
CARLES PORTA. 20 AÑOS DE IMAGEN GRÁFICA DEL ANIMAC

Sara Álvarez Sarrat

Universitat Politècnica de València

ANIMAC cumple 20 años y, desde sus inicios, Carles Porta ha firmado la imagen gráfica del festival. A partir de una entrevista con el autor, nos sumergimos en la evolución del festival y en los retos que ha supuesto para su trabajo. Carles Porta, autor de los fantásticos carteles y cortinillas de la muestra, nos habla de este proyecto que le ha permitido reinventarse en cada edición.

ANIMAC celebrates its 20th anniversary, and from the beginning, Carles Porta signed the festival's graphic image. From an interview with the author, we dive into in the evolution of the festival and the challenges it brought to his work. Carles Porta, author of the amazing posters and bumpers for the festival, talks about this project that has allowed him to reinvent himself at each edition.

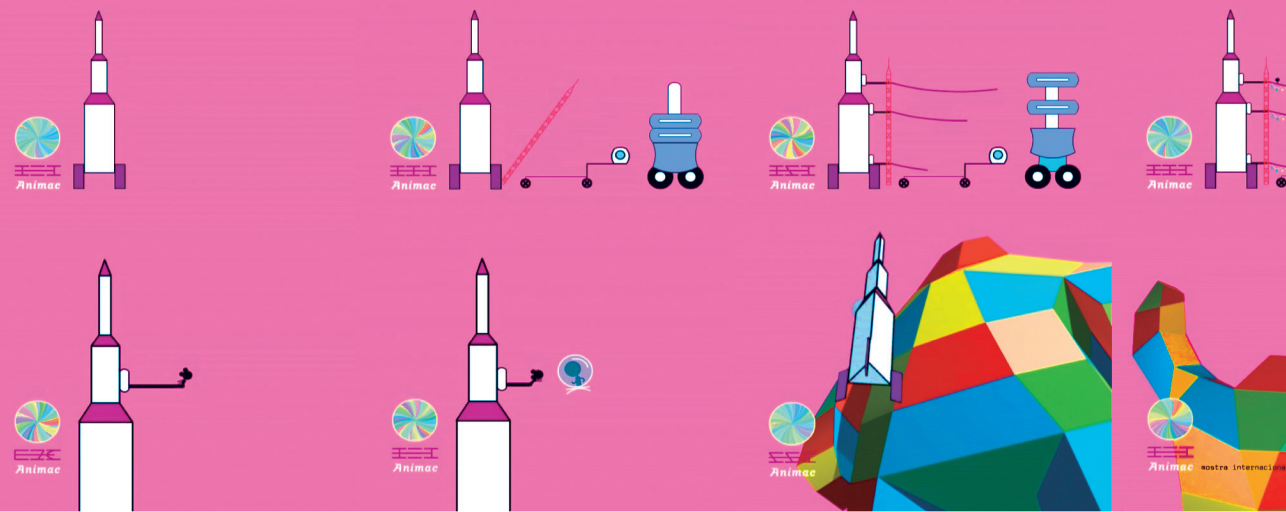
Palabras clave: Carles Porta, Animac, festival, cortinillas, imagen gráfica

DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/caa.2016.4786>

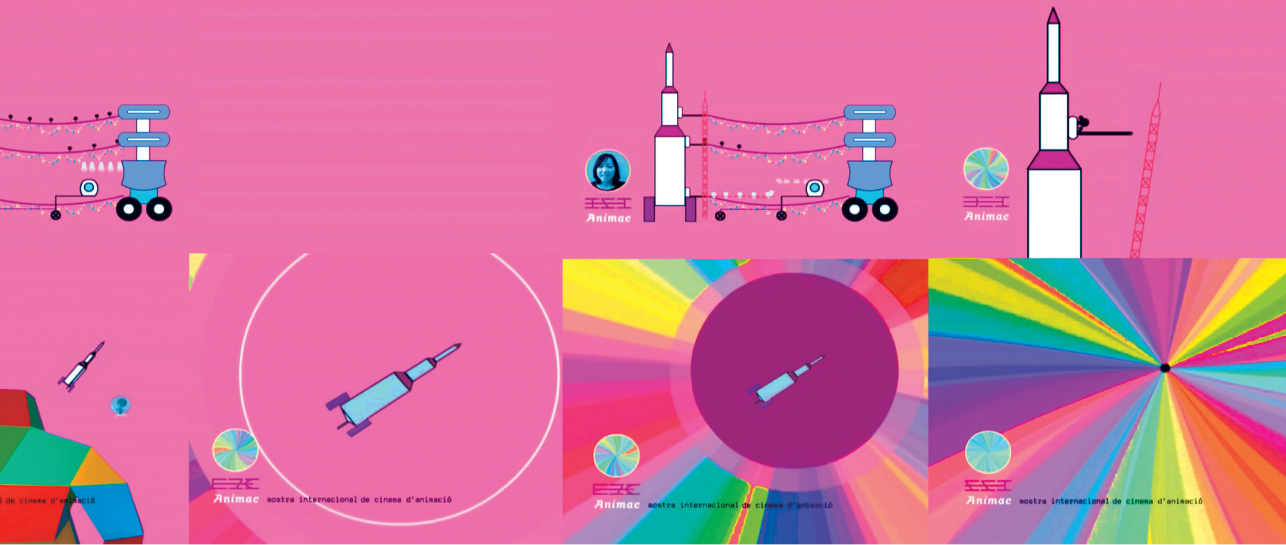

La primera edición del Festival Internacional de Cine de Animación de Lleida, que llevó por título CINEMÀGIC, surgió a propuesta de un joven artista lleidatà: Joan Pena, que en aquel momento estudiaba animación en Barcelona. Coincidiendo con el centenario de la invención del cine, Pena tuvo la idea de poner en marcha un festival de animación en su ciudad, y con el apoyo de Jordi Alfonso, un amigo interesado en la cultura y la creación artística, presentaron la idea al regidor de cultura del Ayuntamiento, Antoni Llevot, que se encargó de hacerla realidad. En 1996 se puso en marcha la primera edición del festival, bajo la dirección de Jordi Artigas, por aquel entonces también presidente de ASIFA Catalunya. Pero un cambio de dirección en su segunda edición, y la apuesta por Carles Porta como diseñador de la imagen gráfica del festival, hizo que la muestra diese un giro clave para su trayectoria futura.

Carles Porta lo recuerda así: “Albert Bayona¹ me propuso encargarme de la imagen, y junto a mis diseños de logotipo y cartel, propuse un nuevo nombre para el festival, ANIMAC.”² La muestra pasaría a ser reconocida nacional e internacionalmente con este nombre, a lo largo de su trayectoria posterior. Esa emoción que sintió Carles Porta al ver la primera muestra de animación en su ciudad se vio colmada con la invitación a crear la imagen del evento: animación + cartelismo, los dos temas que por aquel entonces despertaban en Porta la mayor excitación artística: “En aquel momento los carteles de festivales de cine eran muy aburridos, todos hacían referencia al soporte. Bobinas de 35mm con una cola de película cruzando un cielo azul, plagado de banderas multicolores de los diferentes países. Ninguna emoción verdadera. Nada sobre la riqueza de imágenes que nos proporciona el Cine”.

20 años son toda una vida para un festival, y en estos últimos, en los que la crisis ha azotado con fuerza, muchos acabaron por desaparecer. Por fortuna, y con mucho esfuerzo y convicción, ANIMAC se mantiene en esa difícil tarea que consiste en conjugar recortes y calidad. Esta situación ha exigido un esfuerzo extra para conseguir el mayor rendimiento, minimizando el efecto de los recortes. Para Porta, la crisis no ha afectado de una forma significativa a la imagen del festival en sí, pero sí a las estrategias de difusión de la misma, ya que, según los recursos disponibles, se toman decisiones sobre qué espacios de comunicación se puede cubrir, y también qué medios o qué soportes. Pero su profesionalidad, creatividad y capacidad para reinventarse ha sido vital para que ANIMAC siga dando su mejor cara: “es un encargo anual cargado de responsabilidad, por lo que a veces se despierta el temor a no estar a la altura, o a haber agotado los recursos. Es un reto que he practicado como una oportunidad para renovarme, reinventarme y sorprender. Intento ser diferente sin traicionar cierto espíritu.”³ Y no es fácil conseguirlo en un proyecto de tan larga duración, desarrollado además en paralelo otros encargos o trabajos personales. Carles Porta

ha disfrutado de carta blanca, eso sí, contando siempre con la colaboración cómplice de las directoras del Festival en los últimos años, Isabel Herguera y Carolina López, sabias orientadoras en momentos de crisis creativa. Las últimas ediciones, bajo la dirección de Carolina López, plantean un núcleo temático que sirve de punto de partida para el intercambio de ideas entre directora y autor, y también de punto de apoyo desde el que explorar nuevas soluciones gráficas para el festival.

La responsabilidad de Carles Porta en la imagen del ANIMAC ha ido variando con el tiempo. En los inicios, su trabajo abarcaba prácticamente todo: cortinillas, cartel, catálogo, montaje, o las mismas ambientaciones de los espacios en los que se celebraba el festival. En los últimos años, la colaboración ha sido fundamental para llevar a cabo la imagen de un festival que ha crecido mucho en el tiempo. Colabora con el equipo de Latipo, dirigido por la diseñadora gráfica Rut Alba,⁴ que se encarga de la maquetación del catálogo, el diseño de la mayor parte de las aplicaciones y el “merchandising”; y el equipo de Cactusoup,⁵ cuya labor se centra en la ambientación del espacio de La Llotja, sede principal en la que se celebra el festival.

Es un reto que he practicado como una oportunidad para renovarme, reinventarme y sorprender. Intento ser diferente sin traicionar cierto espíritu.

Sus cortinillas para ANIMAC recorren un largo camino, priorizando siempre la innovación y experimentación para aportar nuevas soluciones gráficas y narrativas, sin olvidar su sello de autor, que reúne fantasía, aventura, emoción, frescura y riesgo, en un mágico cóctel a todo color.

Carles Porta tiene una compleja misión, todo un reto: “aportar una imagen poderosa y sugerente, optimizando recursos, además de componer una pieza animada que sirva tanto de cabecera del festival, como de spot publicitario, a través de Internet o televisión”.⁶ Podemos asegurar que las cabeceras del ANIMAC representan la esencia misma del festival. Un proyecto con identidad propia, que traspasa fronteras, y cuya imagen gráfica hizo a Carles Porta merecedor del premio Jules Genet en 1999, otorgado por el prestigioso Festival International du Film d’Animation d’Annecy (Francia). Cada año esperamos su nueva imagen para trasladarnos, en apenas 40 segundos, a la dimensión de la animación. Todo surge de una imagen, muchas veces del propio cartel, en la que Carles Porta busca la ambigüedad y fuerza suficientes que permitan al espectador llenarla de significado, como él mismo afirma: “que se pueda imaginar un antes y un después para esta película imaginaria de la que solo conocemos un fotograma”.⁷

Animac'13

a través de la Realitat

Porta es un explorador de nuevos mundos, donde conviven caballeros, bosques y seres mágicos, puentes colgantes, naves espaciales, caleidoscopios, mujeres de otros planetas o desbandadas de aves imposibles. A lo largo de los 20 años de festival, observamos la propia evolución técnica que ha vivido la animación, desde el “handmade”, el 2D y el auge del 3D, hasta la hibridación de hoy en día. Sus cortinillas para ANIMAC recorren un largo camino, priorizando siempre la innovación y experimentación para aportar nuevas soluciones gráficas y narrativas, sin olvidar su sello de autor, que reúne fantasía, aventura, emoción, frescura y riesgo, en un mágico cóctel a todo color. Junto a la imagen, el diseño sonoro de Josep Maria Baldomà recrea la atmósfera perfecta para estas cortinillas que cada año nos invitan a participar del festival, y que brillan con luz propia entre la sobredosis audiovisual que rige nuestro día a día en Internet.

© Del texto: Sara Álvarez Sarrat.

© De las imágenes: Carles Porta, ANIMAC.

Biografía

Sara Álvarez Serrat (Huesca 1973). Profesora Titular de la Facultad de Bellas Artes UPV. Trabajó en las productoras Tirannosaurus Producciones y Truca Films. Doctora desde 2002, desarrolla parte de su investigación en el magazine online *AWN*, Los Ángeles (EEUU). Su trabajo ha sido presentado en congresos internacionales y publicado en libros y revistas especializadas (*Animation Studies*, *Hispanic Research Journal*). En 2011 colabora en la publicación *Raoul Servais. Integral de cortometrajes*, y un año después comisaría la exposición *Surviving Life: Collages de la película de Jan Svankmajer*, en la UPV. En 2015 recibe la Beca de Artes Visuales Ramón Acín.

E-mail

salvarez@dib.upv.es