

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel
Ronda de Atocha (esquina plaza
del Emperador Carlos V)
28012 Madrid
Tel. 91 774 10 00
Fax 91 774 10 56

Horario Museo
De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h
Domingo
de 10:00 a 19:00 h*
(*A partir de las
14:30 h se podrá visitar
exclusivamente la Colección)
Martes, cerrado
La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

Museocinema
Animación en colectivo

23 de febrero - 13 de abril de 2013

Imágenes

Reverso (de arriba a abajo)

Alla Kinda, *Manolito's dream*, 2012
Corinne Ladeinde, *Ernesto*, 2011
PDA, *Los niños del Batey*, 2011
Will Rose, *El cabrero y sus muchas, muchas,
muchísimas cabras*, 2012

Anverso

Verena Fels, *Mobile*, 2010
Fabio Friedli, *Bon voyage*, 2011

© de las imágenes, los artistas y sus representantes

Agradecimientos:

A los autores, autoras y distribuidores, a Emilio de la
Rosa y al Festival 3D Wire por el acceso a sus archivos.

Acceso gratuito hasta completar aforo.
No es necesaria inscripción previa

www.museoreinasofia.es

Museocinema

Todos los sábados del 23 de febrero al 13 de abril de 2013
Auditorio 200. Edificio Nouvel

Animación en colectivo

Programa educativo
patrocinado por:

FUNDACION

Banco Santander

NIPD: 036-13-001-5; Depósito legal: M-6054-2013

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Animación en colectivo

Museocinema es una iniciativa del Museo Reina Sofía que pretende dar visibilidad al trabajo de animadores independientes. Bajo el título *Animación en colectivo*, el programa de este año reúne una serie de cortometrajes procedentes de 20 países, que tienen en común el interés de sus autores por el trabajo en colaboración y la creación como fruto de experiencias compartidas.

Si bien el cine es el arte colectivo por antonomasia, los cortometrajes de animación independiente han sido muchas veces resultado de esfuerzos individuales. El contexto actual, en el que las tecnologías de la comunicación permiten enviar y compartir información a escala global, ha abierto a los autores nuevas vías para trabajar en red, buscar apoyos, desarrollar proyectos que implican a varios países y dar a conocer su obra con independencia de los canales de distribución comercial. Todas estas posibilidades han contribuido a diluir en muchos casos la autoría individual, y han alterado y expandido la noción de colectividad.

Además de los cortometrajes que incluimos por ser resultado de estos procesos compartidos, *Museocinema* incluye obras que parten de la convivencia prolongada del artista con un grupo social, al que se da la oportunidad de expresarse y reivindicarse

colectivamente utilizando como medio la animación. En estos casos, el énfasis en lo colectivo reside en la voluntad del autor de visibilizar y dotar de voz al grupo, implicándole además en la propia producción de la obra. Con muy pocos medios, nos acercan su arte con una frescura que es difícil de encontrar en películas realizadas por grandes estudios y producciones.

Los cuatro programas propuestos incluyen cortometrajes seleccionados dentro del amplio panorama de la animación independiente de años recientes, y producidos tanto por reputados animadores como por artistas más desconocidos.

Jam sessions presenta una selección de cortometrajes de creadores que han renunciado a la autoría individual y han decidido trabajar en grupo, desde *Candyjam*, realizado en 1988 por diez animadores, hasta el trabajo actual de colectivos de creación como Citoplasmas, Laboratorium, Alla Kinda, VJSuave, Pika Pika y David Ellis en colaboración con Blu, pionero en la distribución de animación bajo licencias Creative Commons. Incluimos también vídeos que son el fruto de talleres de animación realizados por el Colectivo Fotograma 24, OTTOmani

Laboratori y Maya Yonesho, cuyo proyecto *Daumenreise* —del cual se incluye una pieza— ha pasado por más de quince países retratando ciudades a través de los ojos de los participantes.

El segundo programa, **En clase no se dibuja**, presenta películas de distintos países, cuyos autores son creadores jóvenes que se encuentran ligados todavía a su ámbito de estudios. Se trata de proyectos realizados en escuelas de animación, en muchos casos como trabajos de fin de curso, que cuentan con la colaboración de profesores y compañeros de clase. Las piezas que se muestran aquí son historias surreales y divertidas hechas con animación tradicional, animación 3D, *stop motion*, e incluso un proyecto filmado en exteriores con nieve y arena.

El tercer programa muestra proyectos que mediante la animación dan voz a distintos colectivos alrededor del mundo. En **Hacerse oír**, se presentan cortometrajes que han sido realizados por niños y adultos en la India, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, México y España, en talleres impartidos por artistas y asociaciones como Pequeños Dibujos Animados (PDA), Camera-etc y La Matatena. Estos colectivos han hecho

durante años una importante labor brindando a los más pequeños la oportunidad de convertirse por unos días en guionistas, diseñadores y actores de cortometrajes, en los que nos acercan a distintas realidades y problemáticas.

En el programa **Enredados** se revisan proyectos cuya distribución en internet a través de las redes sociales ha dado un salto fuera de los circuitos tradicionales de televisión y festivales. Entre ellos figura *Baaa*, del británico Cyriak Harris, cuyo canal de YouTube tiene casi 300.000 suscriptores y más de 89 millones de visionados; *Western spaghetti* y *The deep*, de PES, recientemente nominado al Oscar y que acumula más de 35 millones de visionados, y también algunas selecciones de Vimeo (*The Alphabet 2*, *Tape generations...*). Además, se incluyen *Live Music*, realizada por 51 animadores en 17 países a partir de una convocatoria de Facebook, junto a *Bendito Machine* de Jossie Malis y *Alimation* de Alex Dubosc, cuyos últimos proyectos están siendo financiados gracias a campañas de crowdfunding.

Lourdes Villagómez y Coke Riobóo
Comisarios

Programa 1 **Jam sessions**

Candyjam

Joanna Priestley, Joan Gratz, 1988, Estados Unidos, 7'

Diez animadores de cuatro países aportan su personal estilo a este cortometraje experimental que incluye golosinas, objetos, dibujos y muñecos animados.
www.primopix.com

Fatti di pane / Hechos de pan

OTTOMani Laboratori, 2012, Italia, 4'

Cortometraje realizado por niños en el cual nos muestran los descubrimientos hechos en su curioso viaje hacia el mundo de los mil tipos de pan.
www.ottomanilaboratori.blogspot.com

La cena

VJ Suave, 2012. Argentina, 51''

Criaturas animadas se combinan con stop motion y mapping a la luz de la luna de Buenos Aires.
www.vjsuave.com

Lighting doodle project, Pika Pika / Pika Pika, garabatos con luz

Takeshi Nagata y Kazue Monno, 2007, Japón, 5'

Proyecto colectivo en el que los participantes realizan dibujos animados con linternas.
www.tochka.jp/pikapika

Música per a perplexes / Música para perplejos

Laboratorium, 2002, España, 4' 11''

Una personal historia de la música sirve para dar forma a diez micropoemas visuales.
www.laboratorium.cat

Ljubljana kva? / ¿Liubliana qué?

Maya Yonesho, 2011, Eslovenia, 5' 30''

Niños entre 7 y 13 años nos cuentan con dibujos qué es lo que más les gusta de su ciudad, Liubliana, capital de Eslovenia.
www.homepage3.nifty.com/maya_y/Site/Daumen-reise.html

Manolito's dream / El sueño de Manolito

Alla Kinda, 2012, España, 2' 30''

Un fascinante viaje de ida y vuelta por los curiosos paisajes y personajes que habitan el subconsciente de Manolito.
www.allakinda.com

El lápiz que no sabía escribir

Colectivo Fotograma 24, 2011, Portugal, 5'

Un joven e inquieto lápiz aprende a dibujar con ayuda de sus compañeros más viejos.
www.fotograma24.pt.vu

Combo

Blu y David Ellis, 2009, Italia, 4' 5''

Un edificio en ruinas sirve como fondo para esta colaboración entre los dos artistas.
www.blublu.org, www.vimeo.com/davidellis

Citoplasmas en medio ácido

Irene Iborra, David Gautier, Eduard Puertas, 2004, España, 4'

Las consecuencias de un aburrimiento mortal, o casi.
www.citoplasmas.com

Programa 2 **En clase no se dibuja**

Ernesto

Corinne Ladeinde, 2011, Reino Unido, 7'

Con siete años de edad, Ernesto se siente excluido cuando se da cuenta de que es el único niño del colegio con todos los dientes de leche. Recurre a medidas drásticas para deshacerse de ellos.
www.nftsanimation.org/departments.htm

Piirongin Piiloissa / Cómoda

Sanni Lahtinen, 2011, Finlandia, 7'

¿Qué debe hacer una cómoda cuando un pequeño y travieso huésped desordena sus cajones?
www.sannilahtinen.weebly.com

V. Masshtabe / A escala

Marina Moshkova, 2009, Rusia, 7' 15''

Un pajarito está construyendo un nido y va a por comida para su polluelo recién nacido. Esto desencadena una serie de inesperadas consecuencias a gran escala.
www.vimeo.com/user3497421

Bottle / Botella

Kirsten Lepore, 2010, Estados Unidos, 5' 25''

Animado en la playa, en la nieve y bajo el agua, este cortometraje relata la conversación transoceánica que mantienen dos personajes mediante el intercambio de objetos en una botella.
www.kirstenlepre.com

Bon voyage / Buen viaje

Fabio Friedli, 2011, Suiza, 7'

Docenas de personas suben a un viejo camión para un viaje salvaje a través del desierto y el océano.
www.vimeo.com/user1377521

Kuhina / Enjambre

Joni Männistö, 2011, Finlandia, 8'

Un niño descubre vida dentro de un pájaro muerto y empieza a jugar con él.
www.jonimannisto.weebly.com

Mobile / Móvil

Verena Fels, 2010, Alemania, 6'

Una vaca, apartada de la sociedad, toma el control de su propio destino y se pone en movimiento.
www.verenafels.de

9 de marzo y 6 de abril, 17:30 h. Auditorio 200

Programa 3

Hacerse oír

Los niños del Batey

PDA, 2011, República Dominicana-España, 11'

Wilkin Bautista es un niño de 12 años que, cámara en mano, nos habla de su barrio y su gente. Cortometraje realizado con la colaboración de 20 niños y niñas del batey San Luis de Santo Domingo, República Dominicana.

www.te-cuento.net

Poxy's Life / La vida de Poxy

Camera-etc, 2010, RDC-Bélgica, 6' 10"

El cachorro Poxy es enviado a vivir a casa de su tía, pero ésta le obliga a trabajar mientras sus hijos van a la escuela. Cortometraje realizado por catorce niños de Bukavu, República Democrática del Congo.

www.camera-etc.be

Anomalías eléctricas

Coke Riobóo, 2010, Guinea Ecuatorial-España, 1' 40"

Los constantes cortes de luz causan un accidente que termina en una amistosa partida de cartas. Breve cortometraje realizado por los participantes en un taller de *stop motion* en Malabo. Subtitulado al castellano.

www.vimeo.com/cokerioboo

Migrópolis

Karolina Villaraga, 2010, España, 7' 50"

Niños y niñas que han dejado su lugar de origen para ir a vivir a Barcelona nos cuentan sus historias. El pasado y presente de estos pequeños ciudadanos del mundo pinta un universo fantástico, sin reglas ni prejuicios, dirigido únicamente por sus palabras, sus sueños juguetones y su joven imaginación.

www.proyectomigropolis.com

Los últimos pingüinos

La Matatena, 2011, México, 6' 40"

La aventura de dos valientes pingüinos que logran salvar a su familia de la vida en cautiverio. Realizado por niños y niñas participantes en un taller de *stop motion* en Ciudad de México.

www.lamatatena.org

Bajo la almohada

Isabel Herguera, 2012, India-España, 8'

Documental realizado a partir de los dibujos y voces de un grupo de niños residentes en una clínica en Goa. La guitarra, los bailes, una excursión al mar, son los tesoros y sueños que los niños guardan bajo la almohada. Subtitulado al castellano.

www.vimeo.com/user8421884

Mi diario de Segovia

PDA, 2012, España, 8'

Un grupo de niños de Segovia nos cuenta sus historias y las de su ciudad.

www.pda-films.com

16 de marzo, 17:30 h. Auditorio 200 y 13 de abril, 17:30 h. Auditorio Sabatini

Programa 4

Enredados

Baaa

Cyriak Harris, 2011, Reino Unido, 1' 19"

Experimentos en geometría ovina.

www.cyriak.co.uk

El cabrero y sus muchas, muchas, muchísimas cabras

Will Rose, 2012, Reino Unido, 7' 12"

Un día en la vida de un pastor y sus ovejas que pasean por las montañas.

www.vimeo.com/user6831012

Western spaghetti

PES, 2008, Estados Unidos, 1' 42"

Objetos cotidianos son transformados en una deliciosa cena.

www.eatpes.com

Alimation

Alexandre Dubosc, 2010, Francia, 2' 48"

Un apetitoso tributo al zoótropo, al praxinoscopio y a otros juguetes ópticos que precedieron al cine.

www.adubosc.free.fr

El ultimátum evolutivo

Pablo Llorens, 2009, España, 11'

El dilema entre *Homo consumus* y *Homo responsabilus* analizado por el profesor Setemius desde su programa Grandes Documentales Marcianos. ¡No seas *Homo consumus*! ¡Evoluciona!

www.setem.org

The Alphabet 2

Alessandro Novelli, 2011, Italia, 2' 34"

Un alfabeto en el que letras y palabras se relacionan mediante animación stop motion.

www.vimeo.com/n9v

Live music

Mass Animation, 2009, Estados Unidos, 6'

Una historia de amor imposible entre una guitarra eléctrica y el violín de sus sueños. Realizado por una comunidad de 51 animadores en 17 países a partir de una convocatoria en Facebook.

www.massanimation.com

Tape generations

Johan Rijpma, 2011, Holanda, 2' 39"

Muchos rollos de cinta adhesiva y la fuerza de la gravedad crean figuras y movimientos inesperados y extrañamente familiares.

www.johanrijpma.blogspot.com

Bendito Machine IV

Jossie Malis, 2012, Perú-España, 10'

Un improbable héroe se embarca en un viaje por tierra, mar y aire entre las atracciones de un planeta convertido en un gigantesco parque petroquímico... y más allá.

www.benditomachine.com

The deep

PES, 2010, Estados Unidos, 1' 40"

Cascanueces y otros objetos metálicos se convierten en criaturas de las profundidades marinas.

www.eatpes.com