

SUMARIO:

- 1 Editorial
- 2 No sólo de Disney/Pixar y Manga vive la animación
- 3 Libros para animarte
- 4 Joyas escondidas por la Videoteca
- 5 Golosinas en Internet para los más animados

EDITO RIAL

Hoy por hoy, quien siga afirmando que el cine de animación es sólo para niños, pone de manifiesto que no está al tanto de las novedades que constantemente se producen en este campo, porque, ni todas las películas para niños son de dibujos animados, ni como nosotros creemos, todas las películas que emplean técnicas de animación están destinadas a un público infantil. Ya desde el nacimiento del cine, la animación ha puesto de manifiesto una autonomía de lenguaje que lo caracteriza, más que como género, como técnica expresiva original, cuya historia se desarrolla de forma paralela a lo que llamamos cine "al natural".

Por esta razón desde la Videoteca de la Biblioteca Torrente Ballester se ha concebido esta nueva Ruta a modo de muestrario de la variedad y riqueza de lenguajes y temáticas que abarca este género muchas veces olvidado o infravalorado, y como homenaje al esfuerzo y la paciencia, al entusiasmo y al idealismo de todos aquellos que bien en proyectos más comerciales o bien en propuestas más arriesgadas, independientemente del público al que se dirigen, han apostado por sus ideas y por nuevos caminos de expresión de lo que es ya un arte, aunque en ocasiones no se reconozca este esfuerzo como merece. ●

NO SÓLO DE MANGA Y DISNEY-PIXAR VIVE LA ANIMACIÓN

En las últimas dos décadas, el cine de animación ha conocido un desarrollo sin precedentes: la apuesta por el cine de animación para adultos y el arte digital, han permitido democratizar las ideas, pudiendo plasmar las propuestas más arriesgadas o minoritarias de jóvenes creadores, sin la necesidad de grandes presupuestos ni efectos especiales, y ofrecernos un abanico más amplio en lo que a propuestas estéticas se refiere, alejándose así de los estereotipos imperantes del manga o el cine de animación más comercial. ●

EE.UU.

En EE.UU. además de Disney y la productora Pixar, también se han realizado algunas películas de gran calidad independientes o artesanales, como las del frenético humorista Bill Plympton. ●

- o Wall-E de Andrew Stanton
- o Mondo Plympton: antología 1985-2006 de Bill Plympton
- o Me casé con un extraño de Bill Plympton
- o Hair High (Tupé) de Bill Plympton
- o Beowulf de Robert Zemeckis
- o Scanner darkly: una mirada a la oscuridad de Richard Linklater
- o Animatrix de Shinichirō Watanabe y otros.
- o Bob Esponja, la película de Stephen Hillenburg
- o La novia cadáver de Mike Jonson y Tim Burton
- o The Short Films of David Lynch (Cortometrajes)
- o Los increíbles de Brad Bird
- o Polar Express de Robert Zemeckis
- o South Park: más grande, más largo y sin cortes de Trey Parker
- o Donald en el país de las matemáticas de Walt Disney
- o Happy feet de George Miller
- o Los mejores cortos de Pixar, vol. 1
- o Kung Fu Panda de John Stevenson y Mark Osborne
- o Cool World de Ralph Bakshi
- o Mosaico: Stan Lee presents Mosaic de Roy Allen Smith
- o The condor de Steven E. Gordon
- o Ratatouille de Brad Bird
- o Monstruos, S.A. de Peter Docter
- o James y el melocotón gigante de Henry Selick
- o Los mejores cortos animados de Walt Disney (cortos entre 1929 y 1939)
- o Los viajes de Gulliver de Dave Fleischer
- o Alicia en el País de las Maravillas de Richard Trueblood

JAPÓN

El anime japonés se ha convertido en la industria más prolífica del planeta, popularizándose en todo el mundo, llegando incluso a adquirir algunos directores como Hayao Miyazaki la categoría de directores de culto.

- o La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata
- o Vampire Hunter D: bloodlust de Yoshiaki Kawajiri
- o Vampire Hunter D de Toyoo Ashida
- o Escaflowne: la película de Kazuki Akane
- o Tokyo Godfathers de Satoshi Kon
- o Ghost in the Shell de Mamoru Oshii
- o Mushi-shi: serie completa de Hiroshi Nagahama
- o Animación experimental de Tezuka (1962-1988)
- o Steamboy de Katsuhiro Otomo
- o Memories de K. Morimoto, T. Okamura, K. Otomo
- o Cuentos de terramar de Goro Miyazaki
- o Cowboy Bebop: la película de S. Watanabe
- o Perfect Blue de Satoshi Kon
- o Páprika de Satoshi Kon
- o Sennen joyu (Millennium actress) de Satoshi Kon
- o Metrópolis de Rintaro
- o Jin Roh de H. Okiura y M. Oshii
- o El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki
- o El castillo ambulante de Hayao Miyazaki
- o Akira de Katsuhiro Otomo
- o Samurai 7 (Serie TV)
- o Appleseed: the beginning de S. Aramaki
- o XXX Holic de Tsutomu Mizushima

EUROPA

En Europa hay algunas industrias que destacan especialmente: en **Francia** con títulos como *Bienvenidos a Belleville*, *Kirikú y la bruja*, en **Europa del Este** destaca sobre todo la Escuela Checa, con *Jan Svankmajer*.

- o *Bienvenidos a Belleville* de Sylvain Chomet (Francia)
- o *Kirikú y la bruja* de Michel Ocelot (Francia)
- o *Corto Maltés* de Pascal Morelli (Francia)
- o *Los amos del tiempo* de René Laloux (Francia)
- o *Gandahar, los años luz* de René Laloux (Francia)
- o *Arzak Rhapsody* de Jean Giraud-Moëbius (Francia)
- o *Persépolis* de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud (Francia)
- o *El dirigible robado* de Karel Zeman (Checoslovaquia)
- o *El Barón Munchausen* de Karel Zeman (Checoslovaquia)
- o *Una invención diabólica* de Karel Zeman (Checoslovaquia)
- o *Viaje a la prehistoria* de Karel Zeman y Fred Ladd (Checoslovaquia)
- o *Jan Svankmajer: sus mejores cortos de animación* (Checoslovaquia)
- o *Princess* de Anders Morgenthaler (Dinamarca)
- o *En los confines del mundo* (Contiene 10 cortometrajes europeos)

Un en el Reino Unido, la productora *Aardman Animations* (dedicada principalmente a animación con plastilina) ha llegado a conseguir los más altos reconocimientos de la crítica con la saga de *Wallace y Gromit*.

- o *Rebelión en la granja* de Joy Batchelor y John Halas
- o *Creature Comforts* (Series 1 y 2) de Nick Park
- o *Chicken Run* de Peter Lord y Nick Park
- o *Wallace y Gromit: La maldición de las verduras* de Nick Park y Steve Box

RESTO DEL

En cuanto a España, el cine de animación se va haciendo más grande y fuerte día a día, apostando por empresas y proyectos con vocación internacional, en los que no se renuncia ni a la calidad, ni a la creatividad ni a la tecnología. Algunos títulos que lo reflejan son:

- o De Profundis de Miguelanxo Prado
- o La isla del cangrejo de Joxean Muñoz y Xabi Basterretxea
- o El Cid: la leyenda de José Pozo
- o El espíritu del bosque de David Rubín y Juan C. Peña
- o Donkey Xote de José Pozo
- o Nocturna de Víctor Maldonado y Adrià García
- o Gritos en el pasillo de Juanjo Ramírez
- o ¡Historias de amor y masacre! de Jorge Amorós Ballester

En Latinoamérica, Canadá y otros países, también han llegado a nosotros casos particulares como el laureado *Vampiros en La Habana* del director Juan Padrón. ●

- o Heavy Metal de Gerald Potterton (Canadá)
- o P3K: Pinocho 3000 de Daniel Robichaud (Canadá)
- o Broken Saints de Brooke Burgess (Canadá)
- o El viejo y el mar de Alexander Petrov (Rusia, Canadá)
- o Vampiros en La Habana de Juan Padrón (Cuba)

MUNDO

LIBROS PARA ANIMARTE

En la actualidad, existen películas de animación que cuentan con el mismo presupuesto, o más, que algunas de imagen real. Al mismo tiempo, el público empieza a verlas ya no sólo como un producto destinado a los niños, siendo cada vez menos frecuente el escuchar la frase "yo no voy al cine a ver eso, que es de dibujos animados".

La consecuencia directa de este hecho en el campo editorial es el aumento de las publicaciones, obras de referencia y manuales que han aparecido en estos últimos años tratando el género de la animación en uno u otro aspecto, saciando así la curiosidad de todos aquellos que se van incorporando a este cambio de percepción con respecto al cine de animación. Sin embargo, a pesar de todos los adelantos técnicos y narrativos, en la base de todo el proceso de creación, está el dibujo y la creación de personajes, motivo por el que hemos hecho también una selección de materiales para los que os apetezca experimentar y aprender a dibujar con expresividad y movimiento.

- o Animación / Gabriele Lucci
- o Manga design / Amano Masanao
- o Mushi-Shi (Guía que acompaña a la serie Mushi-shi)
- o Cine de animación en España: largometrajes 1945-1985 / María Manzanera
- o El dibujo de cómic a tu alcance: personajes y rostros / Bruce Blitt
- o Dibujos animados: el dibujo de historietas a su alcance / Preston Blair
- o Como dibujar manga: paso a paso / Roberto García y Fernando Casaus
- o Creación digital de personajes animados: técnicas avanzadas / George Maestri
- o El cine de animación / Pedro Eugenio Delgado
- o Cine de animación en España / Pilar Yébenes
- o Cada película en detalles / Beatriz Martínez
- o Cómo dibujar personajes Marvel / Dan Jurgens

JOYAS ESCONDIDAS POR LA VIDEOTECA

El soporte de DVD permite incluir material adicional a las películas, enriqueciendo así el visionado de las mismas. Paradójicamente, esta ventaja en muchos casos es la razón de que éstos pasen inadvertidos para el espectador. Por este motivo, hemos querido rescatar dos tipos de materiales: Los **cortometrajes animados**, que tienen hasta el día de hoy escasa representación en la distribución, a pesar de su alta calidad. Las **entrevistas a los creadores, documentales o making of** que ponen de manifiesto que el cine de animación es la suma del trabajo y la ilusión de muchos profesionales implicados.

CORTOS DE ANIMACIÓN

- o "Cirugía" de Alberto González Vázquez, Premio Cameo a la Mejor Animación y "Garto" de Luis Gómez Guzmán y "La Lupe i El Bruno" de Marc Riba y Anna Solanas (incluidos en "Fotogramas en corto 2007: los 12 mejores cortometrajes del año")
- o "Jack-Jack Ataca" y "Saltando" (incluidos en: "Los increíbles")
- o Corto ganador del Oscar al Mejor Cortometraje de Animación de 1989 (incluido en: "Creature comforts. Serie 1. Parte 1" de Nick Park)
- o "Pajaritos" ganador del Oscar al Mejor Corto Animado 2001 (incluido en: "Monstruos, S.A." de Peter Docter)
- o "Bunny" de Chris Wedge, ganador del Oscar en 1998 (incluido en: "Ice Age" de Chris Wedge)

CONTENIDOS EXTRAS

- o En "El Cid: la leyenda". Making of
- o En "Wallace y Gromit: la maldición de las verduras". Audiocomentarios de la película por los directores-guionistas y Un día dentro de Aardman
- o En "Gritos en el pasillo". Cómo se hizo (Disco 2)
- o En "De Profundis". Making of y "Sueños desde el abismo" (documental)
- o En "Animatrix". De los bocetos a la pantalla: historia y cultura y Making of de todos los cortometrajes
- o En "Ghost in the shell". Audiocomentarios y El mundo "Ghost in the shell": entrevista a Mamuro Oshii, Making of, Digital works

GOLOSINAS EN INTERNET PARA LOS MÁS ANIMADOS

A pesar de que en los últimos años la animación para adultos ha vivido un auge y un reconocimiento (tanto del público como de la crítica) que le ha permitido hacerse un lugar entre los estrenos de la cartelera semanal, la distribución es aún muy restringida, llegando hasta nosotros una escasa representación a través de las salas y de los dvd's, por lo que para hacerse una idea de la verdadera variedad de técnicas e ideas plasmadas en este género sigue siendo fundamental recurrir a muestras que encontramos en la red. Por esta razón, hemos hecho una selección de cortos sacados de Internet que creemos que merecen la pena porque son un buen ejemplo de las técnicas empleadas o por la relevancia de sus creadores.

Ninguna técnica de animación es superior a otra. Todas cuentan con ventajas e inconvenientes con respecto a las demás. Pero lo que sí es cierto, es que la elección de una u otra dota al proyecto de un estilo visual propio, siendo tarea del director decidir que técnica se ajusta más al sentido de la historia. Principalmente se suele distinguir entre las técnicas de animación que indicamos a continuación:

STOP MOTION

(Consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos capturando fotografías)

o INFINITE (plastilina)

http://www.youtube.com/watch?v=-pdZObhsnaE&feature=channel_page

o SWEET DREAMS (dulces)

<http://www.youtube.com/watch?v=o1GyJpnTN1I>

o WESTERN SPAGUETTI (objetos)

http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM

o MONTAJE SOBRE LAS ANIMACIONES DE LOS HERMANOS QUAY (muñecos)

<http://www.youtube.com/watch?v=Lb1iDqpK738>

ANIMACIÓN 3D

(El término gráficos 3D por computadora o por ordenador se refiere a trabajos de arte gráfico que fueron creados con ayuda de computadoras y programas especiales 3D)

- o BATH TIME http://www.youtube.com/watch?v=qGI_cVCmSaE
- o ESCAPE <http://www.youtube.com/watch?v=KxBiGEWraog>
- o THE WAY <http://www.youtube.com/watch?v=LKFKxfL7tV4>

MOTION CAPTURE

- o FULL-BODY MOTION CAPTURE SUIT <http://www.youtube.com/watch?v=IJ4tndpwL-o>
- o FLAMENCO <http://www.youtube.com/watch?v=nylqc6yQC48>

OTRAS TÉCNICAS

- o Corto basado en el Invierno de las Cuatro Estaciones de Vivaldi, realizado con arena por Ferenc Cakó <http://es.youtube.com/watch?v=MGS6uSPGqwo>
- o Storytime de Terry Gilliam (1968) <http://es.youtube.com/watch?v=6KUqHzk26kI>
- o "The Cow" (Kopova) de Aleksandr Petrov (pintado sobre cristal. Oscar nomination in 1990) http://es.youtube.com/watch?v=r9VCt_EZBu8
- o A night in a Harem fi y 2/2 (Animación mediante siluetas de Lotte Reiniger, pionera de la animación) <http://www.youtube.com/watch?v=iVpIUdBgbCl>
- <http://www.youtube.com/watch?v=Uv8T8qG9pcQ>

ANIMACIÓN TRADICIONAL

- o NAKED BOY <http://www.youtube.com/watch?v=UpACovUutK0>
- o LA INCREIBLE HISTORIA DEL HOMBRE SIN SOMBRA (Ganador Goya 2009) <http://www.youtube.com/watch?v=ArrhulMKB18>
- o SLOW BISTRO <http://es.youtube.com/watch?v=Lqoo77D1hO4>

ANIMAZINE

BIBLIOTECA MUNICIPAL TORRENTE BALLESTER

Paseo de los Olivos 10-22, 37005 Salamanca

Web: <http://bibliotecas.aytosalamanca.es/>

E-mail: biblio@aytosalamanca.es

Tel.: 923 282069

Abril de 2009

