

Del trazo al píxel_Más de cien años de animación española

EL PROYECTO

Del trazo al píxel. Más de cien años de animación española surge del deseo de mostrar en las mejores condiciones posibles una historia poco conocida, la del cine de animación español. Películas como *Chico y Rita* (Javier Mariscal, Fernando Trueba y Tono Errando, 2010), *Las aventuras de Tadeo Jones* (Enrique Gato, 2012) o *Pos Eso* (Sam, 2014) han colocado la animación española en el mapa internacional, si bien estos ejemplos son solamente la punta del iceberg de años de talento y empeño por crear arte e industria, a veces contra viento y marea. El ciclo es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación, revisión y recuperación del material histórico en diálogo con obras más recientes.

Del trazo al píxel es una coproducción del CCCB y A/CE que recoge una selección de películas animadas en distintas técnicas, representativas de estos agitados años que van desde principios del siglo XX hasta la actualidad. En este recorrido se advierten algunos temas recurrentes, como el vínculo con el mundo de la historieta, el reflejo de las inquietudes políticas y el diálogo con las artes plásticas.

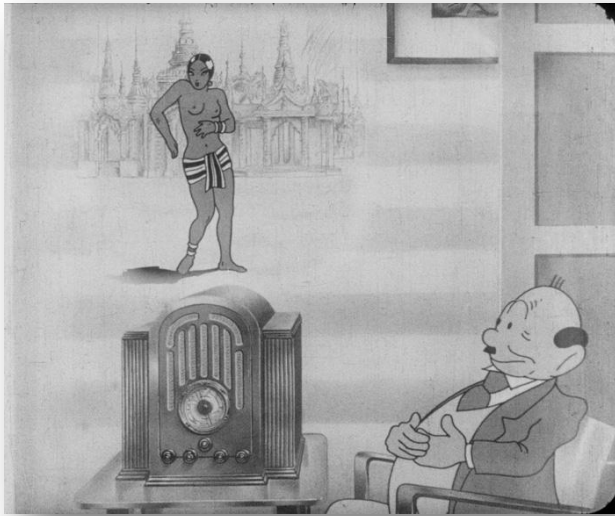
Esta es una historia llena de lagunas, con algunos hitos aislados (el primer largometraje en color animado europeo fue *Garbancito de la Mancha*), pero sembrada sobre todo de obras olvidadas que han creado la sensación durante años de que la animación en España ha sido un páramo desierto. Nada más lejos de la realidad. Y prueba de ello es este magnífico programa y la selección resultante, que ha procurado incluir obras de todas las décadas y tendencias, además de esbozar nuestra idiosincrasia en toda nuestra pluralidad cultural.

CONTENIDOS

El programa de cine, comisariado por Carolina López, pretende trazar un amplio recorrido a través de una selección de las obras de referencia de la animación española de todos los tiempos.

El ciclo incluye piezas históricas (desde 1909 hasta el fin de la dictadura en 1975) y cortometrajes contemporáneos (de 1975 a nuestros días). Para ello se han restaurado y digitalizado obras que eran “invisibles” o de difícil acceso, y se han proporcionado los mejores materiales posibles en cada caso.

El programa de cine itinerante abarca 47 títulos de autores diferentes, además de una selección de 15 *spots* de los Estudios Moro, y se compone de 6 sesiones de cortometrajes de aproximadamente 70 minutos y de 2 sesiones de largometrajes.

Sesión 1. GARABATOS

(Duración: 81 min)

La selección comienza, como no podía ser de otra manera, con el pionero Segundo de Chomón, que trabajó en España, Francia e Italia. *L'Araignée d'or* (1908) es uno de los títulos más bellos de su filmografía e incluye una preciosa secuencia de dibujos animados.

De las primeras décadas del siglo han sobrevivido películas publicitarias como *Radio RCA* (circa 1935), de Enrique Ferrán, creada en Barcelona durante la Segunda República y recuperada del

nitrate original para la ocasión, así como un puñado de anuncios del prolífico Serra i Massana y otros de carácter satírico, como los anónimos *La bronca* y *Cambó i l'autonomia* (circa 1918), que atestiguan la huella que el humor gráfico dejó en la pantalla. K-Hito (*En los pasillos del Congreso*, 1932) y Josep Escobar (*El fakir González*, serie de principios de 1940) también son autores de historieta. En estos primeros años se inicia una prolífica relación con las viñetas que perdura hasta la actualidad, con una voz muy influyente en el terreno político, social y artístico. Junto a esos pioneros presentamos animaciones de dos autores contemporáneos que también deben su popularidad a las tiras de cómic: Javier Mariscal y Calpurnio Pisón, autores que han animado sus más queridos personajes, *Los Garriris* y *Cutlass*, respectivamente.

L'Araignée d'or, Segundo de Chomón, 1908, 8'40" - (Un film de la Colección Lobster)

En los pasillos del congreso, K-Hito (Ricardo García), 1932, 2'

Alimentos de régimen Santiveri, Josep Serra i Massana, 1932-1935, 2'11"

Tabú, colorete en polvo, Josep Serra i Massana, 1933, 1'08"

Radio RCA, Enrique Ferrán, circa 1935, 2'

El fakir González buscador de oro, Joaquim Muntañola, 1942, 8'12"

Juanito va de caza, Salvador Mestres, 1942, 8'

El cascabel de Zapirón, Josep Escobar, 1943, 8'

Don Cleque flautista, Jaume Baguñà, 1944, 8' 12"

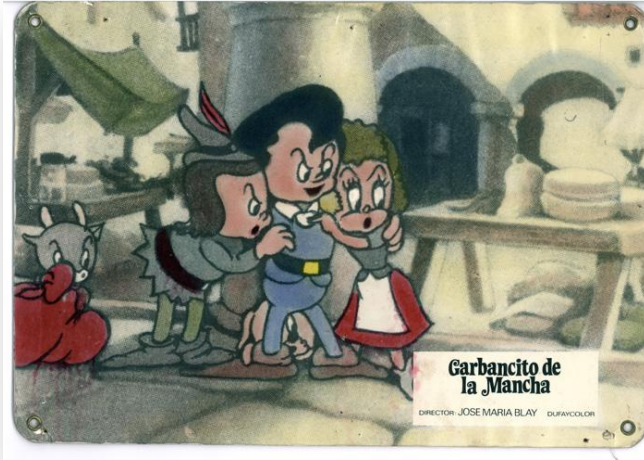
Garabatos: Manolete, Jaume Baguñà y Manuel Díaz, 1943-44, 8'

Los tambores de Fu-Aguarrás, Jaume Baguñà, 1945, 9'10"

El bueno de Cuttlas, Calpurnio Pisón, 1991, 7'36"

Amarillo verano, Javier Mariscal, 2013, 4'40"

Para todos los públicos.

Sesión 2. BAJO EL YUGO

(Duración: 68 min)

El régimen franquista vio en el cine un aliado para difundir sus valores. En una España devastada por la Guerra Civil, el régimen apoyó la producción de *Garbancito de la Mancha*, que habría de ser el primer largometraje animado en color europeo. Para tal empresa, los estudios Balet y Blay contrataron al joven dibujante Arturo Moreno (Valencia 1909-Barcelona 1993), a quien asignaron como guionista a Julián Pemartín, autor de *Teoría de la Falange*.

Garbancito es un niño huérfano y buen católico que vive en una granja con su cabra Peregrina; un día, el gigante Caravaca rapta a sus amigos y el quijotesco chaval tendrá que ir a rescatarlos. Influenciado por las animaciones de Fleischer y las *Silly Symphonies* de Disney, el filme tiene, sin embargo, un carácter marcadamente español, con banda sonora del maestro Guerrero. Popular antes de su estreno gracias al cuento de los mismos autores, la película tuvo un presupuesto superior a cualquier producción de imagen real de la época, aunque se amortizó sobradamente ya que también fue explotada con la comercialización de muñecos, cromos y todo tipo de *merchandising*.

El filme se realizó en Barcelona, con profesionales formados sobre la marcha, y fue revelado en Londres, de modo que los rollos de película sobrevolaron una y otra vez una Europa en guerra. La película se estrenó en 1945.

Garbancito de la Mancha, Arturo Moreno, España, 1945, 68'

Para todos los públicos.

Sesión 3. TIEMPOS MODERNOS

(Duración: 82 min)

El milagro económico llega a España a finales de los 50 tras dos décadas de prolongada y autárquica posguerra. Con el desarrollo industrial y la expansión de la clase media, la publicidad florece y encuentra en la animación un atractivo lenguaje con el que seducir a los nuevos consumidores.

En Madrid, los Estudios Moro se erigen en la gran productora de publicidad en España, con miles de anuncios en animación e imagen real firmados por un gran elenco de directores como Pablo Núñez, Paul Casalini, Marcel Breuil y Francisco Macián. Se impone la estética norteamericana, en su vertiente más estilizada, *modern* o *jazzy*, característica de los estudios U.P.A. En España, José Luis Moro, dibujante, y su hermano Santiago, productor, son quienes mejor expresan esa tendencia, firmando una de las páginas más estimulantes de nuestra cultura popular. Algunos de los mejores trabajos de los Estudios Moro, como sus anuncios, ganadores de incontables premios internacionales o el inolvidable *Vamos a la cama* (1965), iluminan esta sesión. Otras obras de similar estilización recorren otras décadas hasta nuestros días de la mano de Robert Balser (californiano afincado en Barcelona), Julio Taltavull (con el precioso *Romance de la doncella guerrera* animado) y, más recientemente, Isabel Herguera, Adriana Navarro, Carles Porta y Miguel Gallardo, entre otros.

Selección de spots de Estudios Moro 1954-1964, 16'29"

Vamos a la cama, José Luis, 1965, 36"

El sombrero, Robert Balser, 1964, 8'15"

La doncella guerrera, Julio Taltavull, 1974, 11'39"

William Wilson, Jorge Dayas, 1999, 10'28"

La gallina ciega, Isabel Herguera, 2005, 7'17"

Las vidas ejemplares, Carles Porta, 2008, 11'24"

El viaje de María, Miguel Gallardo, 2010, 5'42"

Vía Tango, Adriana Navarro, 2013, 3'21"

Onemoretime, José González, Tonet Calabuig y Elisa Martínez, 2014, 5'

Para todos los públicos.

Sesión 4. MACIÁN, EL MAESTRO
(Duración: 76 min)

Francisco Macián (Barcelona, 1929-1976) es uno de los nombres clave de la animación en España. Montó su propio estudio en Barcelona en 1955, desde el que realizó publicidad para los Estudios Moro y, más adelante, su primer largometraje, *El mago de los sueños* (1966), inspirado en el cuento de Andersen *Ole Cierraojos (Ole Lukøje)* y protagonizado por la familia Telerín, archipopular gracias a la cortinilla animada para TVE *Vamos a la*

cama (1965). Las referencias “disneyanas” y el excelente trabajo de fondos de Salvador Mestres, Jaume Vila, Jordi Gim, Albert Rué, Carmelo Garmendia y Vicar (también creador del personaje del Mago), se combinan con el diseño moderno e inconfundible de los personajes de José Luis Moro. En la concepción sonora destacan las cálidas voces de niños de verdad junto a la de artistas del momento, como Los 3 Sudamericanos, Chicho Gordillo, Ennio Sangiusto o Los de la Torre, y la música firmada por Josep Solà.

A pesar de ser su ópera prima, y de las dificultades que hubo de afrontar a lo largo de la producción, es uno de los títulos más celebrados de la animación española. Como aperitivo de la sesión se proyectan dos anuncios de Macián de los años 50.

Buena mesa (aceite Koipe), Francisco Macián, 1955-57, 1'08”

Sinfonía escarlata (tomate Corchero), Francisco Macián, 1958, 1'10”

El mago de los sueños, Francisco Macián, 1966, 70’

Para todos los públicos.

Sesión 5. LA HUELLA DEL ARTISTA

(Duración: 76 min)

Una gran parte de la animación española, sobre todo la anterior a los años 50, fue experimental, ya que funcionaba bajo el principio de prueba y error. Pero esta sesión recoge otras experimentaciones, las de ámbito artístico. En los años 70 empieza a establecerse una industria, coincidiendo con la demanda de contenidos televisivos; no obstante, hay quienes se sienten más

atraídos por la escena artística y ven en la animación un lienzo fantástico en el que pueden confluir todas las artes.

En España no faltan nombres relevantes en este campo: Iván Zulueta (una de las más destacadas figuras del cine español *underground*), José Antonio Sistiaga y Rafael Ruiz Balerdi (fundadores, junto a Chillida u Oteiza del colectivo de arte moderno vasco Gaur en 1966), Frederic Amat (artista plástico y escenógrafo, cuya obra *Estela* ha sido realizada expresamente para este ciclo), Marcel·lí Antunez (miembro fundador del grupo teatro La Fura dels Baus) o el tándem David Bestué y Marc Vives (artistas y videocreadores). La sesión también incluye la extraordinaria interpretación en plastilina del universo de un español universal, Picasso, en *Minotauromaquia* (2004), y la nueva generación de artistas-animadores Izibene Oñederra, Alberto Vázquez y Laura Ginès que, al igual que Juan Pablo Etcheverry o Mercedes Gaspar, proceden de la prolífica cantera de las Bellas Artes.

Get Back, Iván Zulueta, 1969, 5'20"

Homenaje a Tarzán, Rafael Ruiz Balerdi, 1970, 4' 41"

No sé, Nicéforo Ortiz, 1985, 5'

Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio Sistiaga, 1988-89, 6'32"

20 días de amor, Etxegaraico Goti (José Félix González Placer) 1991, 4'08"

Las partes de mí que te aman son seres vacíos, Mercedes Gaspar, 1995, 8' 51"

Gerotik ere... (Y desde entonces...), Begoña Vicario, 1999, 1'55"

Minotauromaquia: Pablo en el Laberinto. Juan Pablo Etcheverry, 2004, 9'14"

Estado de cambio, David Bestué y Marc Vives, 2010, 6' 35"

Hotzanak, por su propia seguridad, Izibene Oñederra, 2013, 5' 24"

Cromo, Marcel·lí Antunez, (versión lineal del interactivo), 2013, 3'54"

Sangre de unicornio, Alberto Vázquez, 2013, 9'

Tengo miedo, Laura Ginès, 2014, 3'30"

estela, Frederic Amat, 2015, 1'53"

Para mayores de 12 años.

Sesión 6. HUMOR Y MASACRE

(Duración: 69 min)

Tras la muerte de Franco se inicia un período convulso y esperanzado en el que el apetito de libertad y los viejos usos pugnan durante años, y en los que el humor gráfico juega un papel clave, explorando y forzando incluso los límites de la libertad de expresión. Precisamente la revista El Pápus producirá el primer largometraje de animación para adultos en 1979, *Historias de amor y masacre*, hecho a base de cortos firmados por los

dibujantes más corrosivos de la época: Óscar, Gila, Ivà, Perich, Chummy Chúmez y Jordi Amorós (JA), este último también realizador del conjunto. Es la sesión más incorrecta y combativa del programa. Como no todos los males desaparecieron con la Transición, la sesión incluye otras piezas posteriores de carácter político, social o sencillamente “conspiranoico”, que cubren conflictos como la inmigración, el consumismo, la violencia doméstica, el abuso de poder o la crisis financiera. A modo de succulento aperitivo, se han incluido dos de los cortos más antiguos de nuestro programa, por tratar de manera satírica los temas políticos de su época: *La bronca* y *Cambó i l'autonomia*, ambos fechados en torno a 1918. Los espectadores podrán disfrutar del trabajo de Sam anterior a *Pos Eso* y de obras tan recientes como la iconoclasta *Amor de mono* del colectivo madrileño Trimono.

La bronca, Anónimo, 1917, 1'23”

Cambó i l'autonomia, Anónimo, 1918, 40”

La edad de piedra, Gabriel Blanco con dibujos de Chummy Chúmez, 1965, 11'09

Pasión siega (fragmento de **Historias de amor y masacre**), Jordi Amorós, 1979, 13’

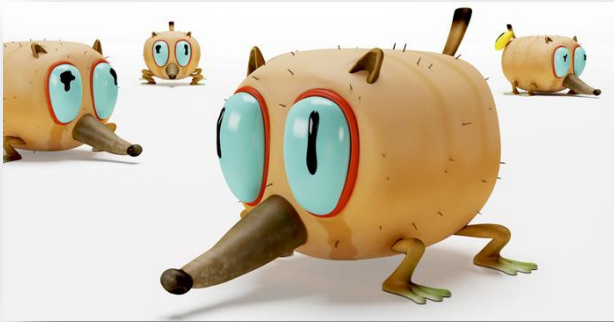
Caracol, col, col, Pablo Llorens, 1995, 12’

Cirugía, Alberto González Vázquez, 2006, 2'20”

Vicenta, Sam, 2010, 22'13”

Amor de mono, Trimono, 2015, 4’

Para mayores de 18 años.

Sesión 7. DESTINO HOLLYWOOD (Y MÁS ALLÁ)

(Duración: 57 min)

Disney, con su fino olfato para encontrar a los mejores artistas, contó en los años 40 con Dalí para la preparación de una película que no vería la luz hasta mucho más tarde, *Destino* (2003). Desde entonces, grandes compañías extranjeras han contratado a artistas y profesionales

españoles para distintas áreas de la animación, como es el caso de Amblimation (Raúl García), Disney (Carlos Baena, Lorelai Bové), Pixar (Rodrigo Blaas, Charlie Ramos), Dreamworks (Grangel Estudio, Víctor Vinyals) y Aardman (Pascual Pérez), entre otras.

Esta sesión muestra los cortos de algunos de estos autores, realizados aquí y fuera, antes y después de su gran salto a la pantalla internacional. Hemos reunido el trabajo personal de Guillermo García Carsí, creador de *Pocoyó*, la popular e innovadora serie preescolar vista por millones de niños en todo el mundo, el primer corto de un jovencísimo Charlie Ramos, cuando soñaba con trabajar para Pixar, un divertido falso anuncio de Adrià García y Víctor Maldonado (hoy Headless Studio), posterior a *Nocturna* (2007) así como el primer corto de Enrique Gato, en el que dio vida a *Tadeo Jones* (2004) y *How to Cope With Death* (2002), de Ignacio Ferreras, cortometraje que le dio visibilidad para luego dirigir el premiado largometraje *Arrugas* (2011), basado en el cómic de Paco Roca.

The Metamorphosis Part 1, Charlie Ramos, 1998, 7'50"

Top Gum, Víctor Vinyals, 2001, 2'20"

How to Cope with Death, Ignacio Ferreras, 2002, 3'02"

Tadeo Jones, Enrique Gato, 2004, 10'

El corazón delator, Raul García, España-EEUU, 2005, 10'

Alma, Rodrigo Blaas, España-EEUU, 2009, 5'21"

Doomed, Guillermo García Carsí, 2011, 10'25"

Historia d'Este, Pascual Pérez, 2011, 7'

Strange Oaks, Headless Studio, 2013, 1'09"

Para mayores de 12 años.

Sesión 8. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

(Duración: 66 min)

Gracias a la tecnología y a una creciente industria, hacer animación ya no es la odisea que solía ser. A partir de los 90 el número de realizadores se multiplica exponencialmente y cada vez es más difícil atribuir una nacionalidad a una película. Se abren escuelas de animación y también las fronteras con Europa, por lo

que nos resulta más fácil estudiar y trabajar en otros países. Esta sesión reúne una selección de cortometrajes producidos en los últimos diez años en España o por jóvenes realizadores españoles que ya cuentan con reconocimiento internacional, tales como Rocío Álvarez, Dvein, Blanca Font, Busto y Nicolai Troshinski.

La sesión se inicia con la estimulante *Cada día paso por aquí* (2004) de Raúl Arroyo, e incluye pequeños grandes cortos: el oscuro relato en *stop-motion* *Les bessones del carrer de Ponent* (2010), libremente basado en un personaje real de la Barcelona de hace dos siglos, la quinta entrega de *Bendito Machine* (2014), del mordaz Jossie Malis, *Zepo* (2014), una trágica historia en animación en arena, *O Xigante* (2012), un cuento sobre la paternidad en clave poética, y *Princesa china* (2014), una nana sobre la reencarnación de Tomàs Bases, uno de nuestros autores más talentosos en 3D.

Cada día paso por aquí, Raúl Arroyo, 2004, 8'38"

Les bessones del carrer de Ponent, Anna Solanas y Marc Riba, 2010, 13'

Crik-Crak, Rocío Álvarez, France, 2011, 1'22"

O Xigante, Julio Vanzeler y Luis da Matta, 2012, 10'35"

Astigmatismo, Nicolai Troshinski, 2012, 4'

Magma, Dvein, 2013, 1'28"

The day I killed my best friend, Blanca Font y Busto Algarín, Spain-UK, 2013, 6'10"

Zepo, César Díaz Meléndez, 2014, 3'08"

Bendito Machine V, Jossie Malis, 2014, 11'54"

Princesa china, Tomàs Bases, 2014, 4'56"

Para mayores de 12 años.

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE CINE

1. GARABATOS

L'Araignée d'or, Segundo de Chomón, 1908, 8'40", muda

(Un film de la Colección Lobster)

En los pasillos del congreso, K-Hito (Ricardo García), 1932, 2', muda

Alimentos de régimen Santiveri, Josep Serra i Massana, 1932-1935, 2', V.O.S. inglés

Dana, colorete en polvo, Josep Serra i Massana, 1933, 1', V.O.S. inglés

Radio RCA, Enrique Ferrán, circa 1935, 2', muda

El fakir González buscador de oro, Joaquim Muntañola, 1942, 8' 12", V.O.S. inglés

Juanito va de caza, Salvador Mestres, 1942, 8', V.O.S. inglés

El cascabel de Zapirón, Josep Escobar, 1943, 8', V.O.S. inglés

Don Cleque flautista, Jaume Baguñà, 1944, 8' 12", V.O.S. inglés

Garabatos: Manolete, Jaume Baguñà y Manuel Díaz, 1943-44, 8', V.O.S. inglés

Los tambores de Fu-Aguarrás, Josep Escobar, 1945, 9'10", V.O.S. inglés

El bueno de Cuttlas, Calpurnio Pisón, 1991, 7'36", sin diálogos

Amarillo verano, Javier Mariscal, 2013, 4'40", sin diálogos

2. BAJO EL YUGO

Garbancito de la Mancha, Arturo Moreno, España, 1945, 68', V.O.S. inglés

3. TIEMPOS MODERNOS

Selección Spots Estudios Moro, 1954-1964, 16'29", V.O.S. inglés

Vamos a la cama, José Luis Moro, 1965, 36", V.O.S. inglés

El sombrero, Robert Balsler, 1964, 8'15", sin diálogos

La doncella guerrera, Julio Taltavull, 1974, 11'39", V.O.S. inglés

William Wilson, Jorge Dayas, 1999, 10'28", V.O.S. inglés

La gallina ciega, Isabel Herguera, 2005, 7'17", sin diálogos

Las vidas ejemplares, Carles Porta, 2008, 11' 24", V.O.S. inglés

El viaje de María, Miguel Gallardo, 2010, 5'42", V.O.S. inglés

Vía Tango, Adriana Navarro, 2013, 3'21", sin diálogos

Onemorettime, José González, Tonet Calabuig y Elisa Martínez, 2014, 5', sin diálogos

4. MACIÁN, EL MAESTRO

Buena mesa (aceite Koipe), Francisco Macián, 1955-57, 1'08", V.O.S. inglés
Sinfonía escarlata (tomate Corchero), Francisco Macián, 1958, 1'10", V.O.S. inglés
El mago de los sueños, Francisco Macián, 1966, 70', V.O.S. inglés

5. LA HUELLA DEL ARTISTA

Get Back, Iván Zulueta, 1969, 5'20", sin diálogos
Homenaje a Tarzán, Rafael Ruiz Balerdi, 1970, 4' 41", V.O.S. inglés
No sé, Nicéforo Ortiz, 1985, 5', V.O.S. inglés
Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio Sistiaga, 1988-89, 6'32", sin diálogos
20 días de amor, Etxegaraico Goti (José Félix González Placer) 1991, 4'08", muda
Las partes de mí que te aman son seres vacíos, Mercedes Gaspar, 1995, 8' 51, sin diálogos
Geroztik ere... (Y desde entonces...), Begoña Vicario, 1999, 1'55", V.O.S. inglés
Minotauromaquia: Pablo en el Laberinto, Juan Pablo Etcheverry, 2004, 9'14", sin diálogos
Estado de cambio, David Bestué y Marc Vives, 2010, 6' 35", sin diálogos
Hotzanak, por su propia seguridad, Izibene Oñederra, 2013, 5' 24", V.O.S. inglés
Cromo, Marcel·lí Antunez, 2013, 3'54", V.O.S. inglés
Sangre de unicornio, Alberto Vázquez, 2013, 9', V.O.S. inglés
Tengo miedo, Laura Ginès, 2014 3'30, sin diálogos
estela, Frederic Amat, 2015, 1'53", sin diálogos

6. HUMOR Y MASACRE

La bronca, Anónimo, 1917, 1'23", muda
Cambó i l'autonomia, Anónimo, 1918, 40", muda
La edad de piedra, Gabriel Blanco con dibujos de Chumy Chúmez, 1965, 11'09, sin diálogos
Pasión Siega (fragmento de **Historias de Amor y Masacre**), Jordi Amorós, 1979, 13', V.O.S. inglés
Caracol, col, col, Pablo Llorens, 1995, 12', V.O.S. inglés
Cirugía, Alberto González Vázquez, 2006, 2'20", V.O.S. inglés
Vicenta, Sam, 2010, 22'13", V.O.S. inglés
Amor de mono, Trimono, 2015, 4', sin diálogos

7. DESTINO HOLLYWOOD (Y MÁS ALLÁ)

The Metamorphosis. Part 1, Charlie Ramos, 1998, 7'50", V.O.S. español
Top Gum, Víctor Vinyals, 2001, 2'20", sin diálogos
How to Cope with Death, Ignacio Ferreras, 2002, 3'02", sin diálogos
Tadeo Jones, Enrique Gato, 2004, 10', sin diálogos
El corazón, Raúl García, España-EEUU, 2005, 10', V.O.S. español

Alma, Rodrigo Blaas, España-EEUU, 2009, 5'21", sin diálogos
Doomed: A Biological Cartoon!, Guillermo García Carsi, 2011, 10' 25", V.O.S. inglés
Historia d'Este, Pascual Pérez, 2011, 7', V.O.S. inglés
Strange Oaks, Headless Studio, 2013, 1'09", sin diálogos

8. LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Cada día paso por aquí, Raúl Arroyo, 2004, 8'38", sin diálogos
Les bessones del carrer de Ponent, Anna Solanas y Marc Riba, 2010, 13', sin diálogos
Crik-Crak, Rocío Álvarez, Francia, 2011, 1'22", V.O.S. inglés
O Xigante, Julio Vanzeler y Luis da Matta, 2012, 10'35", sin diálogos
Astigmatismo, Nicolai Troshinski, 2012, 4', sin diálogos
Magma, Dvein, 2013, 1'28", sin diálogos
The day I killed my best friend, Blanca Font y Busto Algarín, España-RU, 2013, 6'10", V.O. inglés
Zepo, César Díaz Meléndez, 2014, 3'08", sin diálogos
Bendito Machine V, Jossie Malis, 2014, 11'54", sin diálogos
Princesa china, Tomàs Bases, 2014, 4'56", V.O. inglés

PELICULAS. PROCEDENCIA DE MATERIALES

PROGRAMA 1/ GARABATOS

L'Araignée d'or, Segundo de Chomón, 1908, 8'40"
LobsterFilms

En los pasillos del congreso, K-Hito (Ricardo García), 1932, 2'
Filmoteca española (Films Seda)

Alimentos de régimen Santiveri, Josep Serra i Massana, 1932-1935, 2'11"
Filmoteca de Catalunya (col. Familia Serra Massana)

Tabú, colorete en polvo, Josep Serra i Massana, 1933, 1'08"
Filmoteca de Catalunya (col. Familia Serra Massana)

Radio RCA, Enrique Ferrán, circa 1935, 2'
Filmoteca de Catalunya (don. Anónima)

El fakir González buscador de oro, Joaquim Muntañola, 1942, 8' 12"
Filmoteca de Catalunya

Juanito va de caza, Salvador Mestres, 1942, 8'
Filmoteca española

El cascabel de Zapirón, Josep Escobar, 1943, 8'
Filmoteca de Catalunya (col. Pere Tresserra)

Don Cleque flautista, Jaume Baguñà, 1944, 8' 12''
Filmoteca española (col. Video Mercury Films)

Garabatos: Manolete, Jaume Baguñà y Manuel Díaz, 1943-44, 8'
Filmoteca de Catalunya (col. Pere Tresserra)

Los tambores de Fu-Aguarrás, Jaume Baguñà, 1945, 9'10''
Filmoteca española (col. Video Mercury Films)

El bueno de Cuttlas, Calpurnio Pisón, 1991, 8'48''
Filmoteca de CulturArts-IVAC

Amarillo verano, Javier Mariscal, 1999, 4'40''
Estudio Mariscal

PROGRAMA 2/ BAJO EL YUGO

Garbancito de la Mancha, Arturo Moreno, España, 1945, 68'
Filmoteca de Catalunya

PROGRAMA 3/ TIEMPOS MODERNOS

Spots Estudios Moro, 1954-1964, 16'29''
Movierecord (col. Movierecord)

Vamos a la cama, José Luis Moro, 1965, 36''
Radiotelevisión Española

El sombrero, Robert Balsler, 1964, 8'15''
Filmoteca Española (col. Joan Gabriel Tharrats)

La doncella guerrera, Julio Taltavull, 1974, 11'39"
Filmoteca de Catalunya (col. Fotofilm-Rivera)

William Wilson, Jorge Dayas, 1999, 10'28"

La gallina ciega, Isabel Herguera, 2005, 7'17"
Kimyak-Filmoteca Vasca

Las vidas ejemplares, Carles Porta, 2008, 11'24"

El viaje de María, Miguel Gallardo, 2010, 5'42"
Fundación Orange

Vía Tango, Adriana Navarro, 2013, 3'21"

Onemorettime, José González, Tonet Calabuig y Elisa Martínez, 2014, 5'
Vualá! De Animaciones

PROGRAMA 4/ MACIÁN, EL MAESTRO

Buena mesa (aceite Koipe), Francisco Macián, 1955-57, 1'08"
Movierecord

Sinfonía escarlata (tomate Corchero), Francisco Macián, 1958, 1'10"
Movierecord

El mago de los sueños, Francisco Macián, 1966, 70'
Filmoteca Española (Estudios Macián)

PROGRAMA 5/ LA HUELLA DEL ARTISTA

Get Back, Iván Zulueta, 1969, 5'20"
Radiotelevisión Española

Homenaje a Tarzán, Rafael Ruiz Balerdi, 1970, 4' 41"
Filmoteca Española (col. Herederos Gabriel Blanco)

No sé, Nicéforo Ortiz, 1985, 5'35"
Filmoteca Española (Vértice Producciones audiovisuales)

Impresiones en la alta atmósfera, José Antonio Sistiaga, 1988-89, 6'32"
Filmoteca Española (Producción cinematográfica Sistiaga)

20 días de amor, Etxegaraico Goti (José Félix González Placer) 1991, 4'08"
Familia del autor

Las partes de mí que te aman son seres vacíos, Mercedes Gaspar, 1995, 8' 55

Geroztik ere... (Y desde entonces...), Begoña Vicario, 1999, 1'55"

Minotauromaquia: Pablo en el laberinto, Juan Pablo Etcheverry, 2004, 9'14"
Ignacio Benedetti Cinema

Estado de cambio, David Bestué y Marc Vives, 2010, 6' 35"
Hamaca

Cromo, Marcel·lí Antunez, 2012, 3'54"

Hotzanak, por su propia seguridad, Izibene Oñederra, 2013, 5' 24"
Kimuak-Filmoteca Vasca

Sangre de unicornio, Alberto Vázquez, 2013, 8'17"
Uniko

Tengo miedo, Laura Ginès, 2014 3'30

estela, Frederic Amat, 2015, 1'53"

PROGRAMA 6/ HUMOR Y MASACRE

La bronca, Anónimo, 1917, 1'23"
Filmoteca de Catalunya (col. Institut del Teatre)

Cambó i l'autonomia, Anónimo, 1918, 40"
Filmoteca de Catalunya (col. Pere Treserra)

La edad de piedra, Gabriel Blanco con dibujos de Chumy Chúmez, 1965, 11'09
Filmoteca Española

Pasión siega (fragmento de **Historias de Amor y Masacre**), Jordi Amorós, 1979, 13'

Filmoteca de Catalunya

Caracol, col, col, Pablo Llorens, 1995, 12'
Filmoteca Española (El Lápiz de la Factoría)

Cirugía, Alberto González Vázquez, 2006, 2'20"
Hamaca

Vicenta, Sam, 2010, 22'13"

Amor de mono, Trimono, 2015, 4'

PROGRAMA 7/ DESTINO HOLLYWOOD (Y MÁS ALLÁ)

The Metamorphosis Part 1, Charlie Ramos, 1998, 7'50"
Canal +

Top Gum, Víctor Vinyals, 2001, 2'20"
Canal +

How to Cope with Death, Ignacio Ferreras, 2002, 1'56"

Tadeo Jones, Enrique Gato, 2004, 10'

The Tell-Tale Heart, Raul García, España-EEUU, 2005, 8'56"

Alma, Rodrigo Blaas, España-EEUU, 2009, 5'21"
Cecile Hokes

Doomed: A Biological Cartoon!, Guillermo García Carsí, 2011, 10' 25"
El Señor Studio

Historia d'Este, Pascual Pérez, 2011, 7'

Strange Oaks, Headless Studio, 2013, 1'09"
Headless Studio

PROGRAMA 8/ LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Cada día paso por aquí, Raúl Arroyo, 2004, 8'38"
Hamaca

Les bessones del carrer de Ponent, Anna Solanas y Marc Riba, 2010, 13'

I+G Stop motion

Crik-Crak, Rocío Álvarez, Francia, 2011, 1'22"

La Poudrière

O Xigante, Julio Vanzeler y Luis da Matta, 2012, 10'35"

Astigmatismo, Nicolai Troshinski, 2012, 4'

Magma, Dvein, 2013, 1'28"

The day I killed my best friend, Blanca Font y Busto Algarín, España-RU, 2013, 6'10"

Zepo, César Díaz Meléndez, 2014, 3'08"

Bendito Machine V: Pull the Trigger, Jossie Malis, 2014, 11'54"

Princesa china, Tomàs Bases, 2014, 4'56"

De los títulos de los que no se indica procedencia, los materiales provienen de los propios autores.

COMISARIADO

Carolina López Caballero. Comisaria

Comisaria de la exposición *Metamorfosis, visiones fantásticas Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay*, una coproducción entre el CCCB (Barcelona) y La Casa Encendida (Madrid). Dirige Xcèntric, el cine del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (con quien Seacex produjo dos ciclos de cine itinerantes) y también Animac Lleida, la Muestra Internacional de Cine Animado de Cataluña.

Es Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y en Cine de Animación por el West Surrey College of Art and Design de Farnham (Inglaterra), donde escribió su tesis *Animation in Spain*, con la que ganó el premio de la SAS (Society for animation Studies en L.A., California). Ha comisariado ciclos de cine para museos como el MACBA o el Guggenheim de Bilbao y festivales como Artfutura o Resfest; asimismo, ha sido jurado y conferenciante en festivales internacionales de cine de animación. Es editora/escritora del libro *Xcèntric, 45 películas contradirección y Metamorfosis, visiones fantásticas de Starewitch, Svankmajer y los hermanos Quay*, y articulista en medios especializados en animación. Anteriormente fue cofundadora de 8 de agosto, el departamento de animación de la premiada

productora Agosto, y creó y dirigió durante 10 años la sección de animación del Sitges Festival Internacional de Cine. Ha realizado trabajos personales, reconocidos en festivales, y comerciales, para las principales agencias de publicidad españolas.

Emilio de la Rosa. Asesor

Teórico e historiador de Historia del Cine de Animación. Autor, solo o en colaboración, de varios libros sobre animación en España. Ha sido director de la extinta revista dedicada al cine de animación *Muittu*. Es colaborador habitual de la revista *Cinevideo 20*. En su calidad de experto en cine de animación, ha organizado y programado diversas retrospectivas en festivales de cine en nuestro país y en Francia, ha sido miembro del Comité Asesor de Animateruel-Festival Internacional de Cine de Animación de Teruel (desde 1992 hasta 1995) y del Festival de Cine de Alcalá de Henares (de 1997 a 2000), así como asesor y programador de Animadrid-Festival Internacional de Imagen Animada de Pozuelo de Alarcón/Comunidad de Madrid desde su primera edición hasta su desaparición. (2000- 2011).

Andrés Hispano. Asesor

Realizador audiovisual, comisario de exposiciones, pintor y articulista. Escribe regularmente en el suplemento de cultura de La Vanguardia, del que es miembro asesor desde 2002. Realiza regularmente junto a Félix Pérez-Hita *Soy Cámara*, el programa del CCCB para La2. Ha comisariado las exposiciones *La ciutat dels cineastes* (junto a Jordi Balló, CCCB, 2001), *El rei de la casa* (con Marc Roig, Palau de la Virreina, 2007), *That's not Entertainment!* (junto a Antoni Pinent, CCCB, 2007) y *Pantalla Global* (CCCB, 2011) con Gilles Lipovetsky y Jean Seroy. Ha sido director de las noches temáticas de BTV (1997-2000), del programa *Boing Boing Buddha* (creado con Manuel Hueriga, BTV 2003-2005) y de *Baixa Fidelitat* (junto Félix Pérez-Hita. XTVL, 2005). Entre otros audiovisuales para museos y centros de arte, he dirigido *Somiant la nostra ruïna* (La Pedrera, 2005), *La trobada* (Palau Moja, 2007), *Autoscan* (CCCB, 2008) y *Wish you were here* (DHUB, 2009). Es autor de *David Lynch, claroscuro americano* (Glénat, 1997) y comisario del pack DVD *Del éxtasis al arrebató* (Cameo 2009).

Alfons Moliné. Asesor

Escritor, dibujante, traductor y teórico e historiador del cómic, manga y cine de animación. Autor de numerosos artículos sobre estos temas para publicaciones tanto españolas como internacionales, así como de varios libros, solo o en colaboración con otros autores, incluyendo *El gran libro de los manga* (Glénat, 2002). Ha ejercido asimismo de asesor editorial para diversas editoriales españolas de cómics. Desde 1987 ha colaborado artísticamente en diversas producciones de animación para cine y televisión para estudios de Barcelona, Madrid, Valencia, Londres, Lisboa, Copenhague, etcétera. Fue editor de una de las primeras publicaciones aparecidas en España dedicadas al cine de animación, *Cartoon* (1983), colaborador activo de la asociación ASIFA-Catalunya (1985-2006) y profesor de Historia del Cine de Animación en la desaparecida escuela barcelonesa Fak d'Art (2002-03). Recientemente ha coescrito con Cruz

Delgado Sánchez *¡Eso es todo, amigos!*, una obra sobre los *cartoons* del estudio Warner Bros. (Diábolo Ediciones, 2015).

Créditos

Comisaria: Carolina López

Asesores: Andrés Hispano, Emilio de la Rosa y Alfons Moliné

Coordinación: Cloe Masotta

Coordinación AC/E: Anael García

Producción: CCCB y AC/E

Con la colaboración de: Filmoteca de Catalunya, Filmoteca Espanola, Movierecord, Tres60 Bcn, Lobster Films

Organización: Departamento Audiovisual y Multimedia del CCCB. Angela Martínez, directora

–

Edición Cádiz 2017

Fundación Provincial de Cultura – Diputación de Cádiz

Presidenta: Irene García Macías

Vicepresidente: Salvador Puerto Aguilar

Director de Área: Antonio Rodríguez Cabañas

Director: José Luis Romero Sánchez

Coordinación general: Rafael Baliña Díaz

–

Director Festival de Cine de San Roque: César Aldana López

Diseño editorial: Rebombo Estudio SL