
ANIMAFICX Y LA ANIMACIÓN 2D EN EL 55FICX GIJÓN

Samuel Fernandi Martínez

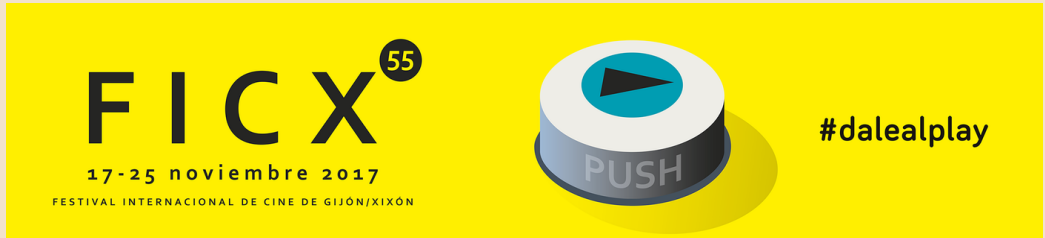
Realizador de animación

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón se caracteriza por su cuidada selección de cine independiente, de ahí el sobrenombre de Sundance español. Su programación siempre ha incluido títulos notables de la animación más vanguardista, tanto cortometrajes como largometrajes. Desde su 50ª edición en 2012, cuenta con una sección específica de cine de animación: AnimaFICX. Con motivo de este número de *Con A de animación*, reseñamos cinco de los títulos presentes en este AnimaFICX que emplean la técnica 2D. ¡Dale al *play!*

Gijón International Film Festival is known for its careful selection of independent films, hence the nickname of Spanish Sundance. Its programming has always included notable titles of the most avant-garde animation, both short films and feature films. Since its 50th edition in 2012, the festival has a specific section of animated films: AnimaFICX. On the occasion of this CAA issue, we review five of the titles present in this AnimaFICX that use the 2D technique. Press play!

La cita con el cine de animación en Gijón/Xixón es en noviembre, especialmente desde que en 2012 apareciese AnimaFICX como “el rincón del FICX dedicado al maravilloso mundo de la animación”.¹ AnimaFICX es una sección paralela, como lo son Esbilla y Llendes, que recoge algunos de los títulos de largometraje más destacados en los festivales internacionales especializados. Hasta la pasada edición el Festival entregaba un Premio AnimaFICX, que ya no ha estado presente este año de vuelta a sus orígenes. No obstante, las películas de animación pueden ser premiadas si están dentro de las secciones competitivas: las Secciones Oficiales de Largometraje y Cortometraje, la Competición Internacional Rellumes, la sección dedicada al cine infantil y juvenil Enfants Terribles, o la Sección Día d’Asturies, centrada en las producciones asturianas.

Este año, la Sección Oficial de Cortometraje contó con tres títulos de animación de un total de dieciséis, todos resueltos en 2D: *You Will Be Fine* (*Gros Chagrine*, 2017) de Céline Devaux (Mejor Cortometraje en Venecia), *Wicked Girl* (*Kötü Kiz*, 2017) de Ayce Kartal (Premio del Jurado en Annecy y Ottawa, Mejor Animación en Message to Man y Seúl), y la secuela *World of Tomorrow Episode Two: The Burden of Other People’s Thoughts* (2017) del indie Don

Hertzfeldt. La sección Enfants Terribles incluyó cinco títulos animados de trece, solo uno de ellos resuelto con esta técnica: *El libro de Lila* (2017), de la colombiana Marcela Rincón (creadora de la serie *Guillermina y Candelario*). Esta sección cuenta con un premio del público que se llevó *Zombillenium* (2017) de Arthur De Pins, única cinta de animación premiada del festival. En Día D’Asturies Muestra incluyó *El Díañu*, cortometraje 2D producido desde el Máster en Animación UPV y dirigido por quien firma.

Por su parte, AnimaFICX programó nueve largos, seis de ellos en 2D: la china *Have a Nice Day* (*Hao ji le*, 2017) de Liu Jian; *Ivan Tsarévich et la Princesse Changeante* (2016) del veterano director francés Michel Ocelot; la película pintada al óleo *Loving Vincent* (2017) de la polaca Dorota Kobiela y codirigida por Hugh Welchman; el anime *Mazinger Z Infinity* (2017) de Junji Shimizu; *Tehéran Tabou* (2017) primer trabajo del iraní afincado en Alemania Ali Soozandeh; y *Lu Over the Wall* (*Yoake tsugeru Lu no uta*, 2017) del aclamado Masaaki Yuasa; además de cuatro cortometrajes como complemento. Con motivo de este número de *Con A de Animación* dedicado a la animación en dos dimensiones, reseñamos cinco de los largometrajes de este AnimaFICX.

Fig. 1. Fotograma de *Have a Nice Day*, 2017. Liu Jian.

01

La China sangrienta sobre la que florece la primavera

Have a Nice Day es el segundo largometraje del director Liu Jian (*Piercing I*). Le ha valido comparaciones con el Tarantino de *Pulp Fiction* (1994), el Guy Ritchie de *Snatch: cerdos y diamantes* (*Snatch*, 2000), o los hermanos Coen, en especial *Fargo* (1996), incluso el lirismo de Wong Kar Wai en *Días salvajes* (*Days of Being Wild*, 1990) o *Chungking Express* (1994). También con las películas de Jia Zhang Ke *Placeres desconocidos* (*Ren xiao yao*, 2002) o *Naturaleza muerta* (*Sanxia Haoren*, 2007), que muestran una China en pleno crecimiento económico y urbano y las desoladoras vidas de sus habitantes, en las que ciertamente cabe la poética. Asimismo, el realismo animado del surcoreano Sang-Ho Yeon tiene mucho que ver en los procesos y temáticas, rotoscopia que trasluce una cruda y violenta realidad.

En palabras de su autor, “la película puede interpretarse como una pintura de paisaje que representa la China moderna”.² Una China en la que lo que parece surrealista es real: la China de los bordes, de los arrabales, en la que los anhelos e incertidumbres de sus habitantes conforman un universo eferescente. Autopistas y

cibercafés, edificios en construcción, canciones pop y ecos sintonizados de Occidente. Liu Jian pinta una China de colores planos muy vivos que recuerdan al lenguaje del cómic (y en una parte concreta a la propaganda china). Los paisajes e interiores son muy detallados; por contra, los personajes se expresan por medio de movimientos muy limitados, bruscos. Aparte de las posibles restricciones presupuestarias, es una decisión estética que establece un sentido triste y melancólico por medio de este contraste.

Have a Nice Day es un filme *neo-noir* de historias cruzadas, en la que una serie de grotescos personajes tropiezan, buscan y persiguen una bolsa con un millón de yuanes del mafioso Tío Liu, jefe de esta ciudad fantasma. El chófer Xiao Zhang la ha robado para su novia deprimida y deformada tras una fallida operación de cirugía estética. Ejercicio de realismo mágico en que las situaciones absurdas se repiten, hasta que se estrellan literalmente en un clímax inesperado y sangriento. La cinta abre con un extracto del prólogo de *Resurrección* de Tolstói,³ que constituye la premisa y brota tras la tormenta: en este mundo que nos empecinamos en destruir la primavera llega igualmente. Un retrato de la sociedad china moderna embebida de los valores del neoliberalismo, que no pudo ser presentada en Anney por decisión del Gobierno Chino.

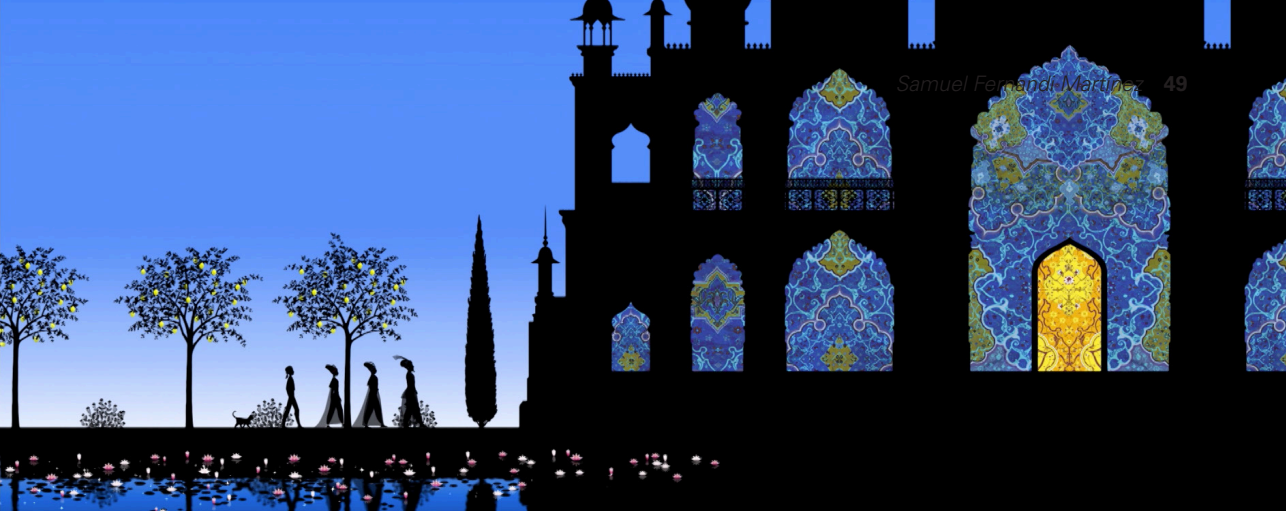

Fig. 2. Fotograma de *Ivan Tsarévich et la Princesse Changeante*, 2016. Michel Ocelot.

02

La magia de las siluetas de Michel Ocelot

Ivan Tsarévich et la Princesse Changeante es el nuevo largometraje de Michel Ocelot, conocido principalmente por las películas del pequeño *Kirikú* (1998, 2005). De nuevo emplea la técnica de las sombras chinas, que remite al cine de Lotte Reiniger. Sobre fondos coloridos y preciosistas, se mueven las sombras de los personajes de fina filigrana. El filme consta de cuatro cuentos fantásticos, que se estructuran a partir del propio dispositivo cinematográfico. Todas las noches, un niño y una niña, se encuentran en el interior de un teatro con un viejo proyccionista, que pone en escena las historias que imaginan basadas en fábulas tradicionales: “La Maitresse des monstres”, “L’Ecolier sorcier”, “Le Mousse et sa Chatte”, e “Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante”, siendo la primera una maravillosa versión de *La Caverna de Platón*. Este esquema narrativo, y la propia técnica cut-out, la encontramos en sus trabajos anteriores: la serie *Ciné Si* (1989-), luego recogida en el largo *Princes et Princesses* (2000).

Lo interesante es el contrapunto que se da a las historias, trayéndolas al presente, y en las que la voz de la niña tiene mucho que decir

sobre los estereotipos de los personajes femeninos de estos relatos. La enseñanza en valores es una constante en el discurso del director francés. Los dos niños intervienen cambiando lo que no les gusta de cada uno de los cuentos, como un ejercicio *metacinematográfico* o de *meta-animación*. Son ellos los guionistas que reescriben, quienes diseñan a los personajes y activan la manivela que hace que se muevan a través de escenarios encajonados, por los que van de izquierda a derecha y vuelven en la dirección contraria, suben o bajan. Recursos muy sencillos, estrictamente en dos dimensiones, que siguen funcionando.

El FICX estrenó en España *Ivan Tsarévich et la Princesse Changeante*. Incluida en AnimaFICX, también estaba en el ciclo Enfants Terribles, al que asistían escolares. En una de estas proyecciones en el Teatro Jovellanos, una actriz doblaba los diálogos al asturiano de todos los personajes sobre la banda sonora original, modulando su voz como un cuentacuentos. Los niños aplaudieron a la dobladora al comenzar la sesión, y lo hacían cuando se terminaba cada historia, como en tiempos en que las sombras chinas eran un espectáculo de magia que pagaban los aplausos.

Fig. 3. Fotogramas de *Loving Vincent*, 2018. Dorota Kobiela.

03

El amor a Vincent Van Gogh en 65.000 reproducciones en movimiento

Esta coproducción Reino Unido-Polonia, dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman, surgió a partir de la idea de un cortometraje que acabaría por convertirse en largo. “Cada frame un cuadro” es el lema de *Loving Vincent*, la primera película completamente pintada al óleo. En total, 65.000 lienzos de 103x60 cm pintados a mano sobre rotoscopia, por un equipo de 125 pintores profesionales especializados. El rodaje con actores se realizó sobre sets que representaban los cuadros originales, o bien sobre cromas. Reproduce un total de 94 cuadros del pintor holandés muy cercanos a los originales y otras 31 representaciones parciales, dado el ratio 16:9 de la pantalla de cine. La variación de estilos en la propia obra del pintor fue otro de los retos técnicos. Como solución se introducen *flashbacks* en blanco y negro, pinturas muy realistas, que remiten a fotografías de época, y sirven como nexos de unión entre los diferentes retales.

El guion definitivo se inspira en la correspondencia que mantenía el pintor al final de su vida, para la que se seleccionaron los cuadros de esta etapa. Todas estas restricciones condicionaron enormemente la narrativa. Un joven, Armand, es enviado por su padre cartero a entregar una carta de Vincent a Theo Van Gogh

en París. Al enterarse que este ha muerto, termina en Auvers-sur-Oise para buscar al doctor Gachet. La trama gira en torno a la estancia de Armand en el pueblo donde murió el pintor, investigando su muerte, relacionándose con los personajes a los que este retrató y moviéndose por los paisajes que convirtió en obras de arte.

El título proviene de la firma de Vincent en las cartas a su hermano Theo. Es un proyecto que ha requerido siete años de dedicación absoluta a sus directores, un trabajo de amor a la pintura de Vincent Van Gogh, y de agudo sentido práctico: Hugh Welchman afirma en el propio preskit de su película que la popularidad en aumento de la obra del holandés podía resultar en un éxito, como así parece que ha sido. El Premio del Público en Annecy 2017 fue para *Loving Vincent*.

04

Bajo la ciudad de los ayatollah

Tehéran Tabou, el primer largometraje del iraní Ali Soozandeh, explora la libertad sexual y personal de cuatro personajes (tres mujeres y un hombre) que escapan a la norma social en la Teherán oficial, regida por las autoridades religiosas. Una cara oculta de la ciudad en la que la prostitución, la homosexualidad, las drogas y el adulterio son una realidad. Soozandeh en este retrato está interesado en mostrar cómo son las mujeres en Irán y cuál es

Fig. 4. Fotograma de *Tehéran Tabou*, 2018. Ali Soozandeh.

su papel en la sociedad, cuál su sufrimiento.⁴ “Al realizar esta película, quería romper el silencio que es práctica habitual en Irán. Diría que romper tabús es una forma de protestar contra las restricciones”.⁵

Como Marjane Satrapi —autora del cómic *Persepolis* y codirectora del filme del mismo nombre (2007)—, la distancia posibilita un discurso más directo que el de directores que filman desde Irán. Esta coproducción Alemania-Austria utiliza la técnica de la rotoscopia como evidencia de su distanciamiento geográfico, ya que sería imposible rodar allí una película como esta en imagen real.

Retratar la realidad con animación es algo que encontramos también en la reseñada *Have a Nice Day* o las películas de Sang-Ho Yeon, que permiten discursos alternativos a los oficiales con bajos presupuestos. En el tratamiento estético recuerda a *Waking Life* (2001) o *A Scanner Darkly* (2006) de Richard Linklater. Los fondos son una combinación de 3D y dibujo. *Tehéran Tabou* fue distinguida como Mejor película de la sección AnimaT del Festival de Sitges 2017.

05

La sirena con la gracia del mar

Lu Over The Wall es la segunda película que presenta Masaaki Yuasa este año (también ha estrenado *Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome aka. Life is Short Walk on Girl*). Inevitablemente se ha señalado *Ponyo en el acantilado* (*Gake no ue no Pon-*

yo, 2008) de Miyazaki como referente, pero también *E.T.* de Steven Spielberg (1982). Aunque su ritmo frenético, estridencia, situaciones absurdas y cómicas, colores flúor, y la plasticidad de las animaciones no dejan lugar a dudas de la autoría. Kai es el prototipo de adolescente japonés que acaba de pasar por el divorcio de sus padres. Se aburre en la casa del abuelo en Hinashi, el pequeño pueblo pesquero donde se muda con su padre. Pero un día conoce a Lu, una lisérgica sirena que aparece atraída por su música electrónica. Se hacen amigos inseparables, y hasta se enamoran inocentemente. Junto a sus compañeros Kunnio y Yuhuu (estos tríos tan típicos del anime), formarán una banda de J-Pop que revolucionará el pueblo y desatará terribles acontecimientos.

La animación de Yuasa rompe ciertos cánones formales del anime, lo que lo ha confirmado como uno de sus renovadores, al diluir sus límites. En esta película en concreto, aparecen unos *flashback* de formas de colores planos, que resultan una auténtica delicia experimental en 2D digital, además de la expresividad de la animación, preocupada en el movimiento antes que en el dibujo, que puede deformarse. Los personajes son simples, delineados y coloreados sin sombras, tirando a veces de degradados. Los fondos están más trabajados pero son igualmente sencillos. *Lu Over The Wall*, esa fábula e historia de amor rara pero increíblemente tierna, le valió al realizador japonés el Cristal de Annecy de este año.

La animación tradicional sigue formando parte de los festivales, como demuestra la programación

Fig. 6. Fotograma de *Lu Over The Wall*, 2018. Masaaki Yuasa.

del 55FICX. Quizás es una técnica más dada a la experimentación, con menos necesidades técnicas, o más barata de producir. Por otra parte, la rotoscopia es frecuente en la animación para adultos, y un recurso de bajo presupuesto que puede sustituir a la imagen real para hablar de la propia realidad posibilitando otros discursos. El lenguaje de las primeras películas animadas y los mecanismos sencillos de estas primeras producciones sigue sirviendo para contar historias en pleno siglo XXI. Por su parte, el anime continúa siendo un referente en la animación 2D contemporánea, y cuenta con un público fiel que sabe leer sus códigos. Además, los *motion graphics* suelen utilizar esta técnica. En este 55FICX los cartones antes de las películas consistían en una sencilla animación: un dedo pulsa el botón que activa la pantalla.⁶

© Del texto: Samuel Fernandi.

© De las imágenes: 55FICX.

Referencias bibliográficas

DIVERTIA GIJÓN/XIXÓN, 2017. *55 Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón* (catálogo).

EHRlich, David, 2017. “Loving Vincent Review: The World’s First Oil-Painted Feature is a Truly Insane Vincent van Gogh Tribute

— Telluride”, en *IndieWire*, 31 de agosto de 2017 (<http://www.indiewire.com/2017/08/loving-vincent-review-oil-painted-vincent-van-gogh-1201871551/>) [acceso: diciembre 2017]).

GÓMEZ GURPEGUI, Carlos, 2015. “El realismo animado de Sang-Ho Yeon”, en *Con A de Animación*, nº 5. València: Universitat Politècnica de València, pp. 126-139.

KARMA FILMS, 2017. *Loving Vincent* (presskit), 55FICX.

KOHN, Eric, 17/02/2017. “Quentin Tarantino Meets Wong Kar-Wai With Bloody Animated Chinese Drama ‘Have a Nice Day’ — Berlinale 2017 Review”. En *IndieWire*. (<http://www.indiewire.com/2017/02/berlinale-2017-berlin-film-festival-have-a-nice-day-review-1201784498/>) [acceso: 12/12/2017]

LORMAND, Richard, FilmPressPlus, 2017. *Téhéran Tabou* (press kit), 56ème Semaine de la Critique, Cannes 2017.

O’FALT, Chris, 2017. “Loving Vincent: How 125 Artists and 65,000 Paintings Made the World’s First Oil-Painted Movie”, en *IndieWire*, 21 de agosto de 2017 (<http://www.indiewire.com/2017/08/loving-vincent-125-painters-first-hand-oil-painted-animation-1201867696/>) [acceso: diciembre 2017]).

PENA, Jaime, 2017. “Téhéran Tabou (Ali Soozandeh). Semana de la Crítica. CANNES 2017 en tiempo real. La opinión de la crítica”, en: *Caimán Cuadernos de Cine*, 18 de mayo de 2017

(<https://www.caimanediciones.es/cannes-2017-en-tiempo-real-la-opinion-de-la-critica/>) [acceso: diciembre 2017]).

YOUNG, Deborah, 2017. "Tehran Taboo: Film Review. Cannes 2017" En *Hollywood Reporter*, 20 de mayo de 2017 (<https://www.hollywoodreporter.com/review/tehran-taboo-review-1005818>) [acceso: diciembre 2017]).

Wolf Consultants, 2017. *Have a Nice Day* (press kit). 67 Berlinale.

Notas

¹ FICX, 13/04/2017. Experimentación, animación y una selección de los títulos más interesantes del año en las secciones paralelas del 55FICX. En *gijonfilmfestival.com* (<http://www.gijonfilmfestival.com/noticias/show/37098-experimentacion-animacion-y-una-seleccion-de-los-titulos-mas-interesantes-del-ano-en-las-secciones-paralelas-del-55ficx>) [acceso: diciembre 2017]).

² "In my eyes, this film as a whole can be seen as a landscape painting representing modern China. [...] *Have a Nice Day* is an animation film, but it's penetrated through and through with the philosophy of realism. The film portrays an urban story that takes place on the edges of a southern Chinese city. There are so many uncertainties and possibilities to be imagined in such a dynamic and lively space as the city's borderlands. What some might call surrealism is often the reality there, and that is fascinating to me in itself. [...] In modern China, magical realism is happening around us almost every day". Liu Jian, en *Have a Nice Day* (press kit).

³ "En vano los hombres, amontonados por centenas y miles sobre una estrecha extensión, procura-

ban mutilar la tierra sobre la cual se apretujaban; en vano la cubrían de piedras a fin de que nada pudiese germinar en ella; en vano arrancaban todas las briznas de hierba y ensuciaban el aire con el carbón y el petróleo; en vano cortaban los árboles y ponían en fuga a los animales y a los pájaros; la primavera era la primavera, incluso en la ciudad". *Resurrección* (1899), León Tolstói. Cita con la que se abre *Have a Nice Day*.

⁴ "I was especially interested in the role that women play and must play in Iranian society's game of virtues. They are the ones who suffer most. At the same time, women are expected to impose the rules and taboos that restrict their liberty onto the next generation". Ali Soozandeh en *Tehran Taboo* (press kit).

⁵ "By making this film, I wanted to break the silence that is common practice in Iran. I would say breaking taboos is a way to protest against the restrictions. In Iran, legal prohibitions and moral restrictions are the forces that shape everyday life. When sexuality is regimented strongly, people can become very industrious at working around the many taboos. Iranians are a creative people and learn quickly how to handle the prohibitions and work around the restrictions. We find places free from rules. To compensate for forced public fronts, private life can go out of bounds in regards to sex, alcohol, drugs. The lack of freedom can push people into living with double standards. *Tehran Taboo* focuses on these double standards used to circumvent sexuality in Iran. This creates many social complications, which occasionally manifest themselves in absurd situations, often comic". *Ibidem*.

⁶ Spot del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (<https://www.youtube.com/watch?v=oNRo1tks4CQ>) [acceso: diciembre 2017]).

Biografía

Nacido en 1991 en la Cuenca Minera del Nalón (Asturias). Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente cursa el Máster en Animación de la Universitat Politècnica de València, donde ha escrito y dirige su primer cortometraje: *El Díaño* (Premio Nuevos Realizadores 2016 en Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, proyecto seleccionado en Animac Incubator 2017, incluido en Catálogo 3DWire 2017 y Catálogo 55FICX, donde ha sido proyectado como work in progress).

E-mail

la.estiella@gmail.com