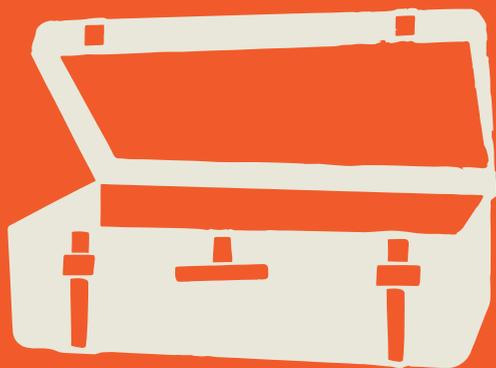

EL MUNDO PERDIDO DE

JIŘÍ BARTA

Organiza:

Colabora:

EL MUNDO PERDIDO DE

J I Ř Í
B A R T A

Organiza y edita: Grupo de investigación en Animación: Arte e Industria, UPV/
Centro Checo/ La Filmoteca de CulturArts

Colabora: Master en Animación de la UPV, Departamento de Dibujo, DCADHA,
Facultat de Belles Arts de San Carles, Universitat Politècnica de València.

PUBLICACIÓN

Coordinación de la edición: Miguel Vidal Ortega y Beatriz Herráiz Zornoza

Diseño y maquetación: Andrea Redondo

Equipo editorial: Grupo de Investigación en Animación: Arte e Industria

© de las imágenes, los autores. All rights reserved.

© de los textos, los autores

© de la presente edición: Editorial UPV

1ª Edición 2014

Impresión: La Imprenta CG

Distribución: Editorial UPV / Pedidos: pedidos@editorial.upv.es

ISBN: 978-84-9048-243-8

Depósito Legal: V-1576-2014

EXPOSICIÓN

Vicedecanato de Cultura: Ricardo Forriols

Comisarios: Miguel Vidal Ortega y Beatriz Herráiz Zornoza

Montaje: Jiří Barta, Zuzana Bartova, Milan Svatos, Miguel Vidal, Beatriz Herráiz, Ana

Lledó, Duna Tárrega, Yolanda López, Daniel Amar, Silvia Carpizo, Beatriz Millón,

Adriana Navarro, Raquel Planas, David Cantarero, Juan Sánchez y Sara Álvarez

Centro Checo: Vera Ztopkova e Iveta Konzalezova

Transporte: Isabel Herrero

Fotografía montaje: Beatriz Herráiz Zornoza

Fotografía inauguración: Sonia Soler Belda y Juan Sánchez

Soporte audiovisual: Luís Morcillo

Difusión: Gabinete de prensa UPV, La Filmoteca de CulturArts, Centro Checo

CICLO

Jefe de programación: José Antonio Hurtado Álvarez

Gestión de copias: Marlys Caillet Jeannin, Rebeca Crespo Crespo

Documentación : Nuria Castellote Herranz

Proyeccionistas: Miguel Vivó Tormos y Josep Cerdà Súñer

Difusión: Carmen Losada Kuntz

Prensa: Lucas Soler Cab

Transporte: Isabel Herrero

DIRECCIÓN POSTAL

Miguel Vidal Ortega / Beatriz Herráiz Zornoza

Departamento de Dibujo, UPV. DCADHA

Cno. de Vera s/n

46022 Valencia (España)

Tel: (+34) 96 387 74 60

© autores

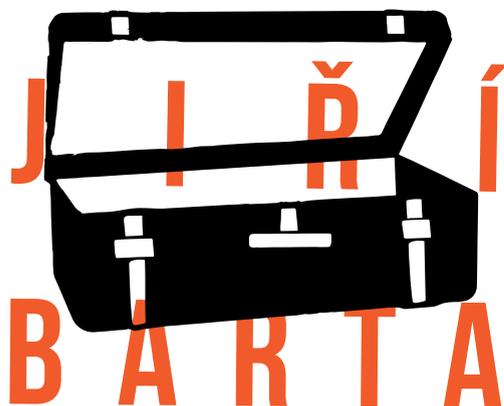
©2014, Editorial Universitat Politècnica de València

Distribución: Telf. 963 877 012 / www.lalibreria.upv.es / Ref.:2037_05_01_01

Queda prohibida la reproducción, la distribución, la comercialización, la transformación y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de la totalidad o de cualquier parte de esta obra sin autorización expresa y por escrito de los autores.

Impreso en España

EL MUNDO PERDIDO DE

- 10** Antonio Alcaraz.
- 12** Miguel Corella.
- 14** El mundo perdido de Jiří Barta. Beatriz Herráiz y Miguel Vidal.
- 20** De ángeles y demonios. María Lorenzo.
- 32** Del sótano al desván. Carolina López.
- 38** Animación teatral y de películas. Miloslav Klima.
- 46** Lenguajes de la Insumisión. Jordi Costa.
- 56** El cine de Jiří Barta, un tesoro por descubrir. José Hurtado.

- 60** Ciclo de Jiří Barta en la filmoteca de Culturarts.
- 66** Catálogo exposición.
- 88** El extraordinario mundo de Jiří Barta. Jiří Kubiček.
- 98** Huellas del tiempo. Martina Botella.
- 108** Escribir guiones es una carrera de fondo. Edgar Dutka.
- 112** Claves para una excelente dirección de arte. Miguel Vidal y Beatriz Herráiz.
- 116** Entrevista a Jiří Barta. Emilio de la Rosa.
- 132** Textos originales. Miloslav Klima, Jiří Kubiček y Edgar Dutka.

**“ES DURANTE EL
DE ELABORACIÓN
CUANDO DECIDO
TÉCNICA VOY A 1
TÉCNICA VIENE C
A LA HISTORIA Q
CONTAR Y A LA E
LA QUE QUIERO C
EN LA PANTALLA
CONTRARIO”**

**EL PROCESO
DE ELABORACIÓN
DEL GUIÓN
Y EL TRABAJO
CON QUE
SE TRABAJA. LA
CONDICIONADA
QUE QUIERO
ESTÉTICA CON
QUE SE PLASME
EN LA PANTALLA,
NUNCA AL**

Antonio Alcaraz

La exposición "El Mundo perdido de Jiří Barta" que se puede visitar actualmente en la Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, supone una nueva oportunidad de mostrar la Stop Motion, en la Universitat Politècnica de València. Este proyecto ha sido organizado por el Grupo de Investigación "Animación Arte e Industria" y el Master en Animación.

La stop motion ha tenido una larga vida en la ciudad de Valencia, hace muy poco, en abril de 2013, se presentó en el MUVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) otra muestra, "Stop Motion Don't Stop", que pretendía ser un recorrido por la obra de los más importantes realizadores valencianos. Nuestra Universidad, ha ofrecido la posibilidad de formar muchos de estos artistas y directores que hoy fabrican estos sueños con la animación.

Jiří Barta, el autor protagonista de esta exposición, es una de las figuras con más reconocimiento en el ámbito de la Animación Europea Contemporánea. Este artista checo, ha demostrado un gran talento en la búsqueda de los recursos más distintivos a partir de la animación de objetos y juguetes. Sus películas, exaltan en el espectador intensas emociones de tiempos vivenciados.

El activo grupo de Investigación "Animación Arte e Industria" forma parte del Departamento de Dibujo, y proyecta siempre su trabajo hacia las actividades en que el estudiante de Bellas Artes, y más concretamente de Animación, encuentra un espacio de perfeccionamiento artístico y desarrollo profesional. La exposición "El Mundo perdido de Jiří Barta", es una gran posibilidad que trasciende los muros de nuestra escuela y salta al salón de juegos de casa, donde niños y adultos reaniman sus mejores fantasías.

Antonio Alcaraz,

Director Departamento de Dibujo

Miguel Corella

Si es verdad que el origen de algo marca su destino y define de alguna manera su esencia, habremos de reconocer que las artes plásticas tienen que ver fundamentalmente con la detención del movimiento, con la dualidad entre lo quieto y lo que se mueve. Cuenta Plinio el Viejo en su *Historia natural* que las artes nacieron en Grecia cuando *una muchacha fijó con líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela*. El contorno de la silueta del amado quedaba así fijada sobre la pared para compensar su ausencia y el dibujo petrificaba en la detención más absoluta la presencia del cuerpo deseado. La leyenda hace de la pintura un pobre consuelo que nunca podrá más que evocar en una imagen fantasmal el tacto y el movimiento de los cuerpos. Por ello cuenta Plinio que el padre de la muchacha, el alfarero Butades de Sición, intentando sin duda aplacar el dolor de su hija, dio origen a la escultura cuando *aplicó después arcilla sobre el dibujo al que dotó de relieve, e hizo endurecer al fuego esta arcilla*. Podemos considerar esta figura de barro como la primera escultura e imaginar a Butades y a su hija en la misma posición en que el mito nos presenta a Prometeo, aquel otro escultor enamorado de su Galatea, la mujer de sus sueños tallada en piedra, que se las ingeniaba para conseguir dar vida a su figura insuflándole con un beso el alma y la sangre que el frío mármol no tiene.

La técnica que conocemos como *stop motion* compite con la escultura en el intento de dar vida a la figura y animar lo inanimado. Fotograma a fotograma lo quieto adquiere movimiento recurriendo a nuevas técnicas que en última instancia remedan todas las viejas tradiciones abiertas por el mito de Plinio: el teatro de sombras, el retrato, el modelado en barro, la animación prometeica de lo inerte o aquella primitiva forma de dibujo en movimiento que fueron las siluetas de los vasos de cerámica griegos, figuras que uno debe animar haciendo girar la vasija redonda sobre su base.

Las películas de Jiří Barta proponen una constante reflexión sobre todos estos temas legendarios en una indagación continuada sobre lo que podríamos denominar la esencia del cine de animación, que no es otra que esta tensión entre detención y movimiento, tensión que el propio nombre del género, *stop motion*, recoge de forma directa y simple. Su corto *Golem* (1987) representa una buena muestra de la reflexión de Jiří Barta en torno al cine de animación, ya que el mito judío del Golem recrea las leyendas de los escultores Prometeo

y Butades. El mítico Golem reelabora la mítica creación de Adán a partir del barro, ya que se trata de un personaje, un gigante poderoso pero torpe, modelado también en barro por algún hombre santo y destinado a proteger a la comunidad judía de sus enemigos. La película de Barta transforma una variante local, muy popular en la ciudad de Praga, de la leyenda para transmutar el mito haciendo que los personajes de carne y hueso se conviertan primero en figuras inmóviles de barro seco, como también las casas y las calles, hasta que la ciudad entera acaba por fundirse en una masa informe o materia primordial, uno de los significados del término hebreo *golem*.

Otro de los tópicos del cine de animación que ha retomado Jiří Barta es la tradición de los objetos que cobran vida, un tema que recrea en su película *Aventuras en el desván* siguiendo la estela de *El soldadito de plomo* de Andersen. No sólo los juguetes sino también los objetos de desecho o de colección, todo aquello que se convierte en un tesoro para el coleccionista, el fetichista o el melancólico forma parte del universo de Barta, que se apropia de los objetos de uso cotidiano en la órbita del surrealismo o deforma las apariencias de lo real en la estela del expresionismo. Con todo ello, el cine de Barta encarna aquel impulso de la imaginación que nos lleva a sacar los objetos fuera del mundo de la utilidad para considerarlos ya no como herramientas útiles a nuestras necesidades sino como cosas con vida y verdad propias. Los objetos del cine de Barta encarnan así aquello que, con Remo Bodei, podemos denominar *animación de lo inorgánico*, dando vida a lo inerte y desplegando mundos posibles que nos esperan en el desván dispuestos a despertar a la mirada del deseo.

Para el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA) ha sido un orgullo participar en la organización de esta exposición de Jiří Barta como también ha sido un placer colaborar así en la recuperación su mundo perdido. Con ello apostamos decididamente por impulsar el campo de la animación en la oferta formativa y de investigación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Confiamos en que el grupo de investigación *Animación Arte e Industria y el Master en Animación*, en los que participan algunos profesores del DCADHA, siga proponiéndonos nuevas y gozosas aventuras en el desván.

Miguel Corella
Director del DCADHA.

EL MUNDO PERDIDO DE JIŘÍ BARTA

Miguel Vidal y Beatriz Herraiz

Había una vez un universo sumergido en una vieja maleta, en una oscura y olvidada buhardilla atestada de trastos, telas y objetos inútiles. Pero un día esos antiguos juguetes y muñecos desvencijados despertaron para contarnos una hermosa historia de valentía y amistad, donde los héroes emprenden un peligroso viaje para salvar a su adorada doncella, cautiva por el rey del mal. La historia podría parecer sencilla, pero el largometraje del checo Jiri Barta es audaz y transita por los territorios de la niñez, de la fantasía del juego, del encanto de los juguetes de madera y hojalata, con los que construye la quimera de un viaje hacia el sueño, pero también al misterio y los miedos de nuestra infancia.

Jiří Barta, mediante la animación, devuelve el alma a todas esas figuritas cuyo sentido quedó suspendido en el pasado, incitando a un espectador *voyeur* a asomarse a un recuerdo misterioso y profundo al margen de la racionalidad de la cotidianidad de la vida.

Jiří Barta (Praga 1948), comenzó en la animación, como otros muchos artistas checos de la época, aprendiendo del maestro Jiri Trnka. Realizó sus primeros trabajos en los estudios Kratky Film, donde colaboró como diseñador, director y guionista en sus propios proyectos de animación. Este realizador lleva más de tres décadas produciendo interesantes obras animadas, referentes de la animación europea e incondicionales a la tradición checa del teatro de muñecos y marionetas. Además es la figura que ha sabido sortear los acontecimientos políticos de su país adaptando sus producciones a un nuevo tipo de público y enfrentándose a los nuevos retos de producción en el cine de animación.

Cada una de las obras de este director suponen un desafío creativo, a las que se enfrenta con entusiasmo y mirada renovada, sin repetir estilo o caer en el manierismo. Barta es un animador polifacético y ecléctico, que pasa con

facilidad de producciones de autor a producciones de encargo, su estilo es mutable y suele llevar la experimentación a límites desconocidos, su técnica circunda los métodos clásicos, siempre en torno a la stop motion, aunque ha coqueteado con métodos digitales tridimensionales.

El humor, la poesía y la imaginación son importantes elementos en el hilo dramático de sus historias, que reflejan el propio tiempo imaginado y vivenciado del autor y que le hacen construir particulares universos recreados, de corte surrealista y metafórico. El amor, la amistad y la soledad son temáticas recurrentes en sus creaciones, aunque también se enfrenta a la crítica social con planteamientos mordaces. Todos estos ingredientes, que Barta combina con sumo cuidado, van dirigidas a una consecución obsesiva para el propio autor; expresar a través del significado de las propias imágenes.

“El mundo perdido de los objetos”

Jiří Barta se deja llevar por un interés compulsivo de coleccionar objetos, especialmente aquellos que estén fuera de uso, conserven el poso del pasado y estén asociadas a la niñez. Objetos que reflejan su propia historia y que son parte protagonista y reanimada del cuento, que reviven con delicadeza sus antiguas emociones. Trastos viejos y maniqués desahuciados, abarrotan su caos espiritual y logran mutar a la vida, ensamblados y maquillados delante de la cámara, ofreciendo un espectáculo imaginativo.

Sus influencias y ecos expresionistas se conjugan con el mejor dominio de la técnica stop motion, lo que patentiza en su obra con un sello muy personal, que convierte su labor en verdadera obra de culto para el cine y la animación.

La sala Josep Renau recibe por segunda vez a una figura de la animación checa, que en 2012 abrió por primera vez sus puertas al público con la exposición *La otra escena*, donde se exhibían los collages de la última producción de Jan Švankmajer. Esta exposición fue organizada por la tríada que hoy hacen posible *El mundo perdido de Jiří Barta*; el Centro Checo, la Filmoteca de CulturArts y el Master en Animación UPV.

El museo y las galerías son ahora un espacio que abre sus puertas a la animación con entusiasmo. Hace tan sólo un año el Muvim exhibía la producción valenciana en stop motion con *Stop motion don't stop*, una exposición comisariada por MacDiego y que batió records de taquilla. Actualmente en España dos exposiciones más están teniendo una gran afluencia de público: *Pixar. 25 años de animación* (Caixa Forum. Madrid) y *Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay* (CCCB. Barcelona)

Esta última comisariada por Carolina López, directora de Animac Lleida durante los últimos años. Según la organizadora Barta es la cuarta pieza de este cuadrilátero de directores pioneros en el género, que juegan con la reanimación, la magia y la fascinación por la vida, reproduciendo una transversalidad única en este tipo de imagen desde 1882 hasta nuestros días. Filmografías tan fantásticas como ingenuas, pero que llevan consigo, los mundos perdidos de vidas imaginadas.

También *Caimán cuadernos de cine*, se ha hecho eco de estos acontecimientos dedicando las primeras páginas del ejemplar de mayo a al cine de animación y poniendo en relieve la transcendencia de estas exposiciones. Presenta también, una reseña de una entrevista realizada a Jifí Barta a su paso por la Semana Internacional de Cine de Madrid, realizada por Emilio de la Rosa; teórico e historiador de cine de animación.

EL cine de Barta es una transposición de imagen de acción real y animada. El director revive y dota de alma lo más recóndito de nuestros recuerdos y concibe su cine como una liberación de vida, expresión y devoción por la existencia, donde la animación es su mejor recurso para desvelar su encarnado universo imaginativo:

“Es durante el proceso de elaboración del guión cuando decido con que técnica voy a trabajar. La técnica viene condicionada a la historia que quiero contar y a la estética con la que quiero que se plasme en la pantalla, nunca al contrario”¹

Un cine donde las nuevas tecnologías y múltiples materiales sumergen al artista en una innovadora puesta en escena ante cada nuevo proyecto, procurando mantener vivas, la tradición y la leyenda, de donde nace su verdadera obra artística.

Para seguir leyendo haga click aquí