

¡RUMBO A PRAGA! UN VIAJE POR LA MEJOR ANIMACIÓN CHECA

Cuando pensamos en los orígenes de la animación lo primero que nos viene a la mente es Walt Disney, pero los inicios de este género cinematográfico también están bastante arraigados a la antigua Checoslovaquia. Tanto es así que animadores checos reconocidos, como Jiří Trnka o Karel Zeman, se han convertido en inspiración para generaciones posteriores de todo el mundo, tanto por la originalidad como por el uso de técnicas innovadoras en sus obras.

Para entender como empezó a producirse el cine de animación en la antigua Checoslovaquia nos tenemos que remontar hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. En aquel momento el país se encontraba invadido por la Alemania nazi y, entre todas las teclas que tocó el régimen, había la del cine, concretamente la del cine de animación. Y es que los alemanes quisieron competir contra las películas de Disney y crear su propia industria cinematográfica. Por ello fundaron un estudio en Praga donde artistas de todo tipo se vieron obligados, en ausencia de alternativas mejores, a trabajar en la creación de películas animadas.

La época dorada del cine de animación checo, sin embargo, se inaugura oficialmente después de la guerra,

cuando la película de Jiří Trnka, *Los animales y los bandidos (Zvířátka a Petrovští, 1946)*, se proyecta en el Festival de Cannes. A pesar de tratarse de un autor hasta entonces desconocido, con esta película consiguió superar a importantes directores de cine de animación del momento, como Walt Disney, Paul Grimault o Norman McLaren.

Trnka era ilustrador, escultor, titiritero y una de las estrellas de *Bratři v triku*, un estudio cinematográfico representado por la imagen de tres niños vestidos con camisetas de rayas. Logotipo que, por cierto, le encargó diseñar a Zdeněk Miler, creador de *Topito*.

Así pues, *Bratři v triku* se fundó en 1945 para convertirse en una productora de éxito. Además, el comunismo, que llegó al poder en 1948, también dio apoyo a la animación checa, y todo ello se tradujo en la producción de centenares de películas, muchas de ellas proyectadas en diferentes festivales internacionales.

Otros autores memorables de la historia de la animación checa son Jiří Brdečka y Břetislav Pojar, colaboradores de Trnka. Así como Karel Zeman, admirado por su creatividad a pesar de la limitación de recursos. O los artistas Zdeněk Miler y Lubomír Beneš, creadores de personajes que hoy son símbolos del cine animado checo: *Topito* y los apañados *Pat* y *Mat*.

Filmografía (selección)

Ratones y zorros, una amistad de otro mundo (2020)

Pat y Mat (2011-2012)

Las aventuras de topito (1957-1963)

Ahoy! Animaciones muy checas (2013-2017)

EL UNIVERSO DE LA ANIMACIÓN CHECA

Historias repletas de cotidianidad, creatividad y mucha emoción contadas con técnicas de animación muy diversas: desde los clásicos dibujos en 2D, pasando por el stop motion con marionetas, hasta llegar a la sofisticación de la era digital, el cine de animación checo se ha ganado una mención especial en la industria cinematográfica por su capacidad de innovación y proyección a nivel mundial.

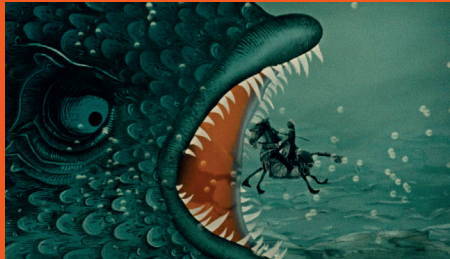
Cine de marionetas

Como decíamos, uno de los pioneros del cine de animación fue Jiří Trnka, a quién escogieron como director del estudio Bratři v triku. Trnka tenía afición por las marionetas, por este motivo empezó a fabricarlas y utilizarlas como protagonistas de sus películas. Una de las más reconocidas es *La mano (Ruka)*, de 1965.

La otra cara importante de la animación checa con muñecos es Hermína Týrlová, que empezó a experimentar con la introducción de escenografías reales en sus obras animadas. Týrlová utilizaba figuras hechas con pan, telas y otros materiales. Ambos recurrían a la técnica del *stop motion*.

Los primeros efectos especiales

Cuando decimos efectos especiales no penséis en efectos hechos con ordenador, sino en el hecho de crear ilusiones visuales con la tecnología y los recursos que había entonces. Karel Zeman, considerado en muchas ocasiones el Georges Méliès checo, fue el responsable que se empezaran a introducir técnicas pioneras en el cine de animación. Una de las cosas que

hacía era dibujar partes de la escena para, posteriormente, añadir actores de carne y hueso. Esta combinación le permitía utilizar vestuarios y elementos que, de tratarse de una película normal, nos habrían parecido más de disfraz que no de fantasía

Viaje a la Prehistoria (1955), *Una invención diabólica* (1958), y *El barón fantástico* (1961) son algunas de sus mejores obras.

Personajes muy queridos

El cine de animación checo también nos ha dejado personajes que han acabado formando parte del patrimonio cultural de Chequia. Este es el caso de Krtek, más conocido como Topito, un personaje que Zdeněk Miler tuvo que diseñar para ilustrar a los niños y niñas cómo se confeccionan las prendas de vestir. Miler tenía claro que el protagonista de aquella historia debía ser un animal, pero no se le ocurrió la idea del topo hasta que no tropezó con una madriguera mientras paseaba por el bosque. A este primer episodio (*El pequeño topo y los pantalones*, de 1957), le siguieron casi 50 más.

Sin olvidar a los exitosos personajes creados por Vladimír Jiránek: Pat y Mat, conocidos internacionalmente por la serie *A je to!* Dos amigos que se pasan el día haciendo bricolaje sin tener demasiada maña... Aun así, hay que reconocer su mérito, y es que las aventuras de Pat y Mat nos han acompañado desde los años 70 hasta hoy.

La revolución digital

¡Ahora sí que hablamos de ordenadores! Hasta aquí nos hemos referido a un tipo de animación más tradicional, pero a partir de los años 1995 y 2000, las nuevas tecnologías cambiaron rápidamente el panorama de la animación cinematográfica. La era de Pixar entró en acción, pero incluso en este estudio había influencia checa, pues unos de sus cortometrajes, *El maestro de ajedrez (Geri's Game)*, 1997 fue dirigido por el animador y guionista checo Jan Pinkava, quien también participó en otras muchas películas de la compañía, como *Bichos*, *Toy Story 2* y *Monstruos, S.A.*

PEQUEÑOS CINÉFILOS

«Pequeños cinéfilos» es un programa de cine dirigido a los más pequeños y a sus familias para que disfruten juntos de la experiencia cinematográfica. Se trata de una selección de películas pensada para hacer reír, reflexionar y aprender a través de obras que permiten trabajar tanto el sentido estético como crítico, además de hacer volar la imaginación.

Visítanos en

Consulta regularmente la agenda en línea www.CaixaForum.es

El centro dispone de servicio gratuito de

Programación y coordinación a cargo de

MODIband
projectes culturals

CaixaForum