

CCCB Educació

METAMORFOSIS

Visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay

METAMORFOSIS

Visiones fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay

Metamorfosis presenta la obra de cuatro figuras esenciales del cine de animación: el pionero polaco afincado en París **Ladislav Starewitch** (1882-1965), el maestro checo **Jan Švankmajer** (1934) y los hermanos **Quay**, nacidos en Pennsylvania y residentes en Londres (1947). Son tres filmografías singulares que, sin embargo, tienen mucho en común.

Esta exposición debe su nombre a que la técnica de la animación es, esencialmente, eso, transformación constante y controlada a partir de la cual generar ilusión de vida. *Metamorfosis* es también un vocablo ligado a la magia, la ciencia y el folklore: hombres que se transforman en bestias, brujas, hechizos y laboratorios en los que la materia cambia de estado, color y forma.

Este es, de hecho, el territorio común a estos cineastas, un universo fantástico estimulado por el ansia de conocimiento y la necesidad de dar sentido al mundo a través del relato, el cuento, el teatro...

Metamorfosis es un recorrido a través de tres filmografías, representadas a partir de proyecciones, así como por objetos, figuras, material preparatorio y escenarios que sirvieron en los rodajes de las mismas. Junto a estas piezas, *Metamorfosis* presenta, también, otras obras que forman parte de su obra, pero no destinada a la pantalla: esculturas, escenografías o grabados que ayudarán a comprender mejor su universo y dimensión artística.

Švankmajer, los hermanos Quay y Leóna Beatrice Starewitch (nieta del cineasta), han colaborado activamente en la selección de material expuesto. Švankmajer y los hermanos Quay han diseñado, además, algunos de los escenarios que forman parte de su tramo expositivo.

Junto a su obra, *Metamorfosis* presenta a lo largo del recorrido un buen número de documentos y piezas artísticas de otros autores que ayudan a comprender sus influencias y el universo que les aglutina.

LADISLAS STAREWITCH

Pionero y maestro indiscutible de la animación de marionetas, cineasta autodidacta, antropólogo de formación y entomólogo aficionado, Starewitch, nacido en Moscú en 1882 de familia polaca, realizó más de un centenar de obras en Lituania, en Rusia y, a partir de 1920, en Francia.

Sus primeros personajes fueron insectos, confeccionó marionetas prácticamente indistinguibles de sus modelos disecados y fue ampliando la fauna, manteniendo siempre en sus animales una maravillosa e inquietante apariencia realista.

Muchos de sus relatos se inspiran en cuentos y fábulas tradicionales, pero los más celebrados los realizó sobre historias propias. Su talento para el ritmo narrativo, su inventiva técnica y la vida que desprenden sus pícaros personajes hacen de cada película una obra maestra donde el humor absurdo, de tradición gogoliana, se suma a la poesía o a la sátira política.

El éxito de la serie de aventuras protagonizadas por el perro Fétique le valió la llamada de Hollywood, que él desoyó para continuar trabajando en su pequeño taller en las afueras de París con un modestísimo equipo de producción (contando con su mujer Ana Zimmerman como asistente, su hija Irene tras la cámara, como coguionista y animadora, y su otra hija Nina como actriz en muchas de sus películas), pero con absoluta libertad.

Starewitch murió en el olvido, en 1965. Su obra empezó a restaurarse en los años noventa. Starewitch ha sido elogiado por directores como Terry Gilliam, Nick Park, John Lasseter, Tim Burton o Wes Anderson. Para Jan Švankmajer, es «el Méliès de la animación» y para los hermanos Quay, un maestro.

LADISLAS STAREWITCH

LADISLAS STAREWITCH
L'HORLOGE MAGIQUE, 1928

LADISLAS STAREWITCH
FLEUR DE FOUGÈRE, 1949

JAN ŠVANKMAJER

Jan Švankmajer (Praga, 1934) es considerado como un cineasta único, quizá el más completo y coherente de su generación. Involucrado, desde joven, en el activo movimiento surrealista checo, en su trabajo (dibujo, escultura, escenografías, instalaciones y películas) confluyen diversas tradiciones culturales de su Praga natal: el teatro de marionetas, el teatro de máscaras, el teatro de proximidad del colectivo Semafor, el vanguardismo audiovisual de Lanterna Magika, y hasta la huella mágica y mítica que dejó en la ciudad la corte maravillosa de Rodolfo II de Habsburgo en el siglo XVI.

La incomunicación, la infancia, la omnipotente burocracia, el placer, el sexo, el metabolismo o la descomposición son algunos de sus temas nucleares, que nos llegan siempre a través del absurdo y el humor negro.

Su filmografía se inicia en 1964 y, a partir de 1972, sufre una interrupción de siete años, reducido al ostracismo por la censura. En las décadas de los ochenta y noventa, gracias a sus largometrajes de coproducción internacional y al reconocimiento que cosechó en festivales de todo el mundo, Švankmajer se erigió como la figura más fascinante de la animación contemporánea. Jan Švankmajer tuvo en su mujer, la artista Eva Švankmajerová (1940-2005), una fiel colaboradora, autora de vestuarios, decorados y de numerosos carteles promocionales de sus películas.

A sus ochenta años, Jan Švankmajer sigue lúcido y activo, trabajando actualmente en una adaptación de la obra *Escenas de la vida de los insectos*, de los hermanos Čapek.

JAN ŠVANKMAJER. JABBERWOCKY, 1971

JAN ŠVANKMAJER

JAN ŠVANKMAJER
SURVIVING LIFE, 2010

HERMANOS QUAY

Cineastas y escenógrafos nacidos en Estados Unidos (1947), residentes en el Reino Unido desde 1972. Estos gemelos idénticos, amantes de los objetos olvidados y de lo diminuto, llegaron al cine desde el dibujo y el diseño gráfico.

Sus películas revelan la influencia de autores polacos y checos, tanto grafistas como cineastas o escritores: Roman Cieslewicz, Waleryan Borowczyk, Bruno Schulz, Franz Kafka, Jan Švankmajer o Jan Lenica, son algunos de ellos, que se suman a otras referencias como el suizo Robert Walser o el uruguayo Felisberto Hernández.

Sus trabajos documentales sobre colecciones médicas revelan también su fascinación por la ciencia, su parafernalia y relación con lo monstruoso. Su territorio es el siniestro, adentrándose a menudo en los sueños y la locura.

Su película *Street of Crocodiles* (1986), basada en el cuento homónimo de Bruno Schulz, fue elegida por Terry Gilliam como una de las mejores obras de animación de todos los tiempos.

Colaboran habitualmente con compositores y músicos en proyectos teatrales, de danza y ópera.

GERMANS QUAY

CHATEAU DE LABONNÉCUYÈRE, 1970
L'HORLOGE MAGIQUE, 1928

GERMANS QUAY
STREET OF CROCODILES, 1986

MOTIVOS RECURRENTE

Siendo tres filmografías singulares, en la obra de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay es posible localizar un imaginario común, fantástico y a veces tenebroso donde los objetos cobran vida y en el que sobre las personas actúan fuerzas invisibles y transformadoras.

Existen espacios y motivos comunes en su obra, así como el reflejo de tradiciones y mitologías populares, referentes gráficos, literarios y científicos.

¿Qué tienen en común Franz Kafka, James Ensor, Bruno Schulz, Arnold Böcklin, Alicia, Sigmund Freud, Lotte Reiniger, las películas de Charley Bowers, los hermanos Grimm, Salvador Dalí, Felisberto Hernández, J.J. Grandville, Francisco de Goya, Luis Buñuel, Jacob Von Gunten o una Venus anatómica de cera? Todos han visitado el otro lado o pueden mostrarnos algo de él, todos han investigado los mecanismos de la sinrazón o poseen la capacidad para activarlos. Todos, como dice la canción, han dejado crecer al extraño hasta escuchar su voz. En estas páginas, y dispersas a lo largo del catálogo, se reúne una parte de esas voces, un eco monumental del legado que ha celebrado en nuestra cultura lo que la apariencia esconde.

Estos son algunos de los temas, motivos o escenarios recurrentes en su obra.

LO IRRACIONAL

LO INICIÁTICO

EL CUERPO

LA TRANSFORMACIÓN

NATURALIA

MOTIVOS RECURRENTE

LO IRRACIONAL

El inconsciente, el sueño, las pesadillas, el estado de trance, la locura, lo esotérico y lo mágico figuran de manera recurrente en el trabajo de estos cineastas. Son temas que, desde el siglo XVIII, interesaron mucho a científicos y artistas, románticos, simbolistas o surrealistas. El nacimiento, prácticamente simultáneo, del cine, el psicoanálisis y los rayos X, da una idea de cómo avances técnicos y científicos podían producir el efecto paradójico de estimular el pensamiento mágico en lugar de disiparlo.

Fétiche mascotte
L. Starewitch, 1933

<http://www.youtube.com/watch?v=pAJXyh13eUA>

Down the Cellar
J. Švankmajer, 1983

<http://www.youtube.com/watch?v=Qa7PU8vAisk>

In Absentia
Hermanos Quay, 2000

<http://www.youtube.com/watch?v=sxOMGdx5UBM>

MOTIVOS RECURRENTE

LO INICIÁTICO

La infancia viene marcada por relatos a través de los cuales se nos educa e integra, a la vez que se nos proporciona una visión, o una ilusión, ordenada y coherente del mundo. Los cuentos tradicionales, con sus personajes y espacios característicos, como el bosque encantado, han servido en nuestra cultura a este propósito.

A través de estas tres filmografías, que recorren el siglo XX, es fácil comprobar cómo los cuentos tradicionales pasaron de ser una cosa de niños a un asunto incómodo, por la violencia y los arquetipos que muchos contienen, pero fascinante a los ojos de artistas que los reciclaron en clave adulta.

La Cigale et la fourmi
L. Starewitch, 1911

<http://www.youtube.com/watch?v=XvIvWkCBB4k>

Picnic with Weissmann
J. Švankmajer, 1968

<http://www.youtube.com/watch?v=TrgOnL1Yyvk>

Tales from the Vienna woods. Stille nacht III. Hermanos Quay, 1992

<http://www.youtube.com/watch?v=1GV7TFqEYOw>

MOTIVOS RECURRENTE

EL CUERPO

El cuerpo y sus transformaciones, su metabolismo, su fragilidad, sus vibraciones, su pulso y su estructura aparecen en estas filmografías de manera recurrente. También el cuerpo contemplado desde sus partes, articuladas, aisladas o en desorden. El cuerpo y sus reflejos: muñecos, fetiches, marionetas, juguetes y cualquier objeto que por semejanza remita a nuestra forma.

El mago, el titiritero o el médico requieren de representaciones de nuestro cuerpo para operar y explicarse.

Le Roman de Renard
L. Starewitch, 1930

<http://www.youtube.com/watch?v=rz0wAD1o0gs>

Darkness, Light, Darkness
J. Švankmajer, 1990

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

Stille Nacht II, Are we still married?
Hermanos Quay, 1992

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

MOTIVOS RECURRENTES

LA TRANSFORMACIÓN

La animación es una técnica cinematográfica que hace posible todo aquello que escritores y magos podían imaginar: hacer que los objetos cobren vida y los seres y cosas se transformen de manera asombrosa.

Tanto si se trata de hechizos de brujo, experimentos en el laboratorio del alquimista como de transformaciones operadas por fuerzas oscuras y subterráneas, en estas filmografías el mundo parece gobernado por la posibilidad del cambio y la transformación constante, fantástica y maravillosa.

Fleur de fougère
L. Starewitch, 1949

<http://www.youtube.com/watch?v=FwRI6tdOLzc>

Dimensions of dialogue
J. Švankmajer, 1982

<http://www.youtube.com/watch?v=DRe6nnoaGEY>

Rehearsals for extinct anatomies
Hermanos Quay, 1988

<http://www.youtube.com/watch?v=dhkTMZOOb924>

MOTIVOS RECURRENTE

NATURALIA

La naturaleza es una fuente de aprendizaje y fascinación constante, pero más debió parecerlo cuando, desde el siglo XVI, se multiplicaron las expediciones por todo el globo y con ellas llegaron al viejo continente grandes cantidades de nuevas especies y especímenes.

Los gabinetes de curiosidades y espacios similares se multiplicaron entonces, haciendo del conocimiento una escenografía espectacular. Antes de que, en el siglo XVII, la razón y la academia impusiesen una frontera entre lo científico, empírico y el resto (pensamiento mágico, religioso o folklórico),

estos espacios ofrecían estímulos infinitos a la imaginación, imprescindibles para progresar y revolucionar el arte y el conocimiento de su tiempo.

En la filmografía de estos autores, no solo se reflejan técnicas y artefactos similares a los usados por los científicos, sino que se reconoce un afecto especial por los espacios propios de la ciencia renacentista, los gabinetes de curiosidades, e incluso los posteriores, incluidos los museos médicos en los que ha quedado preservada una parafernalia y escenografía ciertamente inquietante.

Historia Naturae
J. Švankmajer, 1965

<http://www.youtube.com/watch?v=Q9Xmw6xByS8>

Phantom Museum
Hermanos Quay

<http://www.youtube.com/watch?v=vKfFn2kiZNc>

EL CINE ANIMADO

El cine animado es el arte demiúrgico por excelencia, el que convierte en dioses a sus autores, pues todo cuanto aparece y se mueve en pantalla depende de él: todo cobra vida, se transforma y relaciona dependiendo de sus manos e imaginación. Si alguien sabe de la vida secreta de los objetos, esos son los animadores.

El cine animado, y en especial el realizado con la técnica de *stop motion*, representa el vínculo más claro entre el cine y disciplinas como la magia o el teatro de marionetas, espectáculos en los que la ilusión de lo imposible creaba una fuerte complicidad con el espectador.

La técnica de *stop motion* consiste en fotografiar la película fotograma a fotograma, aprovechando los intervalos para mover las figuras de manera apenas imperceptible, pero que finalmente creará la ilusión de vida.

Matches Appeal

Arthur Melbourne-Cooper, 1899

Aquí podéis ver una de las primeras películas rodadas con esta técnica, nada menos que en 1899.

<http://www.eafa.org.uk/catalogue/215258>

Secrets Of Nature

Percy Smith, 1933

Esta técnica también la usaron muchos científicos para registrar el crecimiento de plantas o la evolución de todo tipo de fenómenos, aprovechando el intervalo entre capturas para comprimir el tiempo, de manera que una semana de rodaje podía quedar resumida en dos minutos de película.

<http://www.britishpathe.com/video/secrets-of-nature-brewsters-magic>

Hansel and Gretel
Lotte Reiniger, 1955

Con esta técnica se pueden animar figuras articuladas, siluetas, recortables y hasta servirse de personas. Esta es una película hecha con siluetas recortadas por la alemana Lotte Reininger.

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

Frank Film
Frank Mouris, 1973

Esta otra también se sirve de imágenes recortadas de revistas, miles de ellas.

http://www.dailymotion.com/video/x700s6_frank-film-frank-mouris-1973_creation

Neighbours
Norman McLaren, 1952

Esta es, seguramente, la más célebre de las películas animadas con esta técnica.

<http://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag>