

Animación española

Un juego sin límites

El ciclo *Animación española. Un juego sin límites* propone un recorrido por la animación independiente en España: una historia que, a pesar del desconocimiento general, es rica y diversa, tanto en autores y autoras como en creaciones significativas. Los cuatro programas propuestos pretenden abrir una ventana a una estética distinta a la de las grandes producciones internacionales y, al mismo tiempo, presentar un panorama representativo de la animación española de las últimas décadas. Desde la pieza más antigua que se proyecta, *Ballet burlesco* (1959), hasta la recientemente estrenada *Grand Prix* (2011) transcurren aproximadamente cincuenta años, en los que la animación ha registrado los cambios operados en la sociedad española. El ciclo incluye obras que son resultado de los esfuerzos experimentales de los años 70 y 80 (*Homage to Tarzan, No sé*), así como piezas que, siendo más narrativas, reflejan el contexto socio-político del momento en que fueron creadas (*La sorpresa*). Asimismo, *Museocinema* recoge los frutos de la eclosión creativa que la animación española ha vivido desde los años 90, con el surgimiento de escuelas especializadas y de toda una nueva generación de animadores y animadoras independientes.

La selección se ha efectuado procurando que las producciones respectivas del conjunto del Estado español se encuentren representadas, y poniendo especial énfasis en la voluntad de los autores de llevar la animación hasta sus límites, explorando todas sus posibilidades. La heterogeneidad, la diversidad técnica y temática, y la ausencia de una frontera nítida entre lo que consideramos cine infantil y lo que no lo es son los ejes sobre los que se ha construido el ciclo. Ante todo, se ha procurado poner en contacto a niños y adultos con un género que muchas veces ha sido condenado al tópico, pero que es tan rico y fascinante como las demás artes, tanto formalmente como en sus contenidos. El primer programa, **Animadas**, supone un reconocimiento a un grupo de mujeres animadoras que en los últimos veinticinco años han cambiado la manera de mirar la animación, despojándola de convencionalismos. Entre ellas encontramos nombres como Begoña Vicario, Isabel Herguera o Mercedes Gaspar, que conciben la animación como soporte para la innovación creativa y técnica, junto a otros como Mari Carmen Poveda, María Medel o Celia Sacido-Martín, quienes, ejemplo de la nueva generación surgida de diversas escuelas de animación, han dirigido sus trabajos hacia el público infantil.

Imagen de lo irreal incluye una serie de cortos que reflexionan sobre los propios procesos de creación artística y sobre la mutua interrelación y dependencia que la animación ha establecido con otras manifestaciones artísticas. *Minotauromanía*, de Juan Pablo Etcheverry, gira en torno al encuentro entre el artista y las criaturas producto de su creación, mientras que *El hombrecillo vestido de gris*, de José Ramón Sánchez, aborda el papel del arte como evasión frente a la vida cotidiana. Otro grupo de cortometrajes, por último, se han realizado teniendo como referentes directos obras creadas en otros lenguajes artísticos, estableciendo vínculos con la música, el cine o la literatura.

Imagen de lo irreal incluye una serie de cortos que reflexionan sobre los propios procesos de creación artística y sobre la mutua interrelación y dependencia que la animación ha establecido con otras manifestaciones artísticas. *Minotauromanía*, de Juan Pablo Etcheverry, gira en torno al encuentro entre el artista y las criaturas producto de su creación, mientras que *El hombrecillo vestido de gris*, de José Ramón Sánchez, aborda el papel del arte como evasión frente a la vida cotidiana. Otro grupo de cortometrajes, por último, se han realizado teniendo como referentes directos obras creadas en otros lenguajes artísticos, estableciendo vínculos con la música, el cine o la literatura. Si bien la narración está presente en los cuatro programas de *Museocinema*, el tercero de ellos está dedicado de forma expresa al universo infantil que habita en los cuentos. Su título, **Érase una vez...**, alude a la frase con la que dan comienzo los cuentos clásicos y rinde homenaje a la olvidada película de José Escobar. El programa incluye cuentos tradicionales como *O soldadito de chumbo* (*El soldadito de plomo*), de Virginia Curá y Tomás Conde, y cuentos contemporáneos cuyos argumentos abordan cuestiones actuales, como la ecología en *Cotes celestes*, de Irene Iborra, o la inmigración en *Emilio de la Rosa y Daniel Valle Comisarios*.

Museocinema. Todos los sábados del 28 enero al 17 marzo 2012

Animación española

Un juego sin límites

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

**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)
28012 Madrid
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
Martes, cerrado
La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

Participación gratuita hasta completar aforo
No es necesaria inscripción previa

Programa educativo
patrocinado por:

**Museocinema
Animación española**
Un juego sin límites

28 de enero – 17 de marzo 2012

**Imágenes
Reverso (de arriba a abajo)**
Anna Solanas y Marc Riba, *Grand Prix*, 2011
Niséforo Ortiz, *No sé*, 1987
Carolina López, *Swang Song*, 1992
Rodrigo Blaas, *Alma*, 2009

Anverso
Celia Sacido-Martín, *Ranas*, 2008

© de las imágenes, los artistas y sus representantes

Agradecimientos
 Generalitat
de Catalunya FilmoTeca
de Catalunya

www.museoreinasofia.es

28 de enero y 25 de febrero. 17:30 h. Auditorio Sabatini
Programa 1
Animadas

Grand Prix
Anna Solanas, Marc Riba, 2011, 7’ 50’’
Muñecos de plastilina
Cielo despejado. Vehículos a punto en la parrilla de salida. Blas, Iván y Héctor ocupan sus puestos. ¡Esto va a empezar! Preparados, listos...

El sueño de Iñigo
Isabel Herguera, 1991, 4’
Tiza sobre pizarra
¿Dónde se encuentra el límite entre sueño y realidad? Iñigo, como todos nosotros alguna vez, se lo pregunta en este cortometraje.

Romeo y Julieta
Mari Carmen Poveda, 1999, 1’
Dibujos animados
La historia de amor por antonomasia entre Romeo... y una Julieta muy fogosa.

Exlibris
Maria Trénor, 2010, 12’
Técnica mixta
Un poema visual que rinde homenaje a los libros antiguos, a las librerías de viejo y al placer de leer, a través de un ejemplar de *El Quijote*.

Zureganako grina
Begoña Vicario, 1996, 4’
Animación de arena
El espacio que nos rodea es a la vez el muro que nos separa y el manto que nos acoge.

Ranas
Celia Sacido-Martín, 2008, 5’
Dibujos animados
¿Por qué las ranas cruzan la calle? En este corto descubriremos quién se encuentra al otro lado.

Esclavos de mi poder
Mercedes Gaspar, 1996, 10’
Pixilación y animación de objetos
Una niña utiliza sus poderes para hacerse con los tebeos y los juguetes favoritos de su hermana.

Ruedas, tiritas y piruletas
María Medel Rodríguez, 2010, 8’
Dibujos animados
Cortesía ESDIP
Hugo es feliz jugando con su triciclo, hasta que conoce a Carol. A partir de entonces, hará cualquier cosa para impresionarla.

4 de febrero y 3 de marzo. 17:30 h. Auditorio Sabatini
Programa 2
Imagen de lo irreal

Homenaje a Tarzán
Rafael Ruiz Balerdi, 1971, 6’
Pintura sobre película
Cortesía de la familia de Gabriel Blanco
Éste es el único trabajo fílmico conservado del pintor vasco Rafael Ruiz Balerdi. La obra, pintada directamente sobre película transparente utilizando el método de la calcomanía, toma como referencia fragmentos de un largometraje sobre Tarzán.

Cada día paso por aquí
Raúl Arroyo, 2004, 8’ 40’’
Técnica mixta
Cada día paso por aquí es un seguimiento casi documental de las huellas e intervenciones que llenan las paredes y el suelo en las calles del céntrico barrio barcelonés de El Raval.

El hombrecillo vestido de gris
José Ramón Sánchez, 1974, 8’
Dibujos animados
Un hombre vive bajo la dictadura del reloj y la rutina laboral mientras sueña con ser cantante de ópera. ¿Se atreverá a hacer realidad su sueño?

Lluvia
Diego Agudo Pinilla, 2001, 4’
Dibujos animados
Cortesía ESDIP
Reflexión animada sobre la interrelación entre el autor y su obra. Un homenaje al artista suizo Alberto Giacometti.

Minotauromaquia. Pablo en el laberinto
Juan Pablo Etcheverry, 2004, 10’
Animación de muñecos
Picasso es perseguido por los personajes de su creación. La obra del artista cobra vida y reclama un nuevo protagonismo: cree estar por encima del creador.

Berbaoc
José Belmonte, Izibene Oñederra, Mercedes Sánchez-Agustino, Gustavo Díez, Irati Fernández, 2007, 5’
Técnica mixta
Cortometraje de animación basado en una pieza sonora de Xabier Erkizia, creada a su vez a partir de una entrevista realizada al músico Santiago Irigoyen.

La flor más grande del mundo
Juan Pablo Etcheverry, 2006, 10’
Animación de muñecos
A partir de un cuento de José Saramago, colmado de símbolos y enigmas, este cortometraje ofrece dos mensajes: uno para los niños (el descubrimiento, la valentía, el altruismo) y otro para todos los hombres y mujeres que se interrogan sobre su lugar en el mundo.

11 de febrero y 10 de marzo. 17:30 h. Auditorio Sabatini
Programa 3
Érase una vez...

La sorpresa
Alicia Carriazo, 1982, 9’ 30’’
Animación de recortables
Una solución draconiana terminará con los problemas entre dos comunidades enfrentadas, la azul y la rosa.

Contes celestes: Claro de luna
Irene Iborra, David Gautier, 2005, 3’
Técnica Mixta
La paz de los astros, entre el mar y el cielo, es perturbada por el hombre. ¿Permitirá la luna que esto continúe?

El viaje de Said
Coke Riobóo, 2006, 12’
Animación de muñecos
Un niño marroquí cruza el Estrecho. Al otro lado, en el país de las oportunidades, descubre que el mundo no es tan bello como le habían contado.

Cuentos de la a
Fastasma, 1989, 3’
Dibujos animados
Cortesía ESDIP
María aprende las letras dejando fluir las imágenes de sus sueños.

Swang Song
Carolina López, 1992, 8’ 45’’
Dibujos animados
El canto de una mujer enamora a un rey poderoso. ¿Seguirá sonando su voz dentro del palacio?

Contes celestes: Zona contaminada
Irene Iborra, 2005, 6’
Técnica mixta
Cortesía de la familia de Gabriel Blanco
El sol flota tranquilo sobre la ciudad, el mar y las montañas. Pero su sosiego durará poco: el hombre llega para dejar su civilizada y profunda huella. ¿Dejará el astro rey que el hombre se salga con la suya?

O soldadillo de Chumbo
Virginia Curia, Tomás Conde, 2009, 12’
Animación de muñecos
El soldadito de plomo llega al museo del juguete de Allariz y se enamora de una elegante bailarina. El cigarrón de trapo, que también está enamorado de ésta, intentará evitar que los protagonistas estén juntos.

18 de febrero y 17 de marzo. 17:30 h. Auditorio Sabatini
Programa 4
Materia viva

Top Gum
Victor Vinyals, 2001, 2’ 20’’
Animación 3D
Un pequeño dragón verde pone a prueba su paciencia cuando queda atrapado en un chicle muy pegajoso.

No sé
Nicéforo Ortiz, 1987, 8’
Pintura sobre película
La magia, de la mano al celuloide, permitiéndonos vivir y sentir.

Homeland
Juan de Dios Marfil, 2010, 6’ 30’’
Dibujos animados
Todo personaje busca un camino. ¿Qué se deja atrás?

Ballet burlón
Fermí Marimón, 1959, 6’ 30’’
Animación de objetos
Una danza de compases nos demostrará que la sensibilidad musical puede encontrarse hasta en los objetos más insospechados.

Corten
Mario Iglesias, 2002, 3’ 17’’
Rotoscopia e imagen real
Dos personajes discuten sobre el ser y la existencia al descubrir uno de ellos su condición de monigote.

Glia
Nashla Abdelnour, 2007, 3’
Pintura sobre película
La película utiliza una serie de recursos, tanto visuales como sonoros, para crear un ambiente sugestivo, no narrativo, que genera múltiples asociaciones. Esto permite al espectador crear su propia historia.

Animal
Miguel Díez Lasangre, 1999, 9’
Dibujos animados
Un hombre toma el café de la mañana. Mientras tanto, su mente viaja hasta la época en la que animales y seres humanos compartían la lucha por la supervivencia.