

“PREFIERO ALBERTO, NOBLE E INTELIGENTE.” EN MEMORIA DEL HISTORIADOR DE ANIMACIÓN Y CRÍTICO DE CINE GIANNALBERTO BENDAZZI (1946-2021)

“I PREFER ALBERTUS, NOBLE AND INTELLIGENT.” IN MEMORY OF ANIMATION
HISTORIAN AND FILM CRITIC GIANNALBERTO BENDAZZI (1946-2021)

RESUMEN

“Los autores de animación son las personas más cariñosas, humildes y sin egoísmo de este planeta. Hacen obras maestras y ni siquiera son conscientes de lo que han hecho. Por eso debemos escribir sobre ellos, y sobre sus esfuerzos, alguien debe valorar su hermoso y duro trabajo”. Con estas palabras resumía Bendazzi su amor por la animación y por sus artífices. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a Bendazzi por su doble labor al impulsar el reconocimiento de la animación, fomentando publicaciones y festivales especializados, así como alentando al estudio de la animación como una disciplina por derecho propio. El siguiente artículo es el sentido homenaje que le brinda Andrijana Ružić, y que compartimos con el corazón todos los que animamos y escribimos sobre animación.

ABSTRACT

“Animation authors are the most loving and humble and egoless people on this planet. They make masterpieces and they are not even aware of what they have done. That’s why we should write about them, and about their efforts, somebody must valorise their beautiful, hard work.” With these words Bendazzi summed up his love for animation and its creators. We can never be grateful enough to Bendazzi for his double duty in promoting the recognition of animation, fostering specialized publications and festivals, as well as encouraging the study of animation as a discipline in its own right. The following article is Andrijana Ružić’s tribute to Bendazzi, heartfully shared by all of us who animate and write about animation.

ANDRIJANA RUŽIĆ

Investigadora independiente
(Italia)

Andrijana Ružić se graduó en Historia y Crítica de Arte en la Università degli Studi de Milán, Italia, donde se enamoró del arte de la animación. Se especializó en Historia del Cine de Animación bajo la tutoría de Giannalberto Bendazzi: el tema de su tesis de maestría fue la obra de dos impredecibles espíritus de la escena de animación independiente estadounidense, John y Faith Hubley, y su Storyboard Studio en Nueva York. Como profesora independiente, ha participado en numerosas conferencias de estudios de animación abordando la obra de diversos autores independientes de animación. En los últimos seis años ha programado la sección de animación en el Festival Internacional de Cómics de Belgrado, Serbia. Es miembro del comité de selección de Animafest Scanner, el simposio de Estudios de Animación Contemporáneos en el Festival Mundial de Cine de Animación que se celebra anualmente en Zagreb, Croacia. Asimismo, escribe sobre animación y otras artes para la revista semanal *Vreme* de Belgrado. Es autora del libro *Michael Dudok de Wit - A Life in Animation* (CRC Focus, 2020).

PALABRAS CLAVE:

Giannalberto Bendazzi, homenaje, historia de la animación, festivales, animación independiente.

KEY WORDS:

Giannalberto Bendazzi, tribute, animation history, festivals, independent animation.

DOI:

<https://doi.org/10.4995/caa.2022.17138>

"Prefiero Alberto, noble e inteligente." En memoria del historiador de animación cine Giannalberto Bendazzi (1946-2021)

Introducción

Irónico y optimista. ¿Podrían estas dos palabras evocar la personalidad de Gianalberto Bendazzi, mi profesor favorito de todos los tiempos, mi generoso mentor y, sobre todo, mi leal amigo? Supongo que habría sonreído ante este oxímoron: le gustaba mucho jugar con las palabras, hacía retruécanos, y era autor de poesía y de los e-mails más divertidos imaginables. En nuestra correspondencia nos gustaba inventar nuestros alter egos y fantasear con sus firmas. Uno de sus correos lo firmó como “Johannes Albertus (que significa: El Señor está lleno de Gracia + noble e inteligente; prefiero Albertus)”.

También escribió una colección de cuentos para niños: *Storie dal mondo appeso* (2012). Dedicados a su hija Ilaria, estos divertidos cuentos de hadas demostraban su habilidad para construir mundos fantásticos de animales y plantas que hacen reír a los niños y disfrutar con onomatopeyas inventadas. Giannalberto era un erudito caballero europeo: un hombre gentil y voluminoso, ávido lector de libros de historia, que adoraba a Dante, Camus y Bulgakov, y era también un francófilo apasionado. Hablaba con fluidez inglés, francés, español y latín (su madre era profesora de latín en el Liceo). Alguien me dijo recientemente que el director de animación francés Jean-Françoise Laguionie,¹ cuando se enteró del fallecimiento de Gianalberto Bendazzi en diciembre pasado en Génova, dijo de él que era *el Umberto Eco* de la historia de la animación; supongo que con esta comparación quería reforzar el trasfondo cultural de Bendazzi, y puedo confirmar también que en verdad era

un gran intelectual. Es cierto, de alguna manera Eco y Bendazzi tenían cosas en común. Las dos primeras que me vienen a la mente son sus definiciones de belleza y animación, que se derivan del mismo manantial: la herencia de uno de los filósofos de las artes y la estética más influyentes del siglo XX, Dino Formaggio: “Arte es todo lo que los hombres llaman arte” (Formaggio, 1973: 9). En su introducción al libro *Lezione sul cinema d'animazione*, Bendazzi definió la animación como “todo lo que los hombres, en diversas épocas históricas, llamaron animación” (Bendazzi, 2004: 3). Por otro lado, cuando Eco tuvo problemas para definir el término “belleza” también aceptó el enfoque relativista de Formaggio para determinar el arte: “Belleza es todo lo que los hombres llaman belleza” (Eco, 2021 [2004]: 6).

Tommaso Campanella era otro filósofo italiano del siglo XVII querido simultáneamente por Eco y Bendazzi. Ingenioso e irónico como era, Eco había elegido como epígrafe las últimas líneas de diálogo entre dos personajes del libro de Campanella *La ciudad del sol*:

Ospitalario (caballero maltés): “Espera, espera”

Genovese (marinero de Cristóbal Colombo): “No puedo, no puedo”.

En la introducción a su novela policiaca inédita (sí, también le gustaba experimentar en la ficción), Bendazzi había extraído uno de los diálogos del mismo libro de Campanella. Se podría decir que estos dos ejemplos podrían verse como puras

¹ Jean-Françoise Laguionie (nacido en 1939) se inició en la animación con el maestro Paul Grimault, y es uno de los grandes de la animación europea. Cineasta en activo, cuenta en su haber con cortometrajes artísticos del relieve de *La Demoiselle et le violoncelliste* (1965) —ganador en Annecy— o *La Traversée de l'Atlantique à la rame* (1978) —Palma de Oro en Cannes—, y seis largometrajes de animación tan singulares como *Gwen, le livre de sable* (1985) o *Le Tableau* (2011).

afinidades electivas, y sería verdad, ya que tanto Eco como Bendazzi se formaron en el mismo período histórico y cultural en Italia y se interesaron por la cultura mediática de la época.

Luego hay también otro apodo que se le da a Bendazzi, que siempre le pareció divertido: "el Giorgio Vasari de la Historia de la Animación". Pero las únicas dos cosas en común que había entre él mismo y el pintor e historiador renacentista toscano fue que ambos habían hecho muchas visitas a los artistas y eran a la vez sus amigos, y que casi no habían visitado los archivos (que eran casi inexistentes en aquellos tiempos).²

En su entorno privado, Bendazzi era extremadamente sociable, con un irónico sentido del humor y un talento especial para alentar a las personas a asociarse. Era asimismo una especie de "hada madrina" de todos los festivales de animación. Le gustaban los musicales y la música clásica y las canciones de Paolo Conte: recuerdo haber cantado con él en mi coche una divertidísima canción de Conte, "Gong – oh"; Bendazzi desafinó muchísimo aunque no le importaba, simplemente disfrutaba haciendo el coro a Conte.

Adoraba el arte de Sandro Botticelli, Norman McLaren, Caroline Leaf, los futuristas italianos, Raoul Servais, Piet Mondrian, Zlatko Grgić, Jurij Norstein...

Su curso de Historia de la Animación en la Università Statale de Milán era formidable: las discusiones después de las proyecciones de películas siempre fueron apasionadas, emocionales, subversivas, irreverentes, agudas... Cada observación estaba permitida y tenía que transmitirse de forma argumentada. El enfoque idiosincrásico de Bendazzi hacia los estudios de animación ha dejado una marca indeleble en mi propio trabajo, y supongo que este es el caso de todos sus antiguos alumnos en Australia, Singapur e Italia. Marco Bellano, profesor de Historia de la Animación en la Universidad de Padua, ha denominado esta marca como la "escuela Bendazzi":

Si hoy existe un interés por la animación y los estudios de animación, no cabe duda que en gran parte se debe a Giannalberto Bendazzi y su obra pionera, titánica y humilde a la vez. Sin la mirada de Giannalberto, tan humilde y tan titánica, hoy sabríamos y veríamos mucho menos. Era un verdadero maestro de la mirada; sabía

² " Se puede consultar la impresión de Bendazzi al respecto en su propio blog (<https://www.giannalbertobendazzi.com/vasari-si-vasari-no/> [acceso: enero, 2022]).

³ E-mail personal de Marco Bellano a Andrijana Ružić (22 de diciembre de 2021).

hacia dónde dirigirla para convertirla en un instrumento de descubrimiento, conocimiento y asombro. Al hacerlo, arrastró irresistiblemente muchas otras miradas, las de diversos artistas, estudiantes y estudiosos que construyeron lo que, al fin y al cabo, puede llamarse una escuela de Bendazzi. Y, quizás, incluso una patria: un lugar ideal donde aquellos que quieren crear y entender la animación pueden encontrar preciosos recursos.³

“Cree siempre en ti mismo, no tengas miedo de valorar tus ideas, sé curioso, estudia con pasión, explora, sé perseverante, resiste, nutre una mirada fresca frente a todo arte, contagia tu amor por el medio de la animación cuando y donde quieras.” Estas son las palabras de Giannalberto que permanecen conmigo.

“Difunde tu pasión por la animación” se convirtió en mi lema.

Aunque en su juventud Bendazzi también escribió sobre directores de cine de ficción —publicando libros sobre Woody Allen, Mel Brooks y su adorado Buster Keaton—, decidió dedicar su carrera al arte de la animación. Una vez me dijo:

los autores de animación son las personas más cariñosas, humildes y

sin egoísmo de este planeta. Hacen obras maestras y ni siquiera son conscientes de lo que han hecho. Por eso debemos escribir sobre ellos, y sobre sus esfuerzos: alguien debe valorar su hermoso y duro trabajo. Me siento bien en su compañía, la comunidad internacional de animación es mi hogar.

Alexandre Alexeïeff, Bruno Bozzetto, Osvaldo Cavandoli, directores de cine de animación de la escuela de animación de Zagreb, Quirino Cristiani, son algunos de los artistas que Bendazzi celebró en sus libros, colocándolos así en el Salón de la Fama de la Animación. *Animation – A World History* (2016) fue su enorme esfuerzo personal de reunir a todos los autores de animación de todo el mundo en un libro de dimensiones bíblicas: esta edición revisada de su libro original de 1988, *Cartoons - Il cinema d'animazione* (publicado en España como *Cartoons. 110 años de cine de animación*, 2003) le llevó 10 años en ser completado, y su preocupación constante fue la de no omitir un solo animador/director. Mientras trabajaba en *Animation – A World History* nuestras conversaciones telefónicas eran algo así como: “Este libro me enterrará, Andrijana, tengo dolores de espalda constantes, no duermo por las noches. Pero estoy encantado con este autor que he descubierto en Pakistán, escucha aquí...” O,

"maldita sea, he estado buscando durante días el año de la muerte de este autor, ¿podrías ayudarme con esto?" Cada esfuerzo de cada artista de animación de todos los países del mundo tenía que estar incluido en su libro de referencia. Tal era su mantra.

La última vez que supe de él, estábamos hablando de su libro recién publicado en Italia: GAG, una colección de ensayos sobre la comedia, desde Woody Allen hasta el italiano Totò. Ah, otra vez una analogía con Eco, quien en su ensayo *Autobiografía intelectual* afirmaba que "reír es la forma radicalmente humana de reaccionar ante el sentido humano de la muerte. Prepararse para la muerte consiste esencialmente en ir convenciéndose poco a poco de que todo es vanidad" (Eco citado en Lorusso, 2021: 70).

Quiero que sepas que este es mi último libro, Andrijana.

Oh, vamos, —dije— ya he escuchado esta frase antes.

No, en serio, no escribiré más. Basta (suficiente), è finita (se acabó). Pero al menos estoy feliz de cerrar mi carrera con este pequeño libro sobre comedia. Es una manera tan agradable para un final, ¿no?

Referencias bibliográficas

BENDAZZI, Giannalberto, 2004. *Lezione sul cinema d'animazione*, Milán: CUEM.

BENDAZZI, Giannalberto, s/f. "Vasari si vasari no", en *Giannalberto Bendazzi* (<https://www.giannalbertobendazzi.com/vasari-si-vasari-no/>, [acceso: enero, 2022]).

BENDAZZI, Giannalberto, 2012, *Storie dal mondo appeso*, Ventimiglia: Philibliblion Edizioni.

ECO, Umberto, 2021 [2004], *La bellezza*, Turín: La Repubblica, GEDI.

FORMAGGIO, Dino, 1973. *L'arte*, Milán: ISEDI.

LORUSSO, Anna Maria, 2021. *La filosofia di Umberto Eco*, Milán: La Nave di Teseo.

- © Del texto: Andrijana Ružić.
- © De las imágenes: Andrijana Ružić.
- © De la traducción: María Lorenzo Hernández.