
TRAZOS DE LUZ.

ABI FEIJÓ Y REGINA PESSOA:

25 AÑOS DE ANIMACIÓN PORTUGUESA

Beatriz Herráiz Zornoza y Miguel Vidal Ortega

Grupo Animación: Arte e Indústria, Universitat Politècnica de València

Nos adentramos en un recorrido fascinante por *Trazos de luz*, una retrospectiva de los animadores portugueses Abi Feijó y Regina Pessoa, inaugurada el pasado 26 de septiembre de 2017 en la Sala Josep Renau (UPV). Esta exposición recogía obras originales de sus producciones animadas, juguetes precinematográficos —¡y hasta una mesa iluminada con arena para animar!—, para deleite de alumnos, docentes, y público amante del *septième art bis*. El tándem lusitano es un referente mundial de la animación de autor contemporáneo. Comprometido con su país y la divulgación de la imagen animada, Feijó revitalizó el sector en los años noventa a través del Festival Cinanima y su productora Filmógrafo, dotando a Portugal de una nueva generación de realizadores independientes, y, particularmente, con una de las artistas revelación de la animación internacional del presente siglo. Tras regalarnos una singular factura plástica deudora del grabado animado de Piotr Dumała y aderezada con una profunda sensibilidad temática hacia la cultura popular y los traumas infantiles, Pessoa nos desvela su delicado trabajo, que, como comprobarán a lo largo del texto y en las exquisitas imágenes que lo acompañan, brilla con luz propia. *Bom viagem!*

We are entering a fascinating journey through *Strokes of Light*, a retrospective of the Portuguese animators Abi Feijó and Regina Pessoa, inaugurated on 26th September 2017 in the Sala Josep Renau (UPV). This exhibition included original works from their animated productions, pre-cinema toys — and even a light table for tracing sand!, to the delight of students, scholars, and public lovers of the *septième art bis*. The Lusitanian tandem is a worldwide reference for contemporary auteur animation. Committed to his country and the spreading of the animated image, Feijó revitalized the sector in the nineties through the Cinanima Festival and his company Filmógrafo, providing Portugal with a new generation of independent filmmakers, and, particularly, with one of the artist's revelations of the international animation in the present century. After giving us a singular plastic manufacture owing to the Piotr Dumała's animated engraving and embellished with a deep thematic sensitivity towards popular culture and childhood traumas, Pessoa reveals to us her delicate artwork, which, as you will notice throughout the text and in the exquisite images that accompany it, shines with its own light. *Bom viagem!*

Palabras clave: Animación, grabado, Portugal, Feijó, Pessoa.

DOI: <https://doi.org/10.4995/caa.2018.9646>

Fig. 1. Instantánea de la exposición en la Universitat Politècnica de València.

Fig. 2. Instantánea de la exposición en la Universitat Politècnica de València.

Trazos de luz es una exposición retrospectiva de los animadores portugueses Abi Feijó y Regina Pessoa, comisariada por quienes escriben estas palabras. Se inauguró el 26 de septiembre de 2017 y ha podido verse hasta el mes de diciembre en la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles Artes de la Universitat Politècnica de València.

La exposición, que contó con más de dos mil visitantes, ha despertado gran interés y ha sido una gran fuente de inspiración para nuestros alumnos, ya que en ella se aúnan muchos de los procesos de las Bellas Artes, que culminan en el cine. Su título, *Trazos de luz*, trató de plasmar gran parte del proceso de trabajo de ambos artistas, cuyas técnicas atraviesan literalmente la materia en busca de la luz, penetrando en la arena, en la escayola, en el papel e incluso en bitmap. Como diría su amiga, profesora y animadora Marina Estela Graça, su estilo *concreta las formas a partir de la luz que se abre en cada pequeño trazo*.

La obra de Abi y Regina es la culminación de una auténtica forma de vida por y para la animación. Actualmente han transformado su casa en un museo —a la que acuden escolares de Lousada y de toda la provincia—, pero a la Casa Museu de Vilar no solamente se acerca

el público interesado en su obra y sus juguetes precinematográficos: Casa Vilar se ha convertido en un punto neurálgico de la animación donde es fácil encontrar en persona al diseñador de sonido Norman Roger, la productora Marcy Page¹ —en producción de su última película—, el animador y realizador Paul Bush —que recientemente ha estado rodando su próximo cortometraje *Ride* del que Abi es realizador—, la nieta de *Starevitch* y tantos otros representantes de la animación y del cine.

La exposición *Trazos de luz* estaba dividida en tres grandes bloques: el primero dedicado precisamente a la Casa Museu de Vilar y los juguetes precinematográficos, donde se podía contemplar una Linterna Mágica de más de cien años, así como un Praxinoscopio, un Fenaquistiscopio y un Zoótrofo de fabricación propia, con temas visuales de sus películas animadas. Un segundo espacio de la exposición estaba dedicado a la obra de Abi Feijó, con los dibujos a grafito originales de *Os Salteadores* (*Los salteadores*, 1993), las siluetas de *Fado Lusitano* (1993) y algunos de los fotogramas de *Clandestino*² (2000), además una mesa de luz para que los visitantes pudieran experimentar con la arena.

Figs. 3 y 4. Abi Feijó y Regina Pessoa.

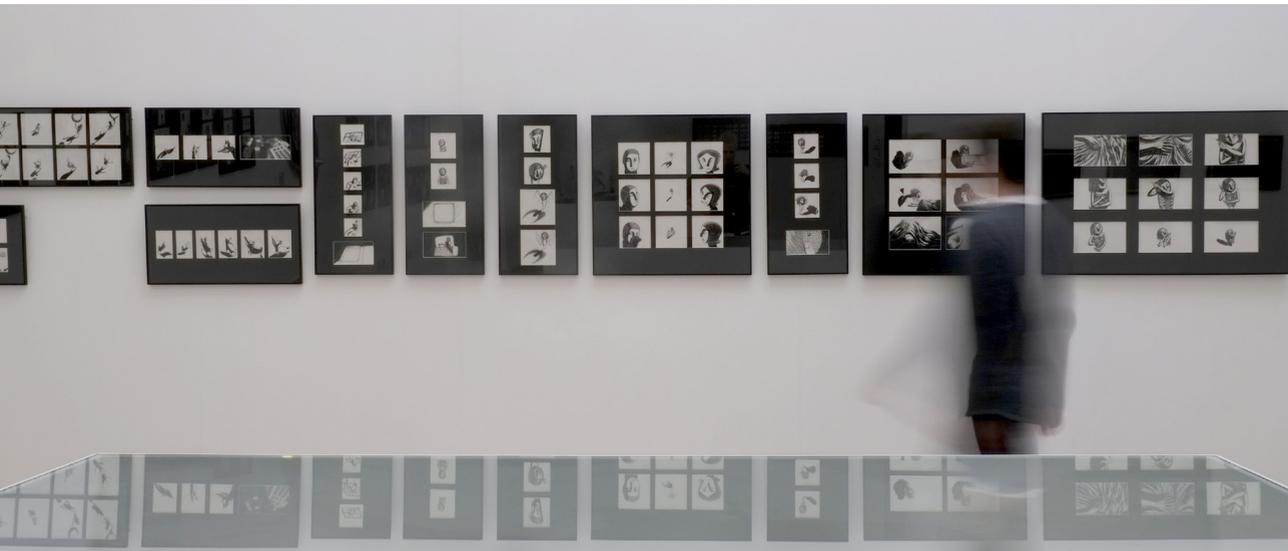
Solo un instante en esta sala bastaba para darse cuenta de las técnicas y temáticas favoritas del artista que se embarca en una aventura creativa en cada proyecto.

Abi Feijó es un autor reflexivo y comprometido, para quien la pausa, como buen portugués, es esencial para no dar un paso en balde, su sensibilidad política y social se hace patente en cada una de sus películas. En *Os salteadores* describe la complicidad entre las dictaduras salazarista y franquista para dar caza a los republicanos huidos de nuestra Guerra Civil, que se refugiaron en las montañas del norte de Portugal; un texto escalofriante basado en un cuento de Jorge de Sena contenido en el libro *Os Grão-Capitães* (1971). También utiliza el humor para contar la historia de su país en *Fado Lusitano*, encargo de John Halas para el proyecto *Know Your Europeans* (1991-1995), aunque el maestro húngaro nunca pudo ver este proyecto terminado. *Clandestino*, su película más laureada, nos acerca a un tema de lamentable actualidad, que habla de las migraciones forzadas y furtivas a bordo de un carguero. Con este filme Abi Feijó cierra una etapa como director de animación en Filmógrafo y abre otra al frente de Ciclope Films, donde se concentrará

en su labor como productor, además de otros múltiples proyectos.

El último espacio de la exposición estaba dedicado al delicado trabajo de Regina Pessoa, donde los fotogramas originales se combinaban con los primeros esbozos de sus producciones, storyboards y algunas piezas que invitaban al juego y la imaginación. El interés artístico en el grabado queda reflejado en cada una de sus películas: si Abi jugaba con materiales como la arena, el grafito o las siluetas, Regina siempre trata de llegar a conseguir acabados cercanos a su trazo natural, en busca de la luz que hablábamos al principio, a golpe de buril. Y para ello no desiste en el empeño de explorar las posibilidades de la materia en cada uno de sus proyectos: desde la escayola al bitmap, “de la piedra al píxel”, título, a su vez, de la “masterclass” que Regina impartió en un Auditorio Alfons Roig repleto de expectación, donde nos mostró sus procesos artísticos.

Las escayolas originales de *A noite* (*La noche*, 1999), reducto final, cada una de ellas, de un largo proceso de construcción y destrucción, son la única evidencia de cada plano de la película. Las miles de rayitas que construyen cada una de

Figs. 5-7. Instantáneas de la exposición en la Universitat Politècnica de València.

Fig. 8. Dibujo original sobre escayola tintada para la producción de *A Noite* (Regina Pessoa, 2000).

las formas del fotograma nos transportan, en un proceso casi hipnótico, al terror nocturno sentido por esa pequeña protagonista de ojos grandes. *A noite* supuso para Regina una inversión titánica en esfuerzo, pero fue rápidamente gratificada en forma de premios: esta película pudo verse en casi todos los festivales y puso a la animadora a la altura de los mejores animadores del mundo. Pero los grandes premios llegarían con *Historia trágica com final feliz* (*Historia trágica com final feliz*, 2006) que se hizo, entre otros, con el Grand Prix de Annecy. El gran contraste de la tinta negra con el brillo del couché, nos desvelaba, a ritmo de sístole —como el corazón de la niña—, el pedaleo, los vecinos, los perros, las ventanas y puertas de esa calle con resistencia al cambio, a aceptar a una personita que no era como los demás. Esta vez la artista atravesaría el papel entintado, de un gramaje especial, en busca del trazo de luz.

Una anamorfosis cónica dividía el espacio dedicado a *Historia trágica com final feliz* de Kali (2012), su última película. Y a continuación los bocetos que darían vida al pequeño vampiro, trazos rápidos de tinta que mostraba el carácter

del personaje. Por último, la sala oscura de la exposición nos invitaba a jugar con los conceptos que inspiraron la película creando sombras chinecas sobre la luna, y con el reflejo cilíndrico de otra anamorfosis. Regina se atreve con la animación digital en este último proyecto, no sin pasar por un concienzudo proceso de investigación en busca de su trazo, como en cada película.

Este tándem creativo de referencia internacional ha llenado la sala de arte, delicadeza, investigación, experimentación y juego, componentes esenciales para crear cualquier obra artística. Y un poco de esta esencia queda plasmada en el catálogo que lleva por título el mismo nombre que el de la exposición, para el que han escrito los miembros del Grupo en Animación, Arte e Industria: Sara Álvarez, Susana García Rams, Raúl Gonzalez-Monaj, María Lorenzo, Ignacio Meneu y Miguel Vidal, además de dos invitadas de excepción, Marina Estela Graça y Helena Santos, ambas investigadoras en Portugal. Este catálogo será editado por la editorial Sendemá, y podrá ser adquirido en su web. Además, acompañando a la exposición, coincidiendo con el festival *Prime The Animation 5!* y para celebrar el Día Mundial

Fig. 9. Masterclass *De la piedra al pixel*. Regina Pessoa.

Fig. 10. Instantánea de la exposición en la Universitat Politècnica de València.

Fig. 11. Multiplano y arena. Un taller de animación con Abi Feijó.

de la Animación, la Filmoteca-Culturarts programó un ciclo con todas sus películas.

Nuestro Grupo de Investigación seguirá trabajando en este tipo de exposiciones que, además de traer al entorno universitario elementos visibles de gran calidad artística, vienen acompañados de talleres, conferencias e investigación, que complementan la formación de nuestros egresados.

© Del texto: Beatriz Herráiz Zornoza,
Miguel Vidal Ortega.

© De las imágenes: Carmelo Gabaldón,
Beatriz Herráiz Zornoza.

Notas

¹ Roger y Page son colaboradores en el proyecto de la Casa Museu de Vilar.

² La técnica de animación con arena es destructiva y no permite guardar ningún fotograma. Por ello, uno de los fondos que se utilizó para la película fue fijado con resina y puede verse en la Casa Museu de Vilar.

³ *A noite* fue realizada mediante la animación sobre escayola, la técnica —heredera del animador polaco Piotr Dumała— consiste en entintar una placa de escayola y rascar con un punzón o buril para sacar las luces, el cambio de posición se obtiene volviendo a entintar las zonas que se quieren animar y volver a rascar para sacar las luces de la posición nueva. Con esta técnica un plano completo se anima sobre la misma placa de escayola, de manera que se conservará tan sólo una placa por plano.

Fig. 12. De izquierda a derecha. Miguel Vidal, Regina Pessoa, Teresa Chafer, Beatriz Herráiz.

Biografías

Beatriz Herráiz Zornoza (Valencia, 1975). Doctora en Bellas Artes, actualmente es profesora en el Grado en Comunicación Audiovisual y la Facultad de Bellas Artes de Valencia, e integrante del Grupo de Investigación en Animación: Arte e Industria. Ha trabajado como diseñadora gráfica para Canal9 y UPVRTV. Ha publicado artículos en el Congreso de Tipografía, CONFIA y SAS. Además ha sido la coordinadora de *Historias para compartir*, proyecto de cooperación internacional en Bamako (Mali), y diseñado la escenografía audiovisual de diferentes obras de teatro como *Bonnie y Clyde*, *Consonants* y *Dot*. Ha comisariado las exposiciones *El Mundo Perdido de Jiri Barta* (2014) y *Trazos de luz. Abi Feijó y Regina Pessoa. 25 años de animación portuguesa* (2017).

E-mail
beaherzo@doctor.upv.es

Miguel Vidal Ortega (1959). Doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València. Profesor Titular de Universidad e investigador del grupo Animación: Arte e industria. Ha publicado en libros y coordinado el volumen *Mantener alejado del alcance de los niños. Animación para adultos* (Sendemà, 2018). Ha comisariado varias exposiciones, como *El Mundo Perdido de Jiri Barta* (2014) y *Trazos de luz. Abi Feijó y Regina Pessoa. 25 años de animación portuguesa* (2017). En su carrera profesional ha trabajado como Director y animador cinematográfico en los Estudios de Animación del ICAIC en Ciudad de la Habana, Cuba, así como en Barcelona y en Valencia. Desde 2012 dirige el Máster en Animación de la UPV.

E-mail
mivior@dib.upv.es