

SALA LEOPOLDO LUGONES

JIRÍ TRNKA, MAESTRO DE LA ANIMACIÓN

DEL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE AL LUNES 1° DE OCTUBRE

Tres largometrajes y seis cortos en copias nuevas en 35mm enviadas especialmente desde Praga por el Narodni Filmovy Archiv (Archivo Nacional de Cine de la República Checa).

Jirí Trnka (1912- 1969), ilustrador, escenógrafo y director de películas de animación de origen checo, es reconocido por su extensa carrera como ilustrador, especialmente de libros infantiles y, sobre todo, por su trabajo en la animación con marionetas. A lo largo de su carrera dirigió 22 películas, entre ellas 6 largometrajes, que consagraron lo que luego se denominó "estilo checo" de animación. Su obra en este campo ejerció una innegable influencia sobre otros cineastas, entre ellos Tim Burton, que siempre lo consideró una fuente de inspiración. La mayoría de sus películas estaban dirigidas al público adulto, y muchas de ellas fueron adaptaciones de obras literarias de autores checos o extranjeros. Por su singular relevancia dentro de la historia del cine de animación, fue llamado "el Walt Disney de la Europa del Este".

Embajada de la República Checa

Viernes 28

A las 14:30, 17, 19:30 y 22 horas (70'; 35mm).

EL RUISEÑOR DEL EMPERADOR

(*Cisaruv slavik*; Checoslovaquia, 1949)

Dirección: Jirí Trnka y Milos Makovec.

Con Helena Patockova, Jaromir Sobotoa.

En este largometraje, basado en el famoso cuento de Hans Christian Andersen, el emperador de China olvida el canto de un ruiseñor que le consolaba cuando se sentía solo a causa de un bello pájaro de juguete. Al mismo tiempo, un niño enfermo fantasea con un mundo de fantasía a partir de los objetos de su habitación. *El ruiseñor del emperador* fue el primer gran éxito internacional de Jirí Trnka, un film que combina la animación de marionetas con fragmentos de acción real. Se exhibirá la versión original sin narración en off y con música de Václav Trojan (se produjeron versiones con locución en francés, por Jean Cocteau y en inglés, por Boris Karloff).

"A través de su trabajo en la ilustración de libros, Trnka hizo una importante contribución al arte del cuento de hadas. Con *El ruiseñor del emperador* el realizador llevó el mismo lirismo de sus dibujos al cine de animación". (Peter Hames).

Sábado 29

A las 14:30, 17, 19:30 y 22 horas (duración total: 69').

EL DESHOLLINADOR Y LAS SS

(*Pérák a SS*; Checoslovaquia, 1946)

Dirección: Jirí Trnka y Jirí Brdecka.

En esta historia de tonos cómicos, un legendario deshollinador aterroriza a las SS durante la ocupación de Praga en la Segunda Guerra Mundial, con la inestimable ayuda de su fuele. "Con fotografía en blanco y negro, *El deshollinador y las SS* ridiculiza en una hipérbole osada la inepticia y la crueldad del nazismo" (Jan Pos).

(14'; 35mm).

PASIÓN

(*Vásen*; Checoslovaquia, 1961).

Dirección: Jirí Trnka.

Una sátira sobre la furibunda pasión autodestructiva de los motociclistas por las altas velocidades. *Pasión* es uno de los cortometrajes de la última etapa creativa de Trnka, en la cual "abandona las tradiciones populares de su país y los planteamientos sofisticados y formalistas de sus películas que adaptan tradiciones refinadas de otros países, y se lanza a una exploración de los vericuetos de la angustia social y personal" (Jordi Sánchez Navarro). (9'; 35mm).

EL ARCÁNGEL GABRIEL Y LA SEÑORA OCA

(*Archandel Gabriel a paní Husa*; Checoslovaquia, 1964)

Dirección: Jirí Trnka.

Adaptación de uno de los relatos del "Decamerón", de Giovanni Boccaccio, este cortometraje narra la historia de un monje mujeriego y una mujer hermosa pero un poco tonta en la Venecia medieval. "Los espectadores de la época quedaron deslumbrados por el nuevo despliegue de humor, por la originalidad y el diseño evocador de las marionetas, el decorado fastuoso y la riqueza de los accesorios" (Maria Benesová). (28'; 35mm).

LA MANO

(*Ruka*; Checoslovaquia, 1965)

Dirección: Jirí Trnka.

El último film de Jirí Trnka describe la vida de un artista alfarero que, afanosamente, trabaja en su torno para fabricar una maceta para su flor. Su faena se ve una y otra vez interrumpida por una gran mano que le indica que debe hacer una estatua con forma de gran mano. El artista se niega una y otra vez, cierra puertas y ventanas, pero la gran mano encuentra siempre una nueva forma de hacerse presente. "Presentada justo antes de los primeros films de la Nueva Ola Checa, pero antes de los primeras obras políticamente explícitas de ese movimiento, *La mano* es uno de los más frontales ataques al estalinismo y la imposición del arte oficial" (Peter Hames). (18'; 35mm).

Domingo 30

A las 14:30, 17, 19:30 y 22 horas (duración total: 93').

HISTORIA DE UN CONTRABAJO

(*Román s basou*; Checoslovaquia, 1949)

Dirección: Jirí Trnka.

Fiel adaptación de un relato corto de Antón Chéjov, en el que el músico Smyckov se enamora de la joven princesa Bibulov, a quien conoce cuando se baña en un río. (13'; 35mm).

VEJAS LEYENDAS CHECAS

(*Staré povesti české*; Checoslovaquia, 1953)

Dirección: Jirí Trnka.

Basada en el libro de Alois Jirásek, compuesto por numerosos mitos y leyendas, narra la historia ancestral de la fundación del pueblo checo, una serie de episodios protagonizados por héroes, reyes y reinas. "El film va recorriendo el accidentado y dramático destino de la dinastía de los soberanos surgida en los orígenes del pueblo checo, cuyo poder se fue debilitando progresivamente por el lujo creciente de la corte, hasta el reinado del cobarde príncipe Neklane, que se hizo reemplazar por un valiente joven en la batalla decisiva contra los invasores". (Maria Benesová)

"Con *Viejas leyendas checas*, Trnka va en busca de una mayor caracterización individual de sus personajes, y es también el primer film en el que sus marionetas hablan.

Trnka comenzó a ser descrito como un "poeta campesino", y algunos críticos franceses compararon su trabajo con las pinturas de Henri Rousseau" (Peter Hames). (80'; 35mm).

Lunes 1°

A las 14:30, 17, 19:30 y 22 horas (duración total: 100').

LA ABUELA CIBERNÉTICA

(*Kybernetická babicka*; Checoslovaquia, 1962)

Dirección: Jirí Trnka.

En un futuro cada vez más automatizado, la gente no tendrá que arriesgarse a tener una abuela que pueda enfermar o morir, teniendo a disposición una amplia gama de abuelas-robots. Sátira a un mundo cada vez más interesado en la tecnología y menos preocupado por los sentimientos y las relaciones humanas. "*La abuela cibernética* es a la vez un poema y un ballet con decorados sobrecogedores. Esta parodia tragicómica es una protesta contra la automatización de la vida del hombre, contra la esclavitud de la técnica". (Pierre Tillieux). (28'; 35mm).

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

(*Sen noci svatojánské*; Checoslovaquia, 1959)

Dirección: Jirí Trnka.

Adaptación de la famosísima obra de William Shakespeare, realizada por completo con la técnica de animación *stop-motion*, fue el primer largometraje de Trnka realizado en formato de pantalla ancha *scope*. Narrada en su versión inglesa por Richard Burton, los tres mundos de la narración se presentan en tres estilos diferentes. "Mi film se desarrolla en tres universos distintos, el Rey y su corte, el mundo de las hadas y los medios populares. Para acusar las diferencias entre estos tres elementos, su realización y su animación han sido confiados bajo mi dirección a tres equipos de colaboradores" (Jirí Trnka). (72'; 35mm).