
ANIMACIÓN EN LA FILMOTECA DEL IVAC

ALGUNOS JALONES SIGNIFICATIVOS EN SU PROGRAMACIÓN.

José Antonio Hurtado Álvarez

Jefe de programación del IVAC

La Filmoteca del IVAC siempre ha considerado que la animación, como universo cinematográfico que hay que reivindicar, debía tener una destacada presencia en su programación. A lo largo de su historia, la filmoteca ha apostado por ello mediante la organización periódica de ciclos y retrospectivas: Aardman Animation, Bill Plympton, Jan Švankmajer, etc. Incluso se ha convertido en colaboradora y sede de festivales de animación, como el Festival de animación Ani_Mar - Premio Miquel Guillem, o Animadrid. A través de estas iniciativas, se ha pretendido abarcar de la manera más extensa posible, tanto desde un punto de vista geográfico como histórico, todo el vasto espacio de la animación. Es de señalar que cuando se publique este artículo el IVAC habrá desaparecido, integrándose en un nuevo organismo, con una merma considerable de personal y presupuesto, lo que supone un grave perjuicio para el funcionamiento de lo que históricamente se conoce por Filmoteca de Valencia.

The Film Archive of IVAC has always considered animation as a cinematic universe that should have a strong presence in its programming. Throughout its history, it has organized periodically cycles and retrospectives: Aardman Animation, Bill Plympton, Jan Švankmajer, etc. The Valencian Film Archive has even collaborated with festivals, screening programs from Ani_Mar - Prix Miquel Guillem, or Animadrid. Through these initiatives, we have tried to cover the maximum extent possible the vast space of the animation, both from a geographical and historical points of view. It should be noted that when this article will be published, the IVAC will be gone, integrated into a new institution, with a considerable reduction in staff and budget, which will be a serious detriment to the operation of what is known historically Valencia Film Archive.

En la Filmoteca del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía, y en concreto desde el ámbito del departamento de programación —del cual soy responsable prácticamente desde sus inicios, hace casi un cuarto de siglo—, en el marco de nuestro proyecto de divulgar la cultura cinematográfica, siempre se ha considerado de sumo interés la animación como una práctica fílmica absolutamente reivindicable, situándola al mismo nivel que la llamada ficción de imagen real o el documental.

Dar a conocer la animación ha sido una de las prioridades que nos hemos fijado, ya que la difusión de este particular, y no siempre justamente considerado universo cinematográfico, se adecua perfectamente a la filosofía de programación de una filmoteca como la nuestra, que se sustenta en torno a una idea primordial: dar cabida, de manera lo más amplia y heterogénea posible, a todo tipo de expresión cinematográfica. Por lo tanto, desde finales de los años 80, cuando comenzamos nuestra andadura, y siendo conscientes del espacio que se merecía el cine de animación, hemos querido que su presencia fuese lo más continua y estable posible en la programación regular.

Nunca nos hemos olvidado de que *eso* a lo que se ha denominado, a veces de manera reduccionista e incluso despectiva, dibujos animados para público infantil, es un fértil y amplio te-

rritorio creativo digno de ser conocido y descubierto por el espectador no iniciado, y más aún cuando los canales y medios de acceso a él son terriblemente minoritarios, a excepción, claro está, de los “Blockbuster” hollywoodienses tipo Walt Disney, que por otra parte monopolizan las pantallas comerciales.

Atendiendo a los criterios generales que articulan la programación en su conjunto, cuyo objeto último es dar a conocer la historia del cine con exhaustividad, coherencia y rigor, lógicamente los ciclos de animación que hemos

Fig. 1 – *¿Con qué la lavaré?* (María Trénor, 2003), cortometraje programado, con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (25 de octubre de 2012), celebrado en el IVAC, dentro de una sesión de cortos de animación que forman parte de los fondos de la Filmoteca.

Fig. 2 – *The External World* (David O'Reilly, 2011), corto irlandés programado en el ciclo Nervio Óptico. Animación de Autor Contemporánea (2012).

Fig. 3 – *El Ilusionista* (*The Illusionist*, Sylvain Chomet, 2010), una de las películas exhibidas en la programación especial Estrenos Filmoteca.

2

programado han intentado abarcar de la manera más extensa posible, tanto desde un punto de vista geográfico como histórico, todo el vasto espacio de la animación, teniendo presente, asimismo, las diversas tendencias expresivas y las distintas técnicas que se han desarrollado a lo largo de su historia. Esta pretensión incluye, aun siendo sabedores de que la ecuación *animación igual a cine infantil* es falsa, una presencia destacada y constante de la misma en el ya longevo ciclo navideño *Héroes de la imaginación* o en la más reciente sección especial *Menuda Filmo*, proyectos ambos dirigidos fundamentalmente al público infantil, lo que no es óbice, claro está, para que lo que podríamos llamar animación adulta —ya sea en el formato de largo como de cortometraje, este último muy habitual e importante en la animación— haya sido el núcleo duro de nuestra oferta cinematográfica en el ámbito de la animación.

Ya en los años 90 le dedicamos un cuidada atención mediante amplios ciclos como el “cartoon” clásico de *Feliz cumpleaños Bugs*; las retrospectivas sobre relevantes —y a veces desconocidas— cinematografías nacionales: animación cubana, italiana, polaca; el cine de animación británico contemporáneo de Aardman

Animation; o las muestras temáticas en torno a *los cómics en la pantalla o el cine dentro del cine: las estrellas animadas*. En la primera década del nuevo siglo, y hasta la fecha, hemos redoblado e intensificado nuestra apuesta por la animación, debido a ciertas circunstancias que en forma de productivas sinergias y proyectos de colaboración hemos sabido aprovechar. Así, en 2001, y gracias a un acuerdo con la Universitat Politècnica de València, a través de su Vicerrectorado de Cultura, nos convertimos en coorganizadores y en sede principal de la segunda edición del *Festival de Cine y Vídeo de Animación de Valencia*. Además de acoger la sección oficial a concurso, en la entonces sala Juan Piqueras se pudo disfrutar de una excelente selección de obras que incluía una completa muestra dedicada al singular y provocativo animador norteamericano Bill Plympton —que fue la gran figura invitada del certamen—, un ciclo dedicado a la importante productora francesa Folimage, o un nostálgico y entrañable homenaje al mítico personaje de Betty Boop. Desgraciadamente, esta entusiasta aventura tuvo poco recorrido, hasta tal punto que ese mismo año sufrió su acta de defunción.

3

Por otra parte, desde 2005 iniciamos una nueva singladura que tuvo una mayor continuidad: la estrecha colaboración emprendida con el festival Animadrid, programando en Valencia algunos de los ciclos organizados por este joven festival, que rápidamente alcanzó un gran prestigio. Es el caso de las retrospectivas integrales de nombres tan ilustres como Guido Manuli (2005) y Michel Ocelot (2010), y de los ciclos dedicados a diversas cinematografías nacionales: animación brasileña, 2006; cine checo de animación, 2007, animación mexicana, 2008; y cine argentino de animación, 2009. Esta colaboración, afianzada con el paso del tiempo, se ha visto truncada por mor de la desaparición de este festival, que a pesar de convertirse en referencia a nivel internacional dentro del campo de la animación, ha sido víctima del “tsunami” de la crisis —y de políticas culturales erráticas e ineficaces, que en último

término no apoyan o defienden las iniciativas más serias y rigurosas.

Por otro lado, contamos desde hace tiempo con la absoluta complicidad del Máster en Animación de la Universitat Politècnica de València y de los miembros del Grupo de Investigación en Animación: Arte e Industria, con los que venimos desarrollando varios proyectos de programación relacionados con el cine de

Contamos desde hace tiempo con la absoluta complicidad del Máster en Animación de la Universitat Politècnica de València y de los miembros del Grupo de Investigación en Animación: Arte e Industria

animación, lo que ha contribuido en estos últimos años a fortalecer aún más si cabe el papel que el cine de animación ocupa históricamente en La Filmoteca, ya de por sí muy significativo. Así, gracias a dicha colaboración que se remonta a 2007 se ha podido

ver la obra de Joanna Quinn o de Gil Alkabetz, que ha sido presentada en la Filmoteca por los propios artistas. Entre estas iniciativas que abordamos de manera conjunta, hay que resaltar que desde 2010 consideramos oportuno celebrar con diversas actividades —conferencias, pro-

Fig. 4 – *Pánico en la granja* (*Panique au village*, Stéphane Aubier, Vincent Patar, 2009), uno de los largometrajes incluido en el ciclo *Menuda Filmo*, dirigido al público infantil

yecciones— el Día Mundial de la Animación. Con tal motivo, al año siguiente le dedicamos un pequeño homenaje al animador cubano Juan Padrón, que estuvo también presente en Valencia para hablarnos de su experiencia creadora. Ya en el marco de la celebración de 2012, La Filmoteca colabora con un nuevo proyecto: el Festival Internacional de Animación Ani_Mar - Premio Miquel Guillem, organizado por el Grupo Animación: Arte e Industria y Ca Revolta, y que nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro entre creadores y amantes de la animación. La mención de esta nueva iniciativa con pretensión de futuro y que surge a modo de sentido homenaje a Miquel, me permite rendir un cariñoso recuerdo a un persona que, tanto en su faceta docente como

creativa, aportó ingente energía a la difusión de la animación en Valencia.

Fruto del entendimiento institucional con la Facultad de Bellas Artes, y con la inestimable aportación del Centro Checo de Madrid, en 2012 se organiza en torno a la destacada figura de Jan Švankmajer lo que hasta el momento se ha convertido en nuestro proyecto estrella. Integrado por la exposición *Surviving Life: collages de la película de Jan Švankmajer*, centrada en su último largometraje, y que se pudo contemplar en la recién inaugurada sala de exposiciones Josep Renau de la Facultat de Belles Arts; la publicación del libro *de Jan Švankmajer. La otra escena*; y por una exhaustiva retrospectiva programada en la filmoteca, con el significativo y esclarecedor título de *El chamán del inconscien-*

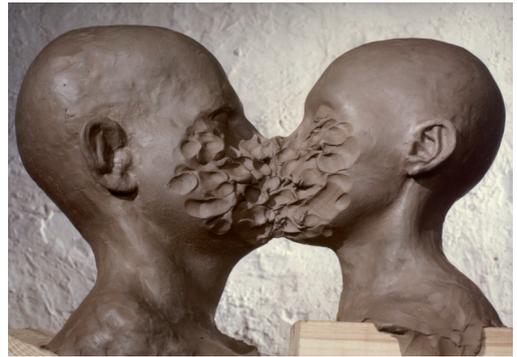
te. Este gran evento tenía como finalidad (re) descubrir de manera rigurosa el trabajo cinematográfico de este genuino surrealista, en el que la animación y la vanguardia se entrelazan de manera armoniosa. En el anteriormente mencionado ciclo dedicado a la animación checa, ya se pudieron ver, junto a los de maestros como Karel Zeman, Břetislav Pojar, Jiří Trnka o Jiří Barta, algunos de los más representativos y emblemáticos cortos de Švankmajer. Entonces pudimos comprobar que, dentro de su indiscutible singularidad, su cine compartía con las propuestas de otros animadores checos ciertas estrategias expresivas de carácter experimental y vanguardista, enraizadas por otra parte en una rica tradición plástica, gráfica y escultórica. Más allá de su inscripción en una determinada tradición, viendo su obra en conjunto es indiscutible que en sus imágenes palpita una voluntad autoral.

Ese es el sentido último de un ciclo, celebrado también en 2012 como *Nervio óptico. Animación de autor contemporánea* cuya intención era acercarnos, a través de una serie de programas de cortometrajes, a algunos de los nombres que están en primera línea de la animación contemporánea actual: el trabajo de cineastas como O'Reilly, Signe Baumann y Atsushi Wada, o de estudios de animación como Nukufilm —todos ellos haciendo gala de un gran compromiso y una irreductible libertad creativa—, pudo ser disfrutado por el público en la sala Berlanga.

La forma en que damos protagonismo, indiscutiblemente merecido, a la animación en el IVAC, no solo a través de la programación regular de La Filmoteca sino también mediante las interesantes y atractivas propuestas del Festival Cinema Jove, pone de relieve algunas cuestiones básicas: que la animación se expresa tanto en formato corto como largo, como lo demuestra el hecho de que en más de un ciclo dedicado al cortometraje la presencia de la animación ha sido más que notable; que no se

Fig. 5 – *Posibilidades del diálogo* (*Moznosti dialogu*, Jan Švankmajer, 1982), película proyectada en el ciclo dedicado al autor checo en mayo de 2012, donde también se estrenó por primera vez en España su último largometraje, *Surviving Life (Theory and Practice)* (2012)

Fig. 6 – *Un gato en París* (*Une Vie de Chat*, Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli, 2010), película de Folimage (Francia) que forma parte de los ciclos infantiles de La Filmoteca.

5

6

Fig. 7 – *In a Pig's Eye* (*Wakaranaibuta*, Atsushi Wada, 2010), cortometraje japonés programado en el ciclo Nervio Óptico. Animación de Autor Contemporánea (2012).

puede identificar, y menos si la entendemos como una práctica artística, con cine infantil; que no se puede reducir a la técnica del dibujo animado; y que existe animación más allá de Hollywood y su buque insignia Walt Disney —e incluso del muy en boga anime japonés—, en la medida que nos encontramos ante un espacio de posibilidades casi infinito, presidido por la libertad y la creatividad.

De todas estas ideas y argumentos, creo que hemos dejado constancia a través de nuestra dilatada trayectoria, como así lo confirman los distintos ciclos y proyecciones especiales de animación que la jalonan durante estos casi 25 años de programación. Nuestro propósito es seguir ofreciendo su historia y su presente para el disfrute y conocimiento de las nuevas generaciones de espectadores y cinéfilos. Porque la animación, al igual que Teruel, también existe, y una Filmoteca debe abanderar su reivindicación.

© Del texto: José Antonio Hurtado

© De las imágenes: Sus autores

Biografía

José Antonio Hurtado es Diplomado en Historia y Estética del cine por la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid. Entre 1985 y 1989 es responsable del Aula de Cine de la Universitat de València. En 1989 entra en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana como redactor jefe de la revista *Archivos de la Filmoteca*. Ese

mismo año es nombrado Jefe de Programación, cargo que ocupa actualmente en la Filmoteca del IVAC. Es profesor de géneros cinematográficos en la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid. Miembro

del consejo de redacción de *Caimán. Cuadernos de cine*, ha colaborado en revistas de cine como *Nosferatu* y en diversos libros colectivos. También ha coordinado publicaciones monográficas sobre diversos cineastas y géneros. Es autor de los libros *Cine negro*, *cine de género* y *París, Texas*.

E-mail

hurtado_jos@gva.es

Referencias bibliográficas

- ANIMACIÓN: ARTE E INDUSTRIA (eds.), 2012. *Jan Švankmajer. La otra escena*, Valencia : IVAC, UPV, Centro Checo.
- BENDAZZI, Giannalberto, 2003, *Cartoons: 110 años de cine de animación*, Madrid: Ocho y medio.
- DE LA ROSA, Emilio, 1999. *Cine de Animación Experimental en Cataluña y Valencia. La Curiosidad de la Experimentación*. Valencia: Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Semana de Cine Experimental de Madrid, Catalan Films & Tv.
- COSTA, Jordi, 2010. *Películas clave del cine de animación*, Barcelona: Ma non troppo.
- NAVARRO, Antonio José, 2008. *Cine de animación japonés*, San Sebastián: Semana de Cine Fantástico y de Terror, IVAC.