínimo hasta desaparecer.

Tyger

Guilherme Marcondes, 2006, Brasil, 4'35"

Cortesía del artista y Autour de Minuit, París

Un enorme tigre aparece misteriosamente en una gran ciudad, revelando la realidad oculta de una noche que podría haber sido como cualquier otra. *Tyger* es un cortometraje inspirado en el poema de William Blake del mismo nombre.

Programa 4

¿Qué está pasando?

12 de febrero y 12 de marzo

Teclópolis

Javier MRAD, 2010, Argentina, 12'

Cortesía del artista y Can Can Club, Buenos Aires

Había una vez... revistas que se agitan al viento, una cámara Súper 8 que se arrastra sobre la mesa mientras una vieja colcha va y viene... de repente un ratón. La contaminación plástica ha llegado a tal punto que ni las más lejanas playas están a salvo: una civilización corriendo hacia su destino inevitable.

Vida Maria

Márcio Ramos, 2006, Brasil, 8'35"

Cortesía del artista

Maria Jose es una niña que vive en el nordeste de Brasil y tiene que dejar sus estudios para ayudar a su madre. Mientras trabaja, Maria crece, se casa, tiene hijos y envejece. Este es un ciclo que se reproduce de generación en generación.

El Pianógrafo

Eduardo Brenes, 2008, Costa Rica, 2'40"

Cortesía de la Escuela de Animación Digital,

Universidad Veritas, San José, Costa Rica

Un personaje interpreta una pieza musical al piano, aparentemente en un teatro. Cuando despierta se percata de que en realidad se encuentra en un lugar mucho más asfixiante...

Meow

Marcos Magalhães, 1981, Brasil, 8'

Cortesía del artista

En esta pieza, Premio Especial del Jurado de Cannes en 1982, dos hombres compiten por ganarse la confianza de un gato. Uno le alimenta con un poco de leche, mientras el otro intenta por todos los medios acostumbrarle a beber un refresco llamado "Soda-Cólica".

Fosfenos

Erwin Neumaier y Erick Beltrán, 2002, México, 3'

Cortesía Instituto Mexicano de Cinematografía

Dos autos se alejan en sentidos opuestos en una carretera. ¿A cuál seguir para entender la naturaleza del camino? Fosfenos retrata las sensaciones de una persona en relación a sus circunstancias.

El empleo

Santiago Bou Grasso, 2008, Argentina, 6'15"

Cortesía del artista y Some Like it Short, Valencia

Un hombre realiza sus rutinas diarias para ir al trabajo, inmerso en un sistema en el cual el uso de las personas como objetos es algo cotidiano.

La canilla perfecta

Walter Tournier, 2008, Uruguay, 7'

Cortesía del artista

Humberto está obsesionado por inventar aparatos que ahorren agua. Los resultados que obtiene siempre son poco prácticos y muchas veces peligrosos. Tomás es un niño de 10 años que vive en el mismo barrio de Humberto y que es atraído por las sorprendentes actividades del inventor.

Lapsus

Juan Pablo Zaramella, 2007, Argentina, 3'25"

Cortesía del artista

Una monja curiosa se anima a entrar en el lado más oscuro del mundo de la animación.

Imágenes:

Reverso

Programa (de arriba abajo y de izquierda a derecha)

Varios Autores, *Me acepto*, 2009

Vivienne Barry, *Luchín*, 2010

Mariana Miranda, *Mi radio*, 2005

José Castillo, *Ay Zaragoza*, 2003

Juan Manuel Betancourt, *Rajo Red*, 2008

Pablo Delfini, *Levedad*, 2007

Eduardo Brenes, *El Pianógrafo*, 2008

Walter Tournier, *La canilla perfecta*, 2008

Santiago Bou Grasso, *El empleo*, 2008

Anverso

Portada

Silvia Lenardón, *Cumbia*, 2000

Contraportada (de izquierda a derecha)

Marcos Magalhães, *Meow*, 1981

Denis Chapon, *Abuela Grillo*, 2009

Juan Pablo Zaramella, *Lapsus*, 2007

