
JAMIE CALIRI: PASIÓN POR CONTAR HISTORIAS

M. Ángeles López Izquierdo

Universitat Politècnica de València

La obra de Jamie Caliri destaca por su calidad y calidez. Es un director conocido principalmente por sus títulos de crédito y sus comerciales, por los que ha sido premiado con un Emmy y con tres premios Annie. El siguiente texto realiza un recorrido por toda su obra en la que se muestra la evolución en su trabajo y sus principales características.

Jamie Caliri's work is known by its quality and warmth. He is a director best known for his opening credits and spots. He has won several awards, including an International Emmy Award and three Annie Awards. The following text reviews his work, stressing its evolution and main features.

Palabras clave: Animación, Jamie Caliri, recorte, títulos de crédito, stop-motion, Premio Annie, Premio Emmy

DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/caa.2016.4788>

“Para el público normal los créditos son la señal de que quedan sólo tres minutos para comer palomitas. Yo aprovecho ese lapso de tiempo muerto e intento hacer algo más que simplemente listar unos nombres en los que la audiencia no está interesada. Pretendo preparar al público para lo que viene a continuación. Dejarlos expectantes.” Saul Bass

En los años 50 y 60, Norman McLaren, Saul Bass y Pablo Ferro comenzaron a utilizar técnicas de animación para la realización de anuncios, cortometrajes artísticos y títulos de crédito, creando composiciones e interacciones entre la imagen y la tipografía, a la que se comenzaba a dar importancia en el cine.

Durante los 60 los títulos de crédito se pintaban a mano, lo que generaba multitud de problemas: el principal de ellos es que no se podía hacer uso de la misma tipografía que se utilizaba en publicidad, debido a que en el cine el tamaño que se precisaba era menor e impedía trabajar con tipografías pequeñas o estrechas.

En los 70 la crisis del petróleo motivó que se produjeran cambios muy determinantes que afectaron al sector y lo sumergieron en una crisis: los productores prescindieron de las grandes secuencias de créditos iniciales, reduciendo la lista de nombres, dejando únicamente los más importantes. Se empezó, por tanto, a poner interés en atraer e impresionar al espectador desde el inicio de la película. Por último, la tecnología informática llega al cine permitiendo crear los primeros efectos especiales por ordenador. Los primeros en utilizar esta tecnología fueron Dan Perri, que realizó uno de los inicios más recordados en *Star Wars* (George Lucas, 1977) y Robert y Richard Greenberg, que diseñaron la apertura y los títulos de *Superman* (Richard Donner, 1978). Sin embargo, a pesar de las facilidades que ofrecían estos nuevos recursos, los títulos de crédito de esta década y la de los 80 no alcanzaron una calidad conceptual tan brillante como en los años anteriores.

En la actualidad los títulos de crédito son un campo abierto a la experimentación, iniciado hace más de 50 años, y una de las principales aplicaciones de la tipografía en movimiento o animada. Pero, a pesar de su evolución experimental desde sus inicios y de la inquietud por parte de los artistas en la creación de títulos de crédito, los resultados no siempre son eficaces: muchas veces la calidad de los títulos supera a la de la película, mientras que otras no son más que un despliegue de técnicas que consiguen el impacto visual.

Sin embargo, afortunadamente existen excepciones, y el trabajo de Jamie Caliri es el mejor ejemplo de ello. La figura de Jamie Caliri enriquece un número de *Con A de animación*, dedicado al grafismo animado, ya que ofrece un buen ejemplo de realizador de títulos de crédito comprometido por utilizar el medio como soporte de expresión. Es conocido principalmente como director de títulos de crédito, anuncios, películas animadas y vídeos musicales.

01

Jamie Caliri

El trabajo de Jamie Caliri mantiene un proceso evolutivo a lo largo de su trayectoria profesional, que resulta muy evidente cuando se analiza su filmografía: al examinar su obra siguiendo sus pasos creativos y técnicos, podemos situar exactamente el lugar en el que se encuentra el autor en cada momento.

Jamie Caliri es uno de esos autores que llaman la atención por la calidad y calidez de su trabajo. Es un director apasionado por la narración visual; es, en esencia, un enamorado del cine de animación. Flotando sobre su trabajo hay muchas influencias, como Lotte Reiniger, Yuri Norstein, Michel Ocelot, Edward Gorey o el Tim Burton de *Vincent* (1982), por nombrar algunas.

Jamie Caliri nace en Buffalo, Nueva York, en 1970, coincidiendo con el inicio de la crisis en la creación de títulos de créditos. El mismo año de su nacimiento, Ed Wood, quien años más tarde se convirtió en uno de sus referentes, dirigió y protagonizó *Take It Out In Trade*. Siete años más tarde George Lucas estrenó *Star Wars* (1977), de la que se convertiría en fan incondicional hasta la actualidad. Y justo a sus doce años, Ridley Scott dirigió *Blade Runner* (1982), una de las obras maestras del cine, que se volvería a lo largo de los años en una fuente de inspiración para Jamie.

Figs. 2 y 3 – Fotograma de títulos de crédito para *Una serie de catástrofes desdichas*.

Entre 1988 y 1992 estudió cine, diseño y animación en la prestigiosa California Institute of the Arts, conocida habitualmente como CalArts, en Los Ángeles. Años más tarde regresó para impartir docencia de animación experimental en sus aulas.

02

Años 90. Una falsa pausa en la animación

Al abandonar CalArts dirigió varios anuncios y diseño logotipos. Fue a finales de los años 90 cuando Jamie Caliri dejó aparentemente la animación por un tiempo para dirigir videos musicales de actuaciones en directo de grupos como Soul Coughing, Cypress Hill, Morphine, Marcy Playground, Eels, Morcheeba, Black Lab o Cherry Poppin'Daddies. Jamie es un enamorado de la animación y así se hace evidente cuando hace alusión a ella introduciendo guiños en sus videos musicales de imagen real. En *Early to Bed* (1997), para el grupo Morphine, que fue nominado al año siguiente a los Premios Grammy como el mejor video musical, la animación aparece en las marionetas, las caras de los componentes del grupo y la boca sobre la mano. En *Your Lucky Day in Hell* (1997), para Eels, el zootropo y los recortes están presentes, y en *Comin' Up From Behind* (1999), de Marcy Playground, destacan las alusiones a los fotogramas y al papel.

03

El arte del papel

Jamie Caliri maneja y trabaja el papel con gran habilidad y destreza. El papel no sólo es el soporte donde se dibuja y colorea para ser recortado y crear los personajes y los fondos, sino que también se utiliza para ser doblado y plegado para construir formas que se convertirán en personajes, e incluso en otras ocasiones es vaciado para que sus formas formen parte de los fondos o de los personajes. El papel está muy presente en cada uno de los trabajos que realiza Jamie.

Dirigido por Jamie Caliri en 2004, los créditos finales de *Una serie de catastróficas desdichas* (*Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events*, Brad Silberling, 2004), constituye un cortometraje animado en sí mismo, desbordante de recursos y perfectamente ejecutado y musicalizado. Centrado en la historia de los huérfanos Baudelaire, asistimos a la huida continua de los tres protagonistas —Violet, la hermana mayor; Klaus, el hermano menor; y la pequeña Sunny— a través de los más diversos mundos y en los más dispares medios de transporte, amenazados siempre por el Conde Olaf, personaje maléfico de la historia. Jamie Caliri trabaja la profundidad a través de

texturas envejecidas grisáceas y amarronadas, mientras la tipografía estática va apareciendo sobre las formas en movimiento que crean los fondos y que han sido realizados buscando las formas, recortando o vaciando el papel, que en ocasiones se desplazan, como es el caso del mar o de las ramas, o incluso la silueta del malvado de la historia, que no sólo se esconde sino que llega a formar parte de los propios decorados.

En 2006 y 2008 dirige dos comerciales para la compañía United Airlines, *Dragon* y *Heart*, con los que consigue dos premios Annie como mejores anuncios. En ambas obras mantiene el trabajo de profundidad que consigue animando horizontalmente los recortes. Los fondos son colocados como si de una escenografía se tratara, y los personajes creados a partir de recortes articulados son animados como elementos tridimensionales, al más puro stop motion. En el caso de *Heart* utiliza además la sustitución de elementos recortados. En ambos trabajos destacan los personajes mágicos, paisajes extraños y lejanos en el tiempo, y decorados espectaculares. Sus figuras estilizadas, delicadas y elegantes son reconocibles como marca personal.

A través de texturas envejecidas, grisáceas y amarronadas, la tipografía estática va apareciendo sobre las formas en movimiento que crean los fondos, y que han sido realizados buscando las formas, recortando o vaciando el papel.

Figs. 4 y 5 – Fotograma comercial *Dragon*, y proceso de trabajo.

La exitosa, y muy relacionada con el cómic, novela de Michael Chabon, *The Amazing Adventures of Kavalier and Clay* (2000), despertó la intención de ser adaptada al cine por parte de Scott Rudin, quien encargó en 2006 a Jamie Caliri que explorara los conceptos de animación para una futura adaptación. El proyecto de largometraje finalmente no prosperó, pero Caliri consiguió dos minutos y medio de material que tituló *The Escapist vs The Iron Gauntlet*, con mezcla la acción real y de animación.

En 2008 sobresale el trabajo que realiza con los créditos finales de *Madagascar: Escape 2 Africa* (Eric Darnell, Tom McGrath, 2008): los animales son realizados utilizando las técnicas del recorte y de la papiroflexia, pues el doblado y plegado de papel permite su construcción. Del mismo modo que con *Una serie de catastróficas desdichas*, las formas recortadas en movimiento crean los fondos; en esta ocasión los símbolos e imágenes evocan la cultura africana. La tipografía aparece sobre por corte los fotogramas y son los fondos, siendo sus elementos y los personajes los que se mueven.

Fig. 6 – Fotograma comercial *Heat*.

Fig. 7 – Proceso de trabajo comercial *Heat*, set de grabación.

Fig. 8 – Detalle de recortes del personaje del comercial *Heat*.

Este mismo año, 2008, realiza *The Sun and the Seed*, cortometraje acerca de la esperanza y sociedad. Fue realizado de forma benéfica para un amigo que sufría cáncer de pulmón para ayudar a costear los gastos de hospital. Con papel construye los elementos tridimensionales como son las semillas y el paisaje, además de crear los personajes recortados.

En 2009 Jamie Caliri y su equipo creativo fueron nominados a un premio Emmy al mejor diseño de título de créditos por su secuencia del título principal de la serie de televisión de HBO, *United States of Tara* (Diablo Cody, 2009), donde un libro pop-up se abre para dar paso a la presentación de los personajes. Toda la animación fue realizada como si de stop-motion se tratara, trabajándose en posición horizontal. La tipografía aparece por corte sobre los fotogramas animados. Destacan la creación de los personajes con recortes, que son ilustrados primero, y luego recortados y articulados.

La misma técnica de recortes y pop-up utilizó un año más tarde en 2010 para el anuncio

Brooke para Children's Medical Center, en el que una niña ojea un cuento que narra su propia historia. Con *Brooke* obtuvo su tercer premio Annie al Mejor Anuncio.

04

Otras artes

Fotógrafo autodidacta, ha trabajado para clientes como Capitol Records, Interscope Records, Helios Dance Theater, y Heather Benjamin joyería. De esta faceta destacan trabajos de diseño de portadas de discos como *Cypress Hill III: Temples of Boom* (1995) para Cypress Hill, *Shapeshifter* (1999) para Marcy Playground, o *Red Letter Days* (2002) para The Wallflowers.

Desde 2005 es, junto su hermano, director creativo y creador de Dragonframe, un software para animaciones stop-motion, herramienta revolucionaria empleada para realizar películas de animación, que ha sido utilizada por los estudios Laika en *ParaNorman* (Chris Butler, Sam Fell, 2012), *Coraline* (Hen-

Fig. 9 – Fondo pop up para títulos principales de la serie televisiva *United States of Tara*.

ry Selick, 2009) o *The Boxtrolls* (Anthony Stacchi, Graham Annable, 2014), Disney y Tim Burton en *Frankenweenie* (Tim Burton, 2012), y por Aardman en *Wallace & Gromit* (Nick Park, Steve Box), y *Shaun the Sheep* (Nick Park, 2007).

05

El presente

Tras una década sin dirigir videos musicales, en 2012 codirige junto a Alexander Juhasz *The Rifle's Spiral* del grupo The Shins. Jamie Caliri se inspiró en fragmentos de la letra de la canción y creó su propia historia, dando como resultado una increíble pieza de animación stop-motion. La obra es una joya protagonizada por una maga, un conejo y tres hombres malvados. Es una fantasía animada que recuerda a los mundos de Tim Burton y Henry Selick. La evolución de Jamie es muy notable en este trabajo, donde su carácter y su presencia es más que evidente. Jamie ha creado su propio lenguaje no solo a la hora de contar historias, sino también en la creación de sus personajes y sus mundos.

El año 2015 finalizó con muchas cosas bellas para la animación, y uno de los mayores indicios es el trabajo que ha realizado Jamie Caliri como director de stop-motion en el largometraje *The Little Prince* (Mark Osborne, 2015), basado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry *El Principito*.

Mark Osborne ha llevado a la pantalla grande uno de los libros más leídos y amados de todos los tiempos. El director de *Kung Fu Panda* (2008) ha sido el encargado de llevar la obra literaria al lenguaje cinematográfico, y al mismo tiempo de cumplir con las expectativas de los lectores, ya que las ilustraciones originales fueron realizadas por Antoine de Saint-Exupéry, lo que hace que el imaginario colectivo no pueda disociar la forma y el contenido del libro.

Figs. 10 y 11 – Proceso de trabajo y fotograma para títulos principales de la serie televisiva *United States of Tara*.

Pero Mark Osborne no sólo ha hecho una transposición de la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, sino que ha ampliado el relato. La película presenta una nueva historia original que funciona de marco para *The Little Prince*, y lo más interesante es que lo que se cuenta es la relación de una pequeña lectora con el libro.

La película transcurre en una ciudad actual y cuenta la historia de una exigente madre que tiene totalmente planificada la vida de su pequeña hija. La estudiosa y solitaria niña debe prepararse durante todo un verano para ingresar a un prestigioso colegio pero su vida cambia cuando conoce a su anciano vecino, quien resulta ser el Aviador del cuento. Es él quien le dará a conocer la historia de *The Little Prince* mientras aprende el valor de la amistad. Aquí hay una mirada crítica hacia los padres que sobreexigen a los niños dentro una sociedad posmoderna sumamente competitiva.

Figs. 12 y 14 – Fotogramas del vídeo musical *The Rifle's*, para el grupo The Shins.

Fig. 15 – Fotograma de *The Little Prince*.

La historia de la niña esta realizada utilizando la técnica CGI, actualmente estándar en la producción industrial de animación, y se contrapone con una animación artesanal en stop-motion que representa la imaginación de la niña al leer *El Principito*. Estos personajes son fieles a los diseños de Antoine de Saint-Exupéry, mientras que los de la nueva historia tienen una estética que remiten a los de Pixar. Las escenas en stop-motion, dirigidas por Jamie Caliri son de una gran belleza y, sin duda, *El Principito* ha encontrado su equivalente cinematográfico. La técnica ya empleada en *The Rifle's Spiral* encuentra su grado máximo de perfección.

Jamie Caliri es sin lugar a dudas un enamorado de la animación, patente queda a lo largo de toda su obra. Sus trabajos, creativos e innovadores, seducen a los espectadores. Existe en su obra tres elementos fundamentales: sus historias, que evidencian su pasión por narrar visualmente; sus personajes y sus mundos, ambos de gran belleza; aun tratándose de personajes malvados; y por último, la materia: el papel, con la que se construyen los bellos personajes y sus mundos, y que son su marca personal.

©Del texto: M. Ángeles López Izquierdo.

©De las imágenes: Jamie Caliri.

Referencias bibliográficas

THE MOVIE TITLES SITLLS COLLECTION, 2010. "Saul Bass Title Sequences. Projectionists-Pull Curtain Before Titles". (<http://annayas.com/screenshots/saul-bass-title-sequences/>) [Acceso: noviembre, 2015].

15

Biografía

M. Ángeles López Izquierdo es profesora Titular de Universidad del Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València, y doctora en Bellas Artes desde 2006. Compagina la docencia con la investigación tanto individual como con el grupo de I+D+i al que pertenece: Animación: Arte e Industria. Ha participado como ponente en congresos, colaborado en muestras y festivales, y publicado en libros y revistas especializadas, así como participado en exposiciones nacionales e internacionales. Artista multidisciplinar, su práctica discurre entre la animación, la gráfica y el dibujo.

E-mail

maloiz@dib.upv.es