

4 Héroes de la Revolución (de los dibujitos)

NORMAN
M'LAREN

LUIS R.
BRAS

PRESENTA

LUIS
BRAS

Animación
J. BECCARÍA

BK
& PASTA

VAIR

vair
presenta
a los niños
y a quienes
los comprenden
vair.

Municipalidad
de Rosario

Constelación

**Norman
Mc Laren**
(1914/1987)

**Victor
Iturralde**
(1927/2004)

Luis R. Bras
(1923/1995)

Bk & Basta!
(1972/2014)

En astronomía una constelación es un grupo de estrellas que en el espacio pueden estar distanciadas por cientos de años luz pero que, desde nuestro punto de vista, sugieren una forma imaginaria que las une y les otorga un significado.

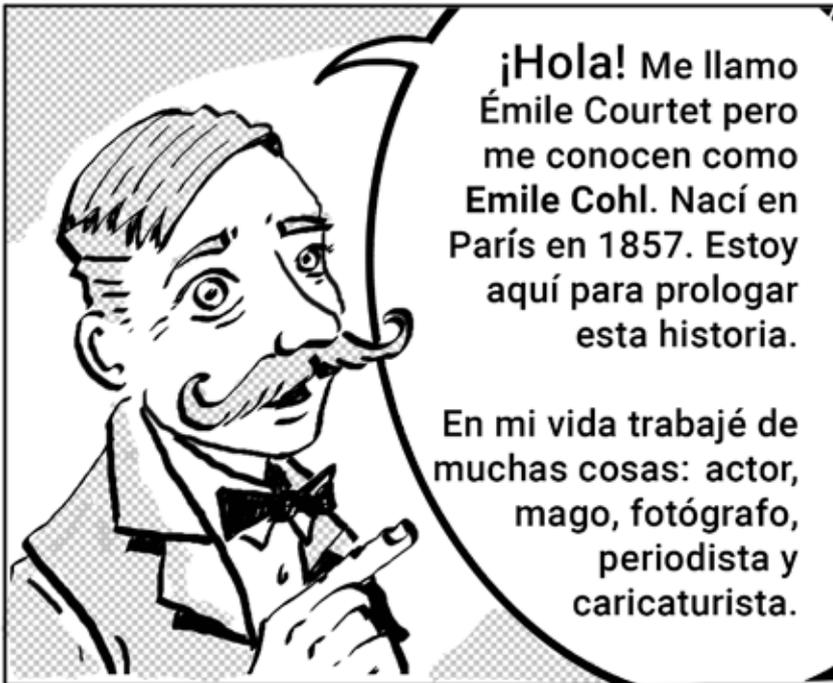
Estas 4 estrellas del firmamento animado estuvieron separadas en el tiempo y el espacio pero tuvieron significativos y fugaces encuentros que cambiaron el rumbo de la historia de la animación.

En este caso, esta constelación solo se observa desde el sur del cono sur.

En un intento de darle cierto valor documental a esta historieta, cada vez que se pudo, las frases que pronuncian los 4 personajes son citas textuales de sus ideas volcadas en distintos reportajes y publicaciones.

**Dibujaron esta historia: Esteban Tolj, Diego Rolle y
Pablo Rodríguez Jáuregui.**

Prólogo

¡Hola! Me llamo Émile Courtet pero me conocen como Emile Cohl. Nací en París en 1857. Estoy aquí para prologar esta historia.

En mi vida trabajé de muchas cosas: actor, mago, fotógrafo, periodista y caricaturista.

A principios del siglo XX participé de grupos literarios que dieron origen al surrealismo. Recién empecé a trabajar en el cine a mis 50 años. Trabajaba en los estudios Gaumont animando carteles y efectos especiales.

En 1907 me impresionó la película "Fases humorísticas de caras graciosas" del norteamericano Stuart Blackton. En esa película unos dibujos de tiza sobre un pizarrón se movían solos.

Estudí foto por foto esa película hasta que desarrollé mi propio sistema de animación.

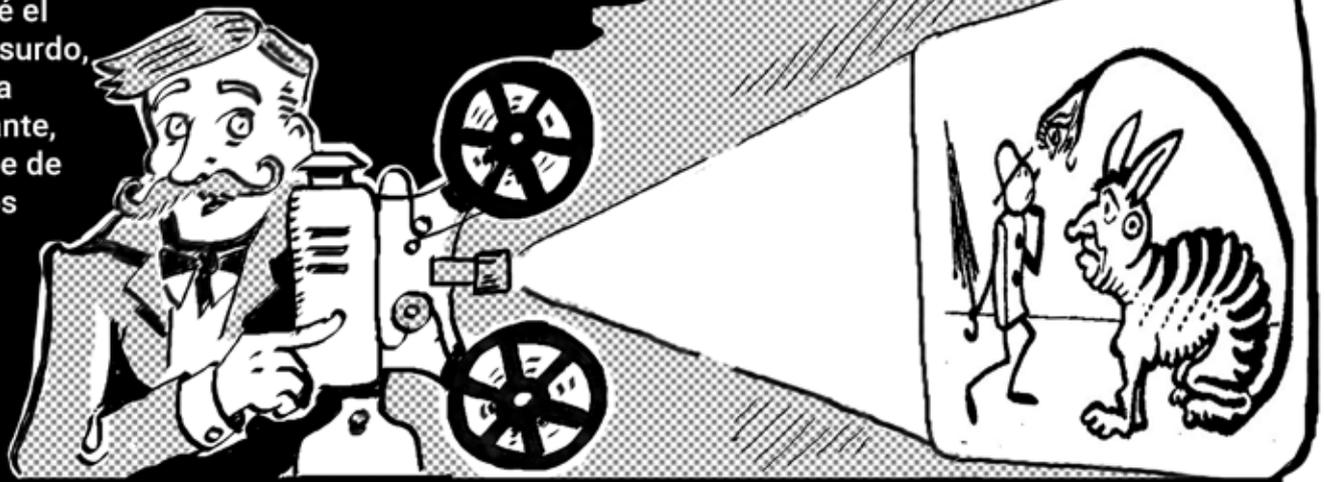

Mezclé dibujos cuadro a cuadro con figuras recortadas. Siempre trabajé solo, como un artesano.

En 1908 estrené "Fantasmagoria" mi primer corto animado para el que realicé 2000 dibujos.

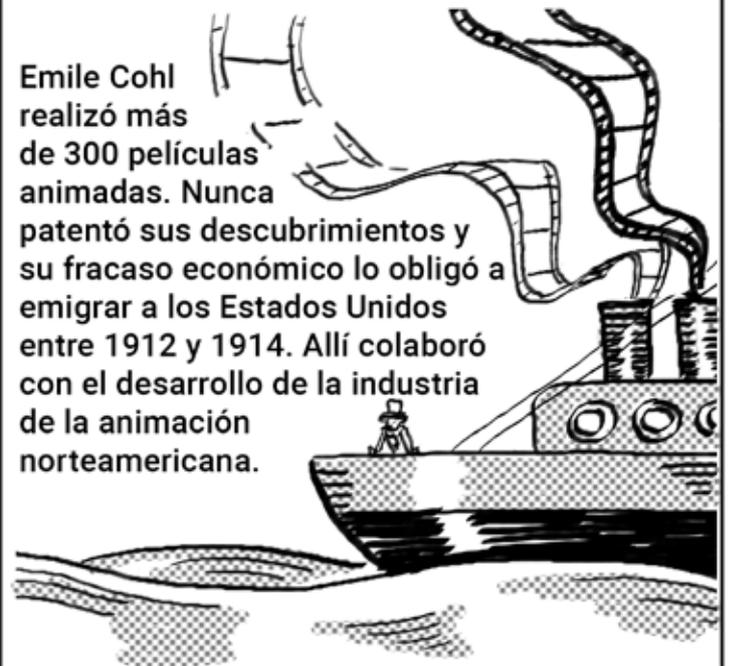
En mis primeros cortos usé el humor absurdo, la fantasía extravagante, el lenguaje de los sueños y dibujos simples como los de un niño.

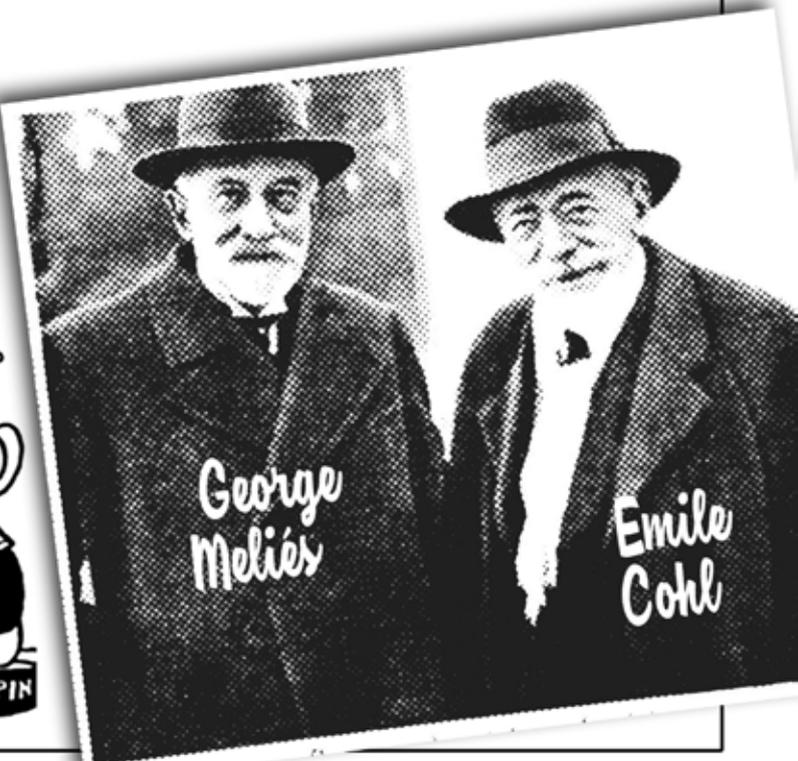
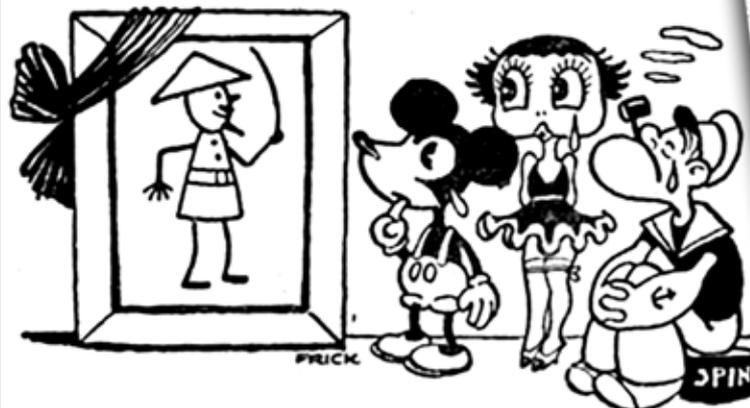
Me reconocieron como el "padre del dibujo animado". Así los dibujitos nacieron libres, provocativos y poéticos.

Emile Cohl realizó más de 300 películas animadas. Nunca patentó sus descubrimientos y su fracaso económico lo obligó a emigrar a los Estados Unidos entre 1912 y 1914. Allí colaboró con el desarrollo de la industria de la animación norteamericana.

Recién en 1937 la Sociedad de la Industria del Cine Francés reconoció sus aportes con una medalla. Murió en Francia en 1938 el mismo día que su amigo (y también mago) George Meliés.

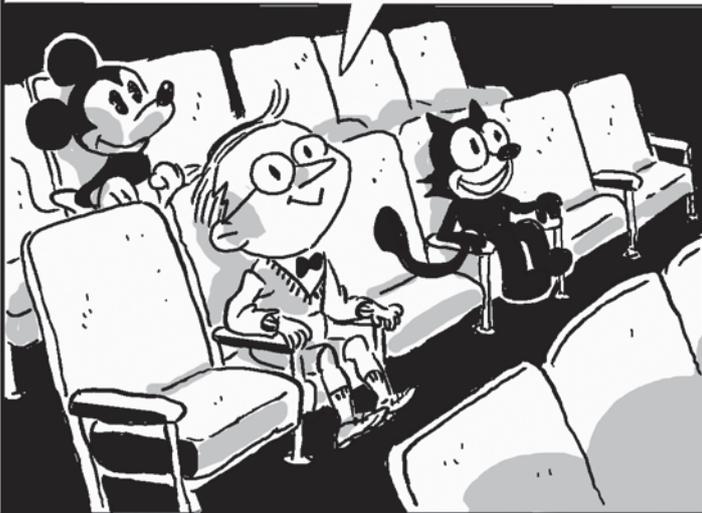
Norman McLaren

por Esteban Tolj

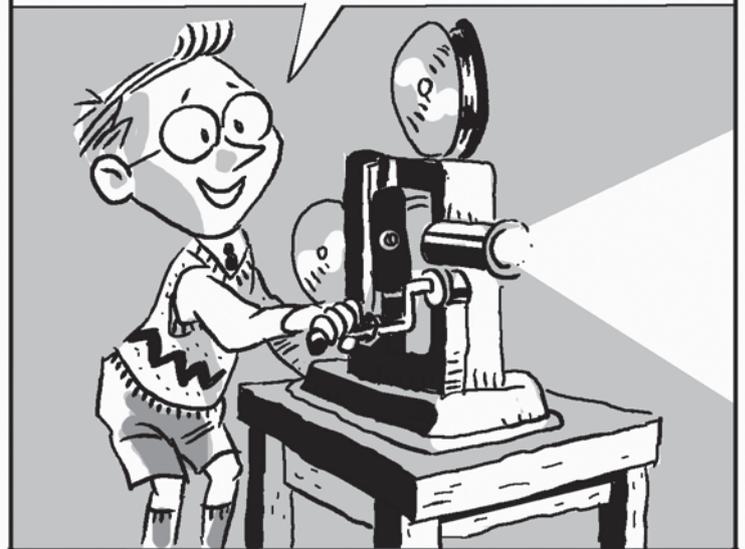

Norman Mc Laren nació en 1914 en Sterling, Escocia, 19 años más tarde que la invención del cine.
En esa misma ciudad nació el documentalista John Grierson.
Su padre tenía un negocio de pintura y decoración de casas y lo llevaba frecuentemente al cine.

Hola , soy Norman. Me gustan los dibujitos de Mickey y el Gato Felix pero las que más me gustan y me hacen volar la imaginación son las películas de Emile Cohl.

A mis 7 años un vecino me regaló un viejo proyector a manivela con algunas películas.
Así me fasciné con el cine y su procedimiento.

Cuando escucho música en la radio cierro los ojos e imagino formas y colores que se mueven y bailan. Me frustra no poder materializar esas imágenes y compartirlas con otras personas.

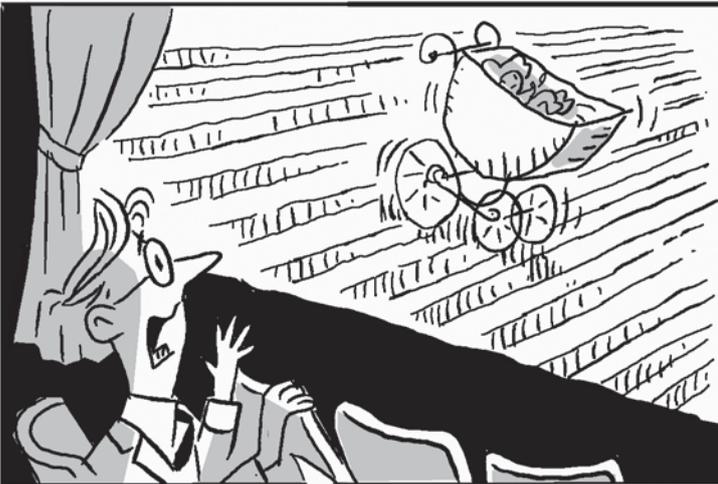
Siempre me interesó el arte abstracto, desde los 14 o 15 años. Creo que es muy importante, como la música, que es una abstracción.

A los 18 años ingresó en la Escuela de Artes de Glasgow para estudiar Diseño de interiores

y allí formó parte del Cine Club donde sus ojos se abrieron al cine como arte.

En el sótano de la universidad descubrí un proyector de cine averiado. Logré repararlo pero no tenía cámara filmadora, así que decidí experimentar con películas dibujadas a mano como las que había visto realizadas por Len Lye

Impresionado por Eissenstein, Fischinger y Alexeieff, pensé que el cine era la forma de arte del futuro y me dije a mi mismo "yo voy a hacer películas". Entré en el club del film de la Escuela de Artes.

Antes de sus 20 años, Norman era un comunista entusiasta y su padre le pagó un viaje a la Unión Soviética.

Mi primera película fue "Hand Painted abstraction" en 1935.

Es esa primera película participó de un festival adonde John Grierson era jurado y este le ofreció un trabajo en la Oficina Fílmica de la Central de Correos de Londres.

Allí realizó nuevos cortometrajes de acción real y fue invitado a trabajar como camarógrafo en un documental sobre la guerra civil española. Como un joven documentalista escocés presencié los horrores de la guerra en primera persona.

Se convirtió en un pacifista y emigró escapando de una inminente guerra en Europa, primero a EEUU y luego a Canadá.

En 1941 me mudé a Canadá y John Grierson, fundador de la oficina Nacional del Film de Canadá me invitó a sumarme a su equipo.

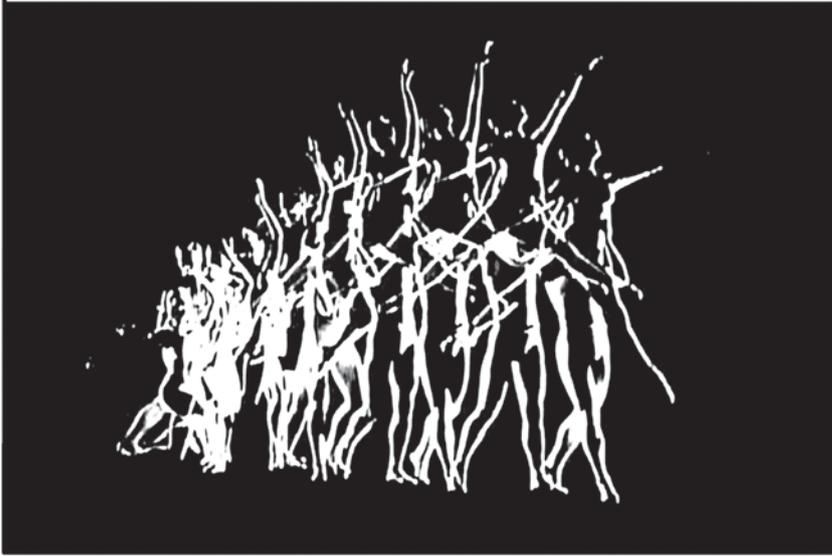

Mc Laren se puso al frente del departamento de Animación del NFBC. Realizó en la técnica de películas "Sin Cámara" rayando directamente la película, cortos de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial.

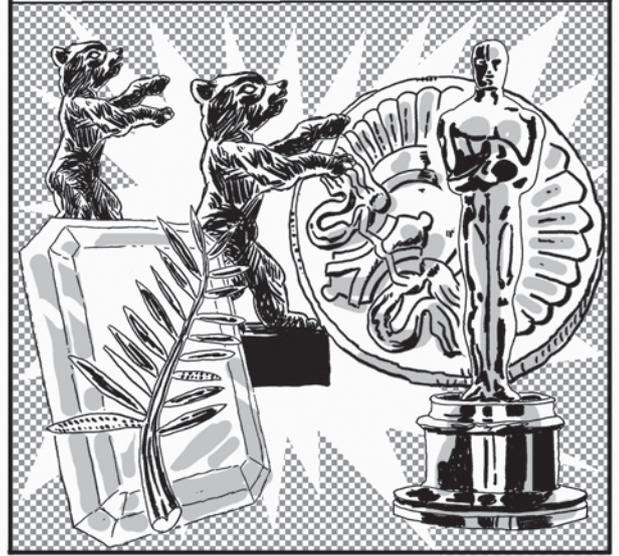

En años sucesivos experimentó exhaustivamente con nuevas técnicas como la "Pantalla de alfileres" de Alexeieff, con sonido sintético interviniendo la banda de sonido óptico y con animación de recortes y objetos llevando la animación "no narrativa" a sus límites.

También le dedicó tiempo a cortos que enseñan las técnicas de animación y a cortos que relacionan la danza con la animación.

Trabajé en el NFBC los siguientes 43 años, realicé más de 50 películas y obtuve más de 200 premios.

En mis películas abstractas, elementos como puntos o líneas de colores adquieren carácter a través del movimiento. Las formas son abstractas pero el movimiento no lo es. Está inspirado por el movimiento humano.

Así el movimiento en la animación se puede separar de las formas que se están moviendo. Esto es el corazón del cine.

Su clara voluntad pacifista lo llevó a participar en proyectos audiovisuales educativos promovidos por la UNESCO; en el año 1949, en China. Allí introdujo a los estudiantes en las técnicas de animación.

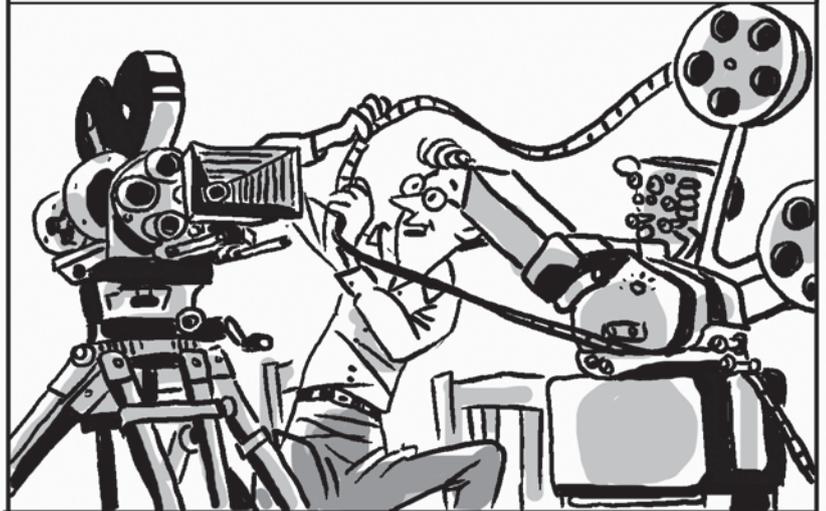
En 1953 repitió el proyecto en India.

Precisamente, de su estancia en China surgió "Neighbours", una parábola en contra de la guerra que le hizo ganar un Óscar en 1952.

En cualquier movimiento artístico, el arte tiene que pasar a una nueva fase. Los cineastas deseamos hacer una película que no sea como la anterior. El cine está cambiando y eso es algo que no se puede evitar.

Norman Mc Laren se propuso expandir los límites del cine animado. Investigó sobre todas las posibilidades ópticas, químicas y mecánicas que pudieran traer a la pantalla imágenes nunca antes vistas.

Experimentó con pintura animada, con la pantalla de alfileres, con animación de actores cuadro a cuadro, incursionó en la animación estereoscópica e innovó sobre el sonido sintético dibujando directamente sobre la banda de sonido óptico.

Las formas bien redondeadas dan sonidos suaves; las formas más agudas o angulares dan sonidos más duros y ásperos.

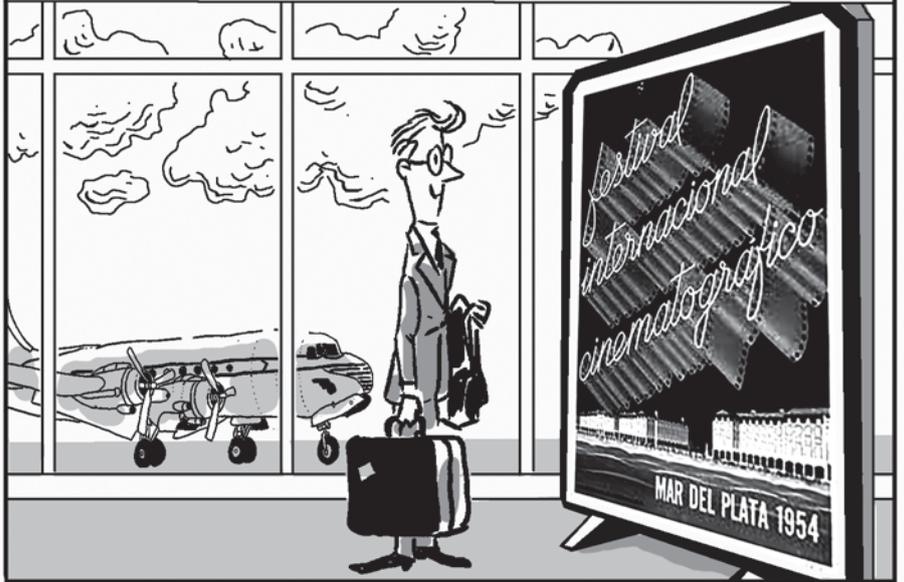
Además de los seminarios y conferencias que dictó por todo el mundo, en 1976 Norman realizó una serie de 5 cortos educativos llamados "Movimientos animados" compartiendo su experiencia de 40 años como animador

Esos viajes lo trajeron a la Argentina en 1954 y 1964.

En 1954 participó de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Organizada en el segundo gobierno de Perón, Mc Laren figuraba en la lista de más de 50 actores y actrices invitados que incluía a Mary Pickford, Alberto Sordi, Jeanne Moreau, además de destacados argentinos como Laura Hidalgo, Luis Sandrini, Mirtha Legrand y Hugo del Carril.

Un grupo de jóvenes entusiastas que integraban el cine club "Gente de Cine" rodearon a Mc Laren. Un joven en particular quería mostrarle una animación propia inspirada por la obra del escocés.

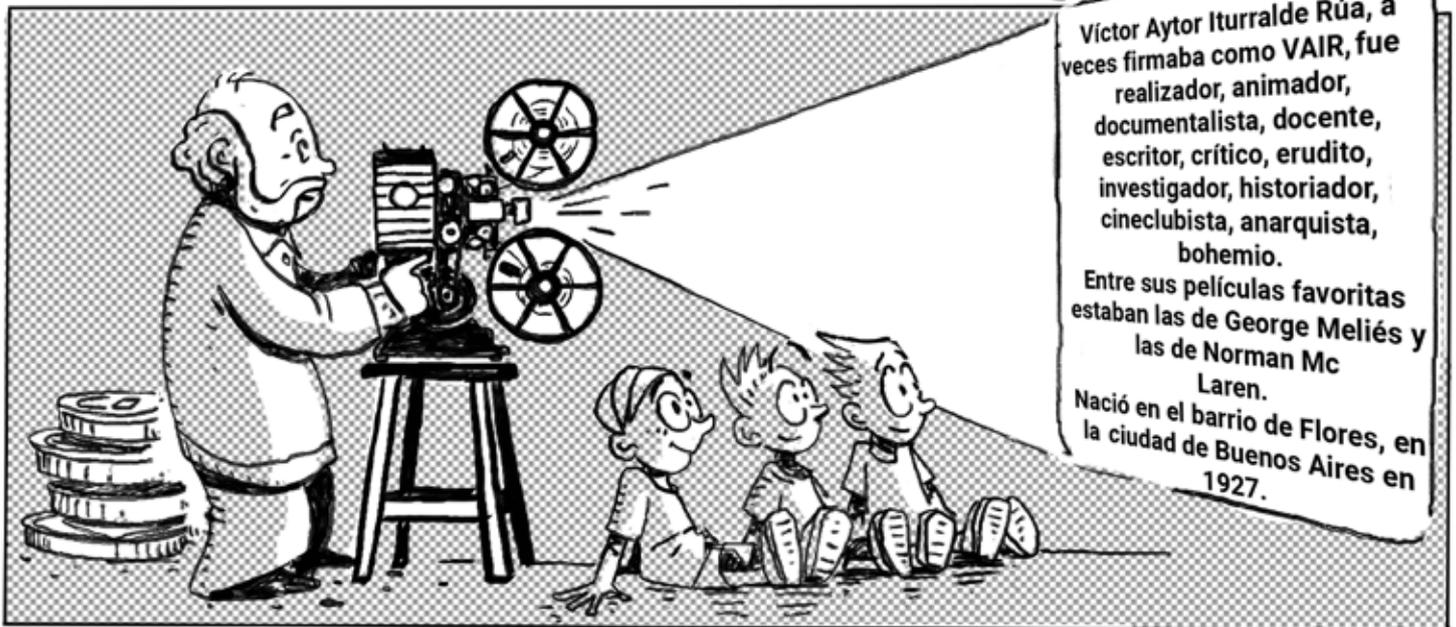
Se trataba de un veinteañero Victor Iturralde Rúa.

Victor Iturralde

por Pablo R. J.

Victor Aytur Iturralde Rúa, a veces firmaba como VAIR, fue realizador, animador, documentalista, docente, escritor, crítico, erudito, investigador, historiador, cineclubista, anarquista, bohemio. Entre sus películas favoritas estaban las de George Meliés y las de Norman Mc Laren. Nació en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires en 1927.

Cuando muchacho empecé a estudiar Química en la Facultad. Lo hice porque me resultaba simpático trabajar con materiales, hacerlos cambiar de color, de estado.

Quizás pudiera hallar una sustancia desconocida hasta el momento: ¡ser un descubridor!

Pero para llegar a la química había un largo trecho, poblado de números, electricidad, barómetros complicados, estudios sobre vibraciones. La meta estaba lejos.

Un día conocí el cine.

Otra vez la magia, pero ahora en volviéndome, haciéndome parte de ella. Imágenes, mundos maravillosos, proyectores, sombras, el triquitri de los mecanismos, el olor de la película vieja.

Hasta que aprendí a hacer dibujos animados. Ahora el mago era yo. Fue entonces cuando pensé: ¿para qué estudio? A mí no me interesaba descubrir verdades.

Como animador hizo varios films pintados a mano cuadro a cuadro, sobre el ejemplo de Mc Laren, pero con innovadoras ideas. Su clásico "Petrolita"(1958) por ejemplo, fue concebido para ser proyectado en Cinemascope. Aunque nunca haya fomentado la difusión de sus propios films, corresponde mencionar entre sus mejores obras un comercial que hizo, también a mano, para Telam, en el que resolvió con ingenio y simplicidad un elaborado argumento propio.

En 1954 conoció personalmente a Norman Mc Laren en el primer Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Víctor tenía 26 años y formaba parte del Cine Club "Gente de Cine". Norman tenía 40 años y muy pocos de los asistentes al festival conocían su obra.

En los años siguientes, Víctor fue el principal difusor de la obra del canadiense en Argentina.

Víctor ya había hecho su primera película "sin cámara" con la técnica de "rayado directo", despiñando con lavandina película de 35mm y dibujando cuadro por cuadro con plumines y tinta al solvente.

Estos dos jóvenes de distintos países compartían intereses, sensibilidades y una ética de trabajo. Volverían a encontrarse en 1964.

Entre los años 1952 y 1970 realizó una serie de cortos animados con la técnica de rayado directo sobre película (la misma utilizada por Mc Laren). Aunque dedicó toda su vida a la divulgación del cine, Iturralde rara vez proyectaba sus propias películas. También fue autor de una serie de novelas para niños en los años 80.

Victor Iturralde Rúa
Las cabezas sin hombres

Victor A. Iturralde Rúa
EL INVASOR DE LOS SUEÑOS

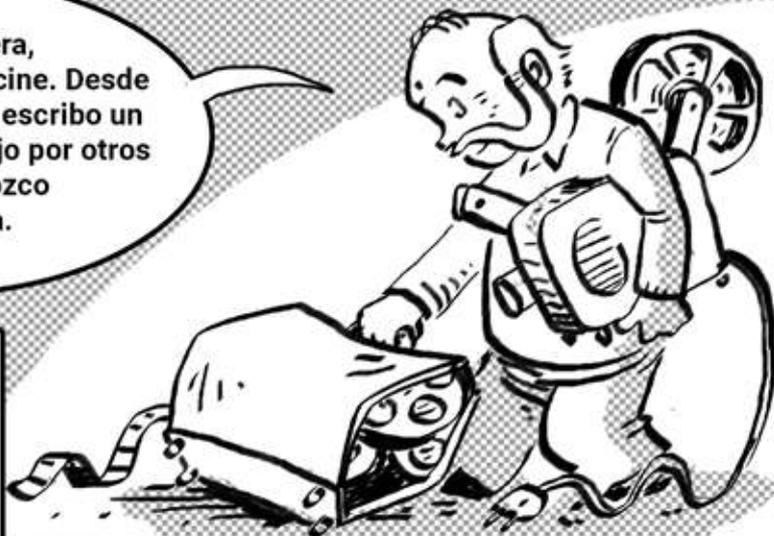
Los dinosaurios de las seis de la tarde

Victor Iturralde Rúa

Victor Iturralde Rúa

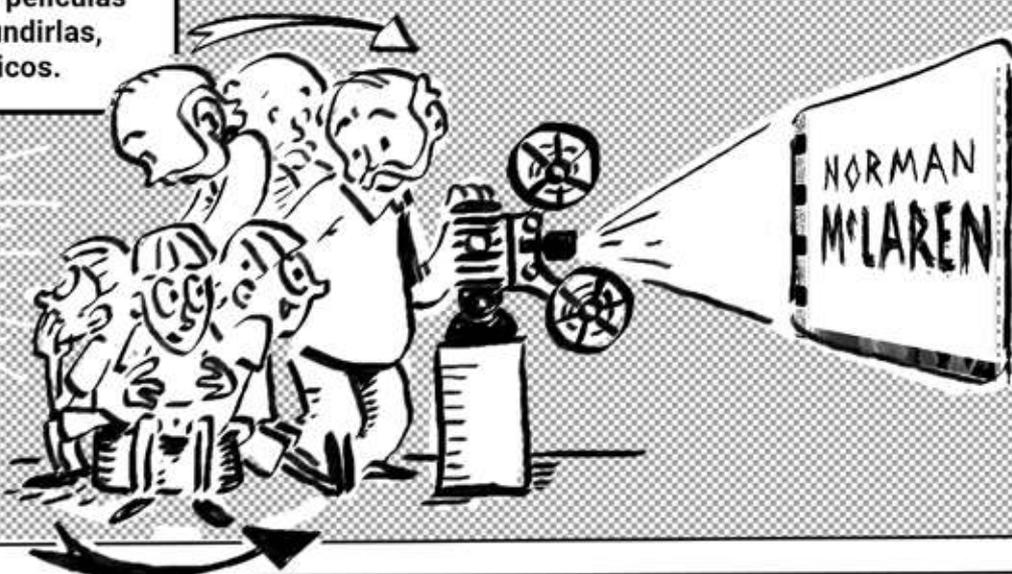
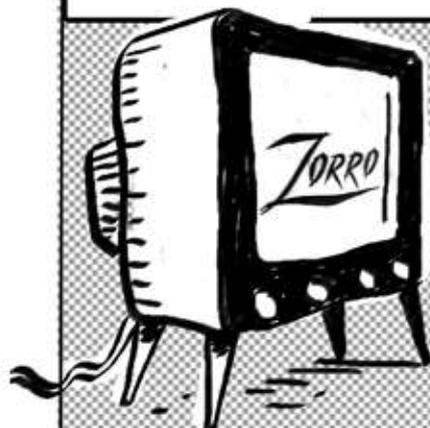
El bramido horripilante

Dejé la carrera,
sigo enamorado del cine. Desde
entonces hago cine, escribo un
poco, doy clases, viajo por otros
países y conozco
gente linda.

Observé que en mi país el cine que
consumen los niños podría ser mucho
mejor. Pero ¿acaso existe un cine
mejor?

Sí. Sí que existe. Yo lo vi. Es un cine
bello, abundante, original. Por eso me
ocupé de conseguir estas películas
mejores, para luego difundirlas,
proyectarlas a los chicos.

En 1956 creó el Recreo Infantil La Calesita, inspirado en parte por las experiencias de la educadora y cineasta parisina Sonika Bo y la "Escuela Viva" de las maestras rosarinas Olga y Leticia Cossettini. A lo largo de su vida creó varios cine clubes infantiles donde se dedicó a difundir cine no comercial y a alentar la alfabetización audiovisual.

SONIKA BO

En 1932 Sonika Bo funda en París el primer Club Cinematográfico para menores de 6 a 12 años con el nombre de "Ciné-Club Cendrillon". En sus proyecciones estaban prohibidos los adultos.

OLGA Y LETICIA COSSETTINI

Maestras santafesinas. En la década del '30, dedicaron su vida a transformar la escuela tradicional incorporando el arte, la música y la creatividad.

Fundé cine clubes infantiles en los cuales podía exhibir estas cintas, rodeado por muchos pibes.

Podría verlas de nuevo, hablar sobre ellas y jugar.

Pintar, evocarlas con placer.

Entre los años 1976 y 1979 llevé esta iniciativa a la televisión, donde mostré películas, hablé con los chicos y les expliqué cómo es la magia de la televisión y cómo se realizan algunos trucos de cine.

Fue titular de la cátedra Historia del Cine en la UBA y asesor en la creación del programa "Caloi en su tinta" en 1990. Las animaciones de su colección formaron parte de las primeras temporadas.

Caloi
en su tinta

National
Film Board
of Canada

Fue becario del Fondo Nacional de las Artes y de la Embajada de Canadá para estudiar técnicas especiales de animación en ese país. Visitó en dos oportunidades el National Film Board de Canadá adonde trabajaba Norman Mc Laren y, a su regreso, publicó el libro "Norman Mc Laren, El ojo oye y el oído vé".

EL OJO OYE, EL OÍDO VE

Vida, Obra y Técnica de
NORMAN McLAREN:
un genio del cine
por VICTOR ITURRALDE

EMBAJADA DEL CANADA
BUENOS AIRES

En septiembre de 1995 viajó a Rosario a proyectar unas películas de Norman Mc Laren en el Cine Club Infantil "La Ventana" y allí le presentaron al animador Luis Bras que también hacía películas artesanales como él y se hicieron grandes amigos.

Luis Ricardo Bras

por Pablo R.J

Luis Ricardo Bras nació en Rosario, Argentina en 1923.

Fue artista plástico, dibujante publicitario, docente, inventor. Le tocó innovar en el sector audiovisual de una ciudad del interior de la Argentina en una época previa a la televisión y a la internet.

Luis R. Bras
DIBUJANTE

Conoce ud. el mundo animado de Bras..?

BRAS

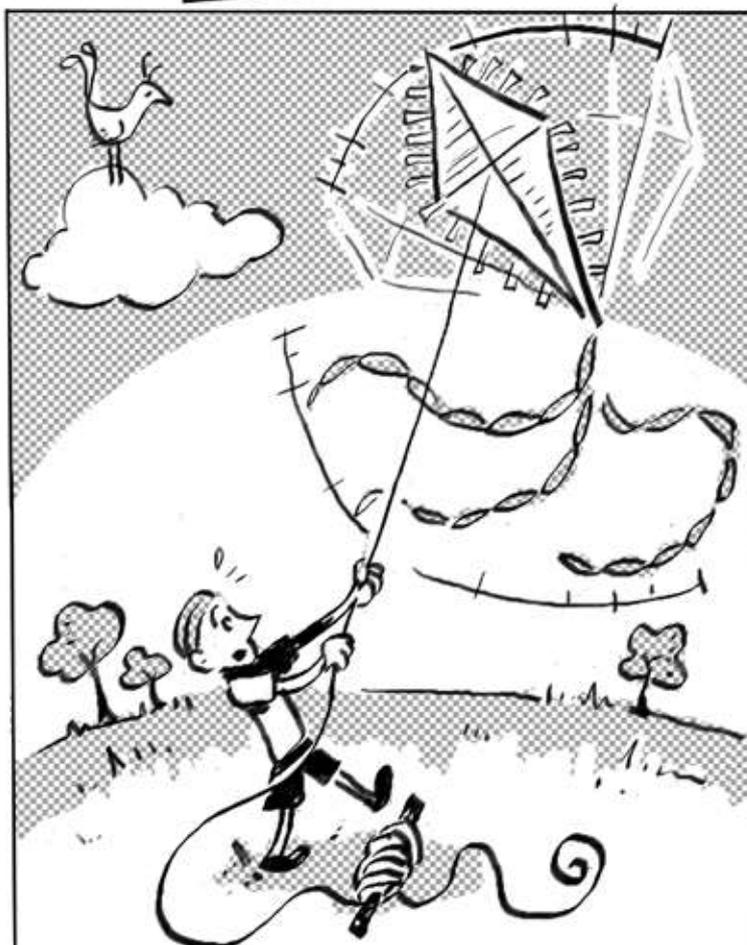
ESTUDIOS DE DIBUJOS ANIMADOS

BRAS

En su escuela secundaria, Sagrado Corazón, era un joven muy tímido pero le gustaba mucho reírse con las bromas de sus amigos. Siempre era el mejor alumno y dibujaba muy bien.

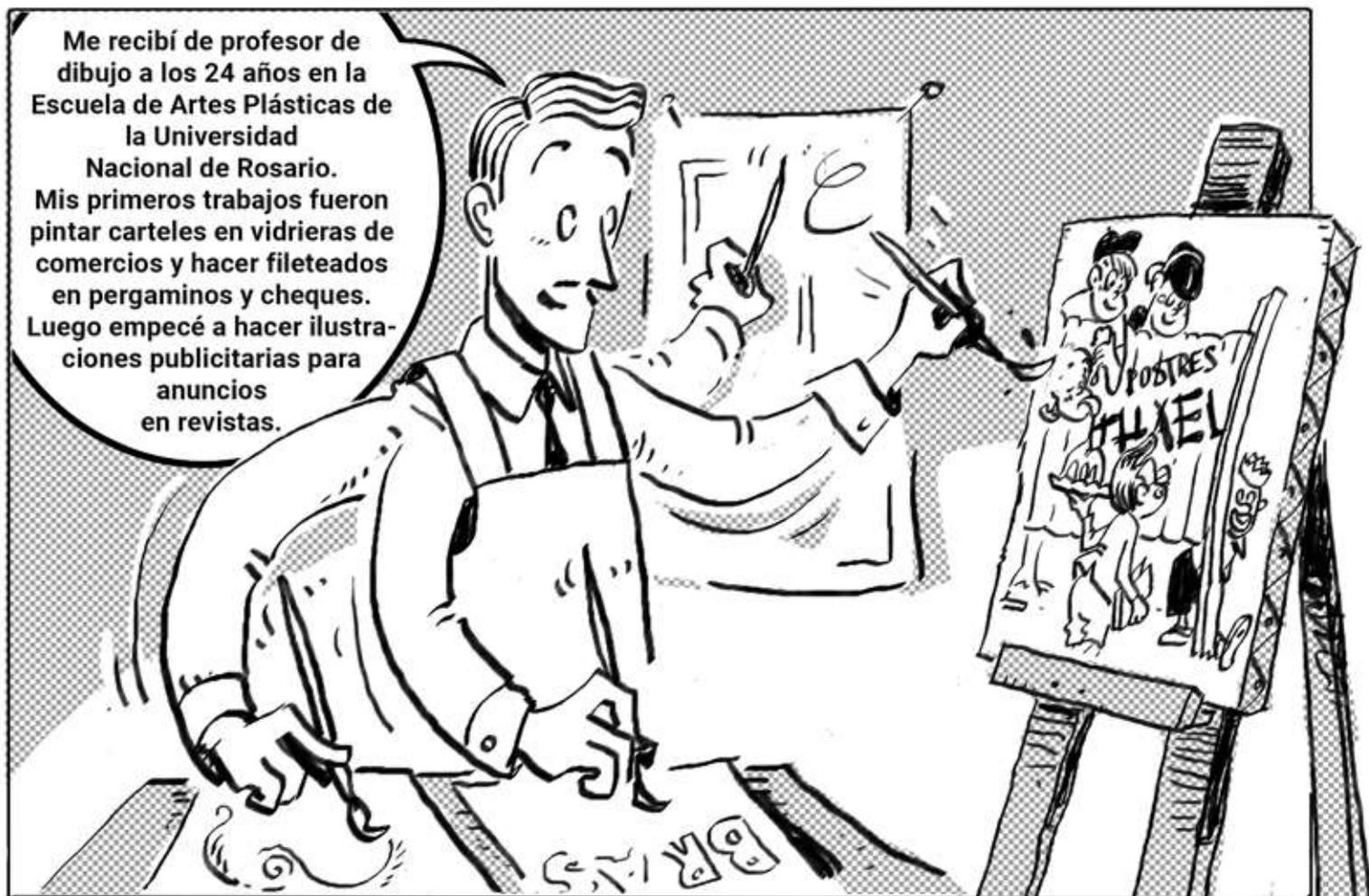
Con su mejor amigo hacían competencias de construcción de avioncitos de papel y después los hacían volar hasta que los dejaban pegados con saliva en el cielorraso del salón de clases.

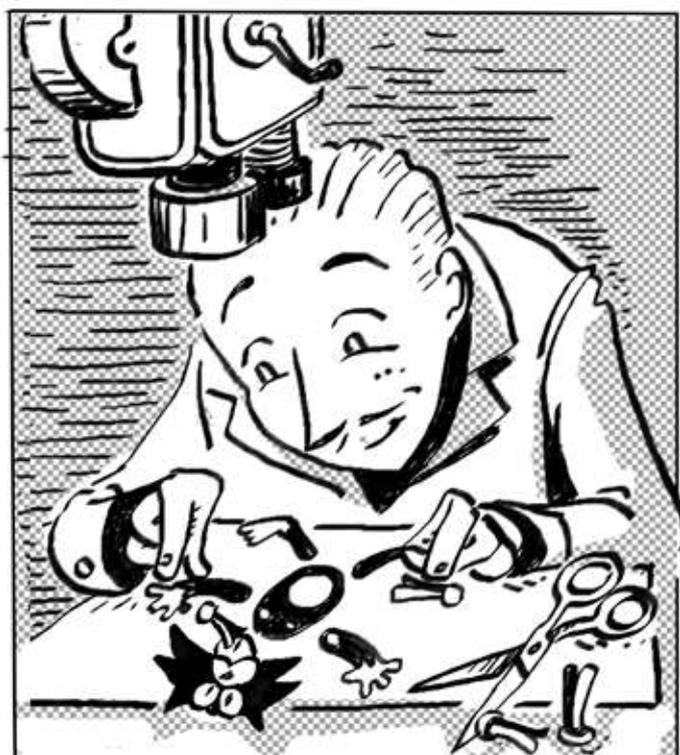
Desde chiquito armaba barriletes gigantes de muchos colores. Eran los mejores del barrio.

A Luisito le gustaba ver los movimientos que hacían las colas de los barriletes cuando los remontaba bien alto.

Me recibí de profesor de dibujo a los 24 años en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Rosario. Mis primeros trabajos fueron pintar carteles en vidrieras de comercios y hacer fileteados en pergaminos y cheques. Luego empecé a hacer ilustraciones publicitarias para anuncios en revistas.

En la década del '50 tenía una cámara de cine de formato 16mm marca Bolex y filmaba todo el tiempo. Filmaba a mi familia, registraba mis viajes. Me encantaban las imágenes en movimiento. La cámara funcionaba con un motor a cuerda y con un selector podía elegir registrar 18 o 24 imágenes por cada segundo. Un día descubrí la posibilidad de filmar un solo fotograma cada vez que apretaba el disparador.

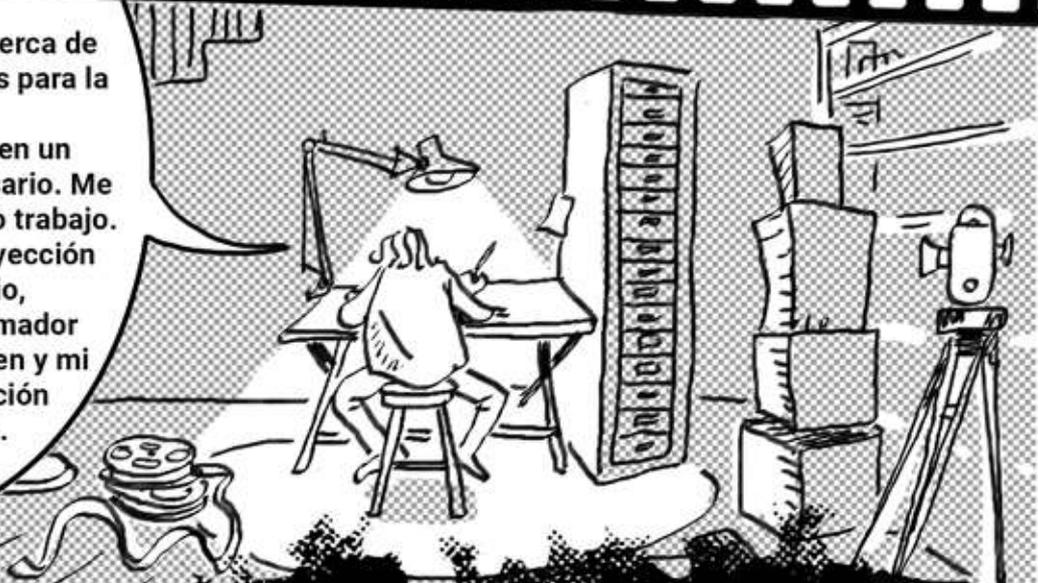
Antes de la llegada de la televisión a Rosario me pidieron que le diera movimiento a los personajes de mis anuncios comerciales de marcas rosarinas para proyectarlos en el cine.

Así comencé a experimentar con la animación cuadro a cuadro de figuras recortadas.

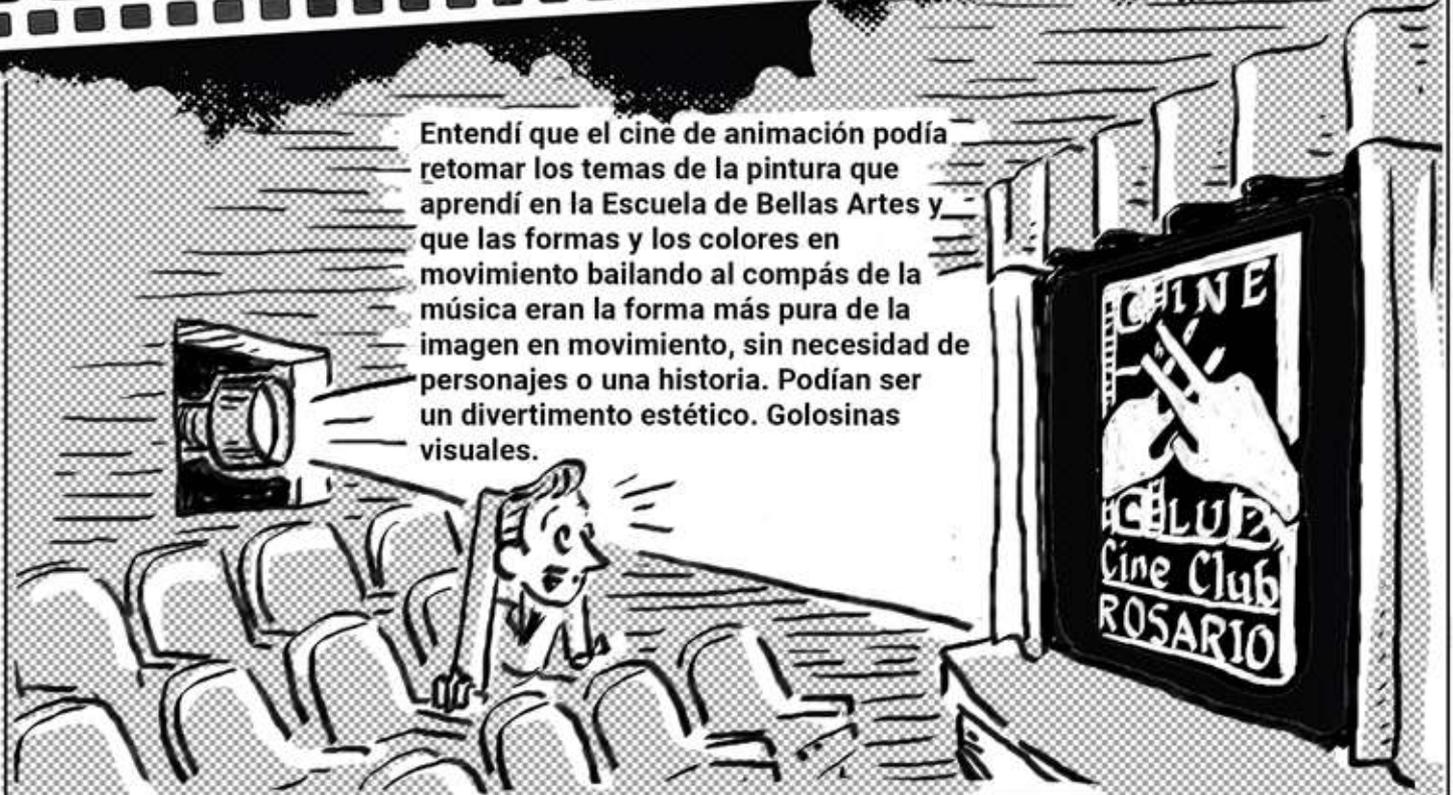

A partir de 1962 realicé cerca de 300 comerciales animados para la televisión local.

Creé mi propio estudio en un sótano en el centro de Rosario. Me iba muy bien y tenía mucho trabajo. Pero ese año, en una proyección del Cine Club Rosario, descubrí la obra del animador escocés Norman Mc Laren y mi visión sobre la animación cambió totalmente.

Entendí que el cine de animación podía retomar los temas de la pintura que aprendí en la Escuela de Bellas Artes y que las formas y los colores en movimiento bailando al compás de la música eran la forma más pura de la imagen en movimiento, sin necesidad de personajes o una historia. Podían ser un divertimento estético. Golosinas visuales.

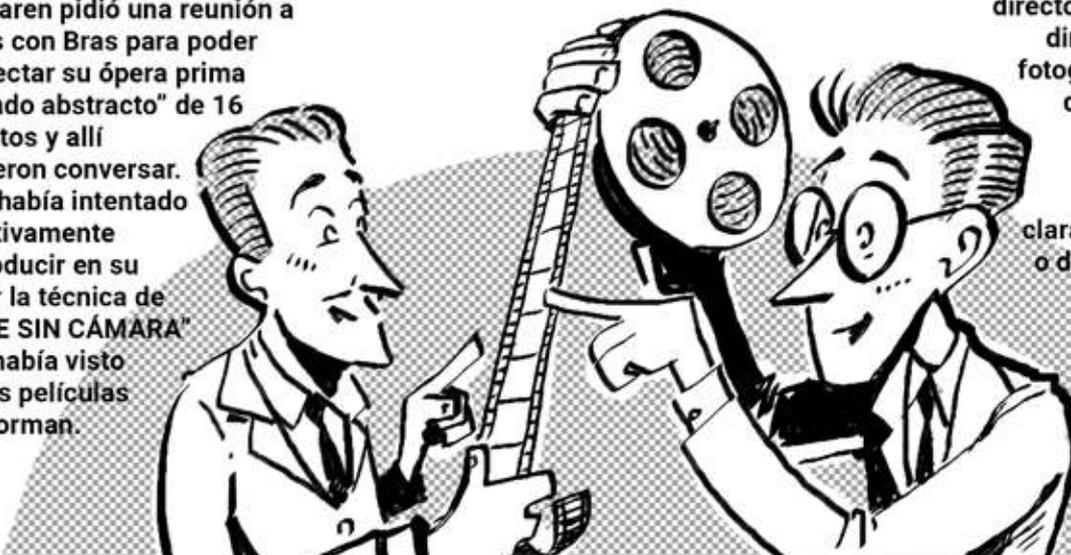

En 1964 Norman Mc Laren volvió a la Argentina para el primer Festival Internacional de Cine Experimental y Documental en la Universidad Católica de Córdoba. Luis Bras, con 40 años, viajó a conocer a Mc Laren con su primera película animada con la técnica de "rayado directo" bajo el brazo.

Cuando Mc Laren dio su conferencia de prensa, entre el público había solo 2 animadores: Luis Bras y Víctor Iturralde. Estos dos pioneros locales lo colmaron de preguntas.

Después de la conferencia, Mc Laren pidió una reunión a solas con Bras para poder proyectar su ópera prima "Mundo abstracto" de 16 minutos y allí pudieron conversar. Luis había intentado intuitivamente reproducir en su taller la técnica de "CINE SIN CÁMARA" que había visto en las películas de Norman.

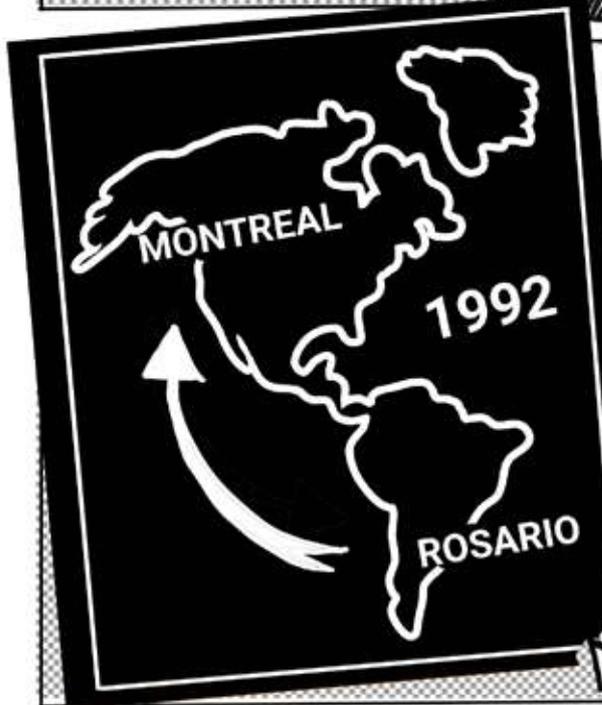
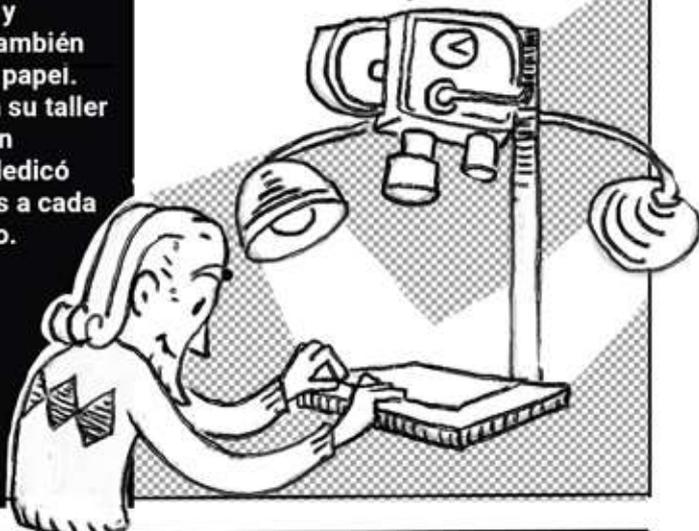
La técnica de "Rayado directo" consiste en dibujar directamente sobre los fotogramas de la película que mide 24 x 36mm. Se puede "rayar" la película velada generando líneas claras sobre fondo negro o dibujar líneas de color sobre película transparente. Cada segundo de película requiere trazar 24 dibujos.

Durante los siguientes 30 años realizó varios cortometrajes animados poniéndole imágenes a temas de música clásica.

Animó rayando directamente sobre celuloide de 16mm y super 8, filmó objetos y maquetas y también animó sobre papel. Trabajó solo en su taller como un artesano y dedicó muchos meses a cada proyecto.

Su obra combina hallazgos técnicos y estéticos de la misma complejidad y calidad que la de sus colegas Norman Mc Laren y Víctor Iturralde.

En 1992, Luis fue becado por la Asociación Argentina de Estudios Canadienses para visitar el National Film Board de Montreal por un mes.

Luis, que raramente salía de Rosario, viajó solo a sus 69 años a Canadá a conocer los estudios donde Norman había desarrollado toda su obra. Allí lo recibieron sus colaboradores y lo alentaron a animar una nueva película.

1453
SAN LORENZO

BRAS
ESTUDIOS DE
DIBUJOS
ANIMADOS
Y CINE DE
ANIMACION
SE DICTAN
CURSOS
BRAS

En 2018 el Consejo Municipal de Rosario declaró al lugar donde funcionó durante 30 años el taller de Luis "sitio de interés histórico y cultural" con el Decreto N° 54.882

Dedicó gran parte de su vida a la docencia en la Facultad de Bellas Artes, en su propio taller en la Escuela provincial de Cine y TV.

En las décadas del 60 al 80 no abundaban en Rosario los libros sobre animación y Luis tuvo que inventar su propio método didáctico. Intuitivamente combinó las técnicas de animación tradicional y las experimentales, priorizando las realizaciones de bajo presupuesto y las búsquedas expresivas.

**FORMAS
DE
HACER
CINE
ANIMACION**
LUIS R. BRAS

En 1992 la editorial de la Universidad Nacional de Rosario publicó su libro "Formas de hacer Cineanimación"

LUIS R. BRAS

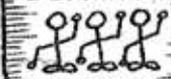
PRESENTA
SU CURSO

"técnicas
animadas
en el cine"

que es
animar
dibujos?

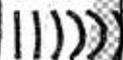
y como
se hace?

animémos
a animar

a 24 cuadros
por
segundo

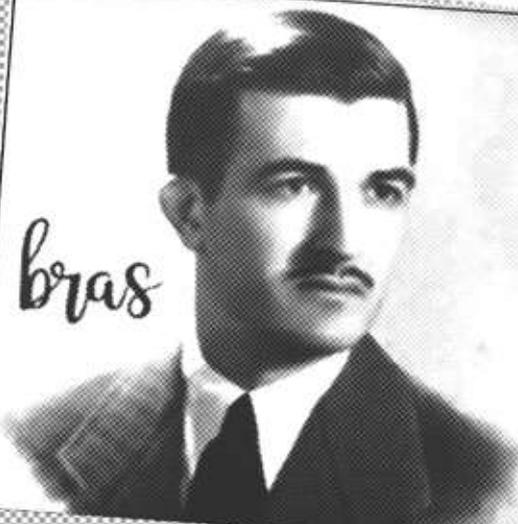
ablandar
la línea

desafío
leyes naturales

Fue en la Escuela Provincial de Cine y TV, en la primera mitad de los 90, que conoció a un joven estudiante proveniente de Arequito que estaba muy interesado en aprender Animación. Así se conocieron Luis y José María Beccaría (más conocido como BK y Basta).

1923/2023

**LUIS
BRAS**
100 AÑOS

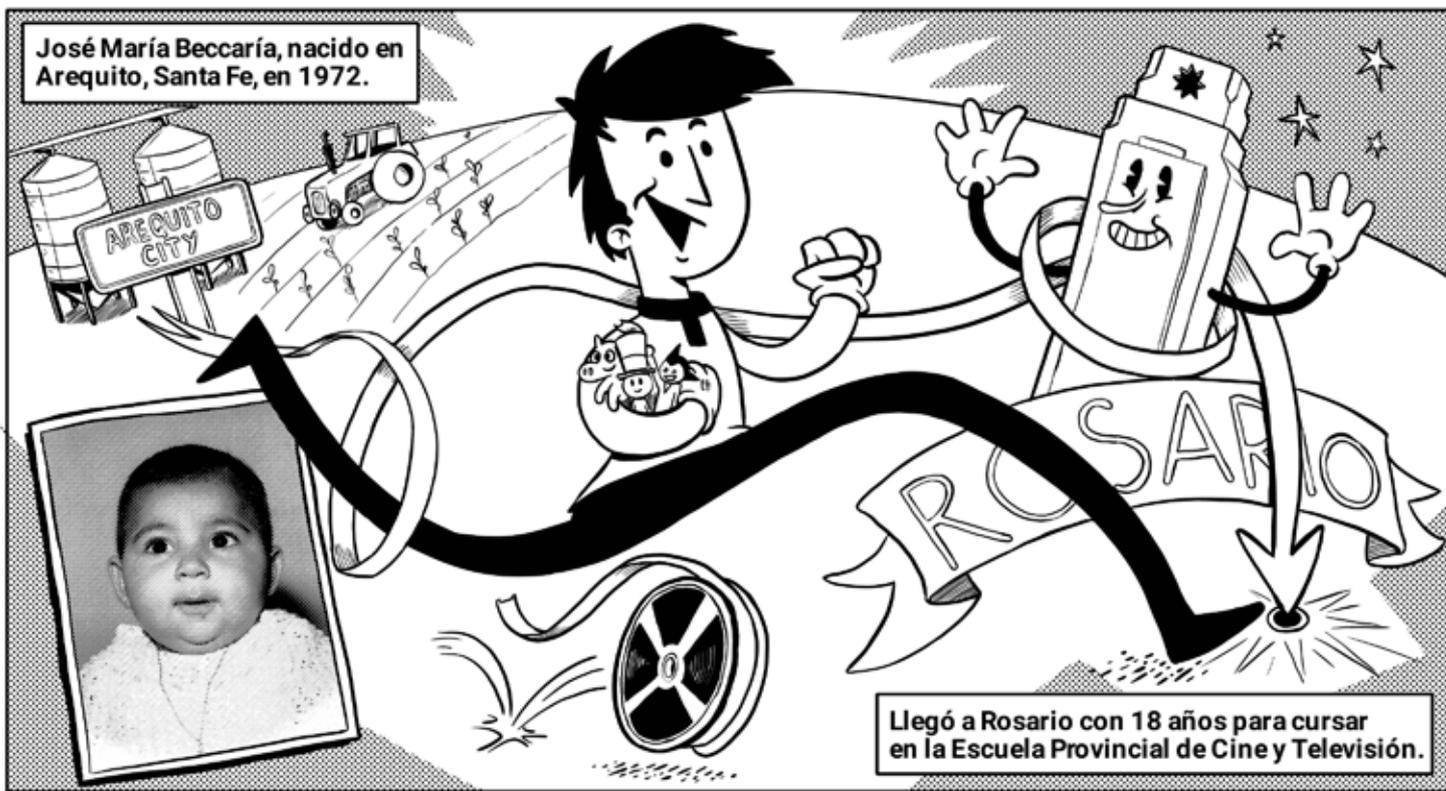
**Pionero de la
Animación
Rosarina**

BK & Basta

Por Diego M. Rolle

José María Beccaría, nacido en Arequito, Santa Fe, en 1972.

Llegó a Rosario con 18 años para cursar en la Escuela Provincial de Cine y Televisión.

Además del cine, la música lo apasionaba en la misma medida, sobre todo la obra de Charly García.

Mientras vivía en modestas pensiones con pocos recursos económicos, realizó sus primeras películas de ficción con actores, pero los rodajes de acción real se volvieron muy complicados y costosos.

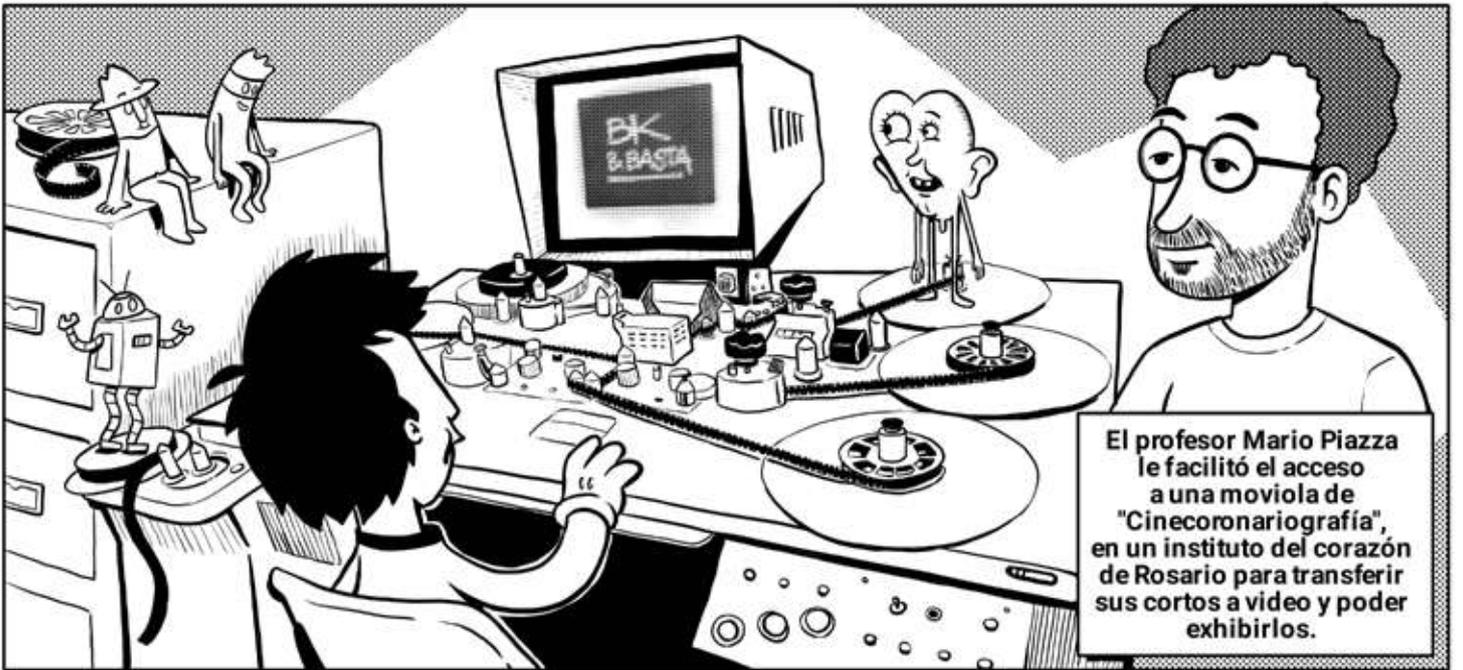
En el último año de la carrera se encontró con el taller de Iniciación a la animación a cargo del profesor Luis Bras.

En solitario podía desarrollar sus historias en formato de historieta.

Bras motivaba a sus estudiantes a intervenir artesanalmente el material fílmico con tintas y collage, los alentaba a aventurarse en ese mundo abstracto, musical y cómico de las películas de Norman Mc Laren.

Así se embarcó en la realización de su primer corto animado "Buscando el horizonte" en la técnica de rayado directo sobre película de 35 milímetros, trabajando con marcadores al solvente sobre película transparente y rayando película velada.

Realizó 2 películas más en esta técnica: "Vade Retro" y "Creeme". Intuitivamente, desarrolló soluciones a los desafíos técnicos del cine "sin cámara".

El profesor Mario Piazza le facilitó el acceso a una moviola de "Cinecoronariografía", en un instituto del corazón de Rosario para transferir sus cortos a video y poder exhibirlos.

Firmaba sus películas con el seudónimo de BK & BASTA

Y sus composiciones musicales con el seudónimo de MAMÁ NOS PEGABA.

A principios de los '90 la animación digital estaba en pañales. Las animaciones artesanales de BK estaban muy por arriba de las posibilidades visuales de las realizaciones en VHS de sus compañeros.

En 1996, el sótano en el que funcionó durante 30 años el estudio de Luis Bras, se reabrió como un espacio de taller y museo a cargo de Esteban Tolj y Pablo Rodríguez Jáuregui. BK se sumó a ese espacio junto al joven Diego Rolle.

Allí, con las primeras herramientas digitales, BK desplegó sus cortos animados narrativos. Historias musicales de humor negro con su propia impronta, orgullosamente al margen de la corrección política y de la industria de la animación.

**YO SOY ESE GRAN
CONETE**

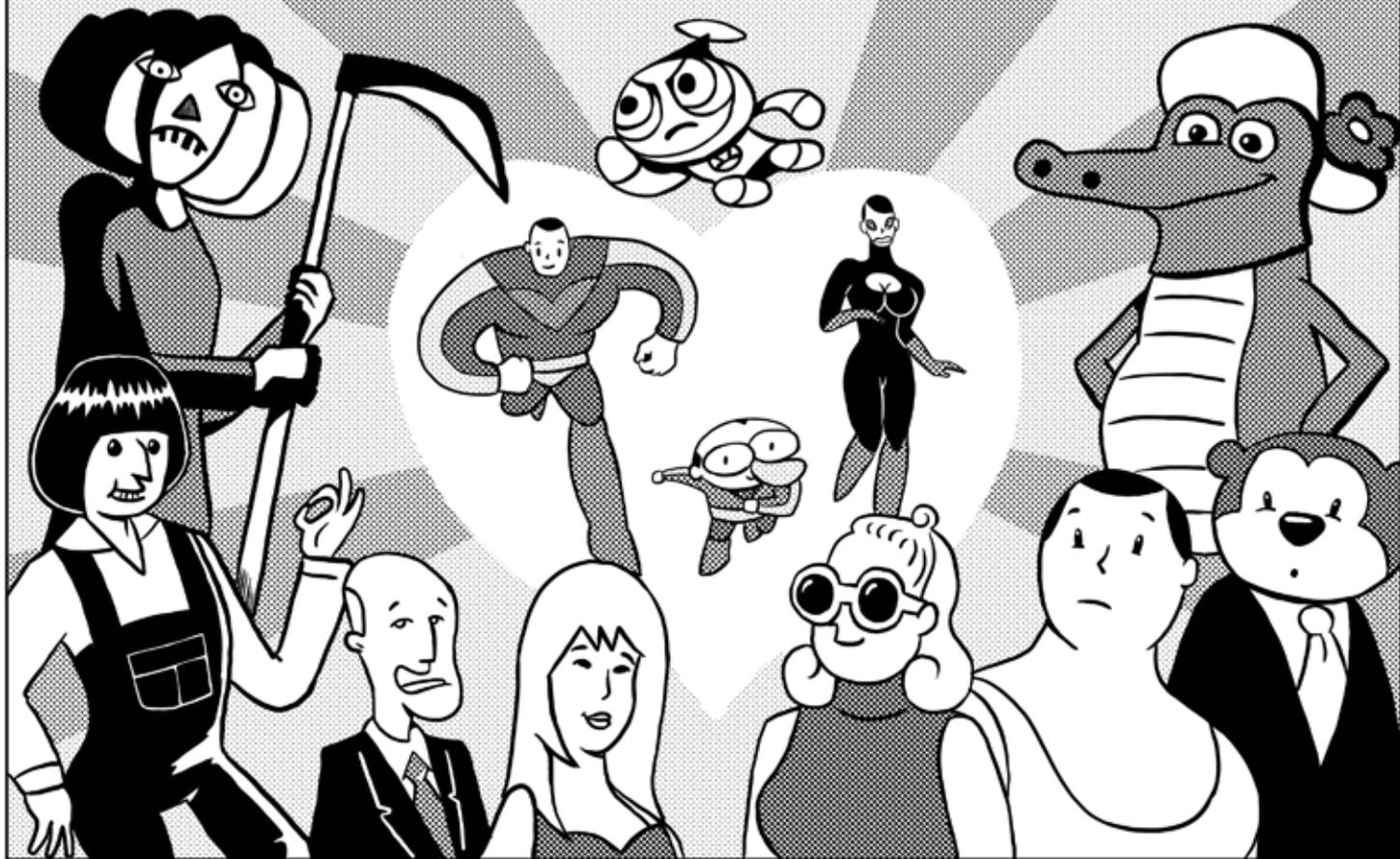
BK, como músico, componía música pop y rock y como historietista y animador siempre estuvo atento a las temáticas populares con referencias que invitaban al espectador a participar con su propia historia.

Su ídolo en los dibujitos fue Manuel García Ferré. En sus animaciones hacía convivir el mundo ingenuo de su infancia con la crueldad de la vida adulta.

Oaky, Hijitus y Anteoquito de adultos en "Trulalá City"

La señora Calabaza, Marcelo Marcote (que era igualito a Carlitos Balá), Put y Patito, El chico superpoderoso (un mashup de Hijitus y Las chicas superpoderosas), todo el "elenco" de El club de los corazones sucios y sobre todo El osito que ve accidentes y la Familia Rivas (develando la verdadera identidad de Margarito Tereré) formaron un universo de personajes que nada tenía para envidiarle a Trulalá, la ciudad inventada por García Ferré.

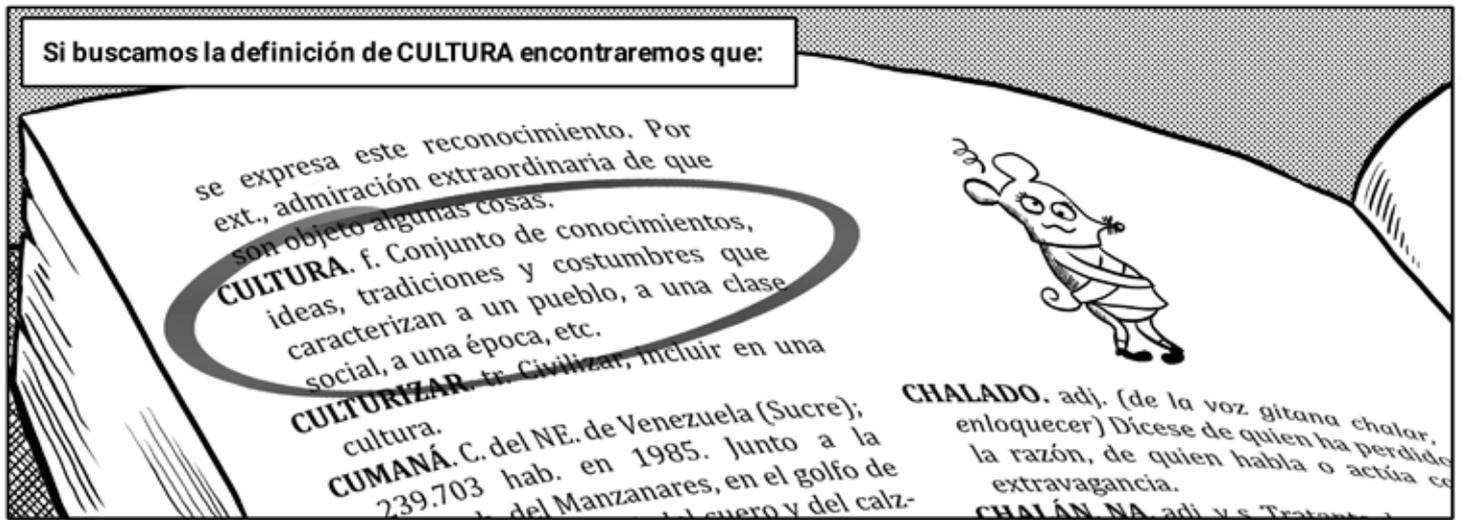
Bk siempre disfrutó del trabajo en equipo y los proyectos colectivos. Con Tolj y Rolle formó el estudio "El Sótano Cartoons" del que salieron un montón de dibujitos entre los años 1998 y 2001. Fue cofundador y docente de la Escuela para Animadores y socio fundador de la Cooperativa de Animadores.

Con paciencia infinita sostuvo durante años el espacio de taller de animación para niños dentro de la Escuela para Animadores y, sobre todo, militó durante toda su carrera la independencia y a la autogestión.

Ya de lleno en la era digital, BK trabajaba con un sistema muy particular: dibujaba toda la secuencia animada en una misma hoja para luego escanearla y componer el movimiento en algún software de animación. Algo parecido a los sprites de un videojuego. Esto le permitía ahorrar tiempo y papel.

Si buscamos la definición de CULTURA encontraremos que:

se expresa este reconocimiento. Por ext., admiración extraordinaria de que son objeto algunas cosas.
CULTURA. f. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc.

CULTURIZAR. tr. Civilizar, incluir en una cultura.
CUMANÁ. C. del NE. de Venezuela (Sucre); 239.703 hab. en 1985. Junto a la del Manzanares, en el golfo de ... del cuero y del calz-

CHALADO. adj. (de la voz gitana chalar, enloquecer) Dícese de quien ha perdido la razón, de quien habla o actúa con extravagancia.
CHALÁN NA. adj. y s. Tratamiento

Si existe una cultura rosarina con respecto a los métodos, las intenciones, las formas de producir y distribuir dibujitos animados, que sea distinta a la cultura de cualquier otra parte del mundo, la obra de BK & Basta!, junto a la de Bras y todos los demás compañeros animadores locales, es indispensable.

Cine Puro

Puro Cine

¡Hola! Soy Henry Chomette y estoy aquí para presentar el epílogo de esta historia.

Fui director de cine experimental en el período mudo. Fui el hermano mayor del director René Clair pero hoy nadie se acuerda de mí.

En 1920 escribí un tratado sobre el CINE PURO o el CINE ABSOLUTO: "creo que son las obras cinematográficas que se centran en los 'elementos puros' del cine: la FORMA, el MOVIMIENTO, la COMPOSICIÓN VISUAL y el RITMO, prescindiendo de la intención narrativa y privilegiando el lenguaje poético. Creo que el cine está atado a costumbres narrativas del teatro y la literatura pero que podría liberarse de esas ataduras para abrazar al lenguaje de los sueños".

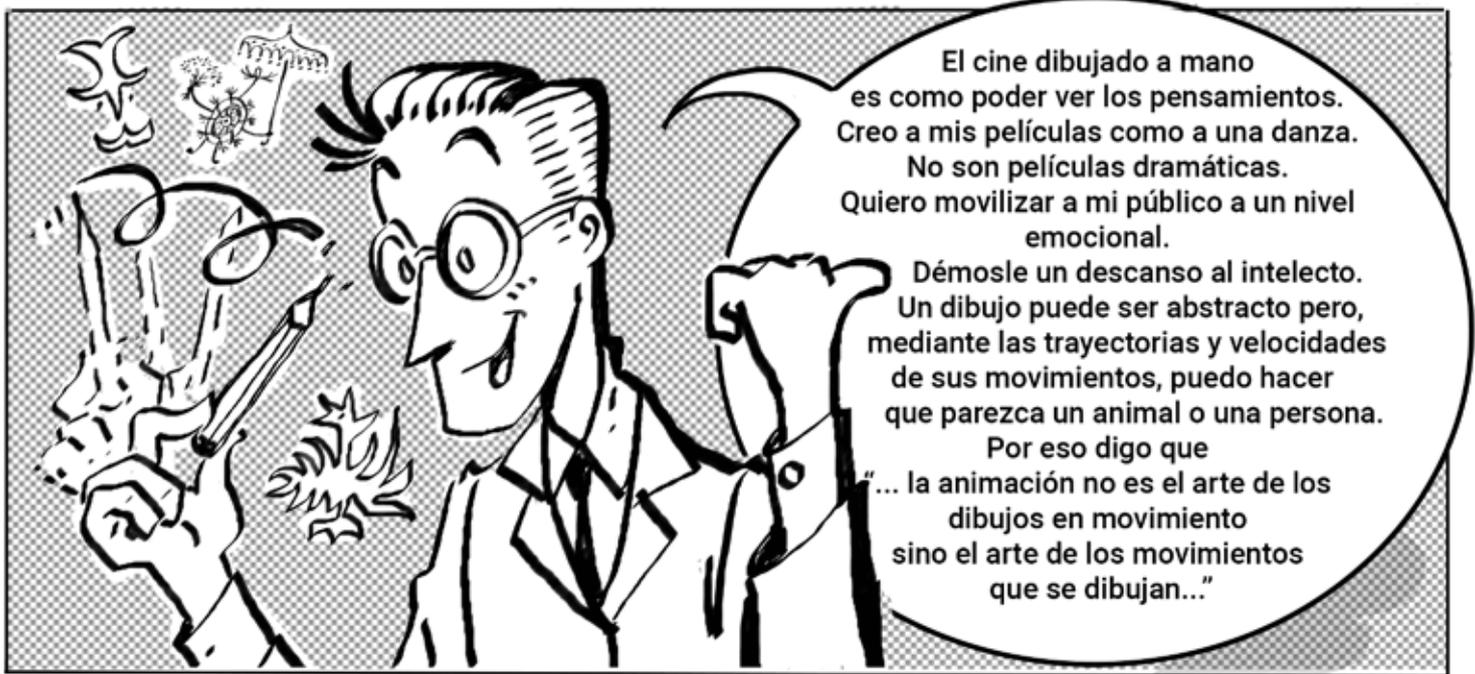

Hacer películas es muy caro. A mí me gusta hacer películas con los materiales que tengo en mi casa o los que puedo encontrar en la basura: cartones, telgopor, maderitas. Nunca me gustó pedir subsidios para hacer mis proyectos.

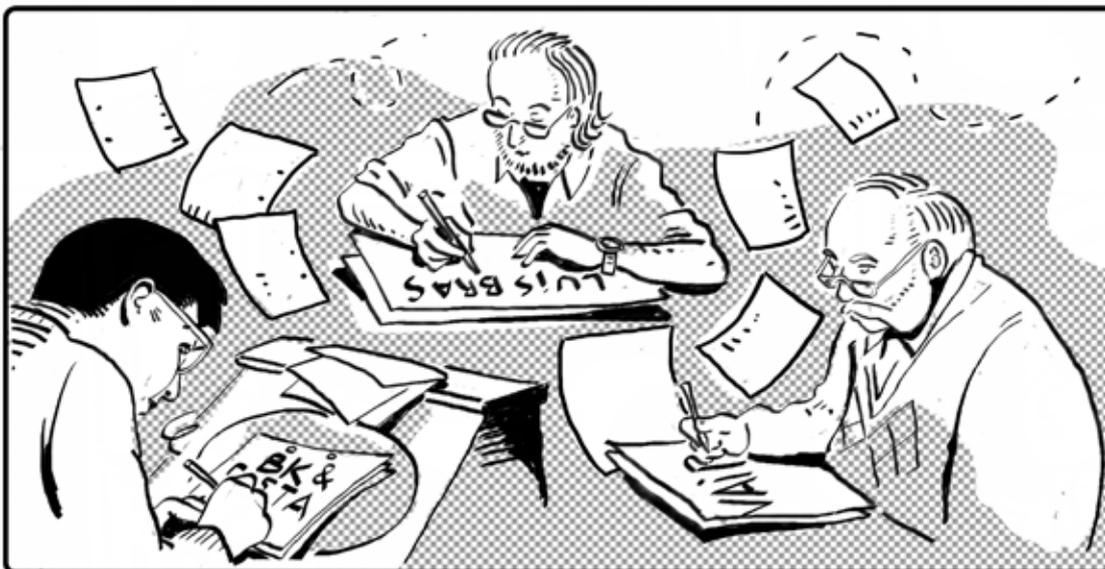
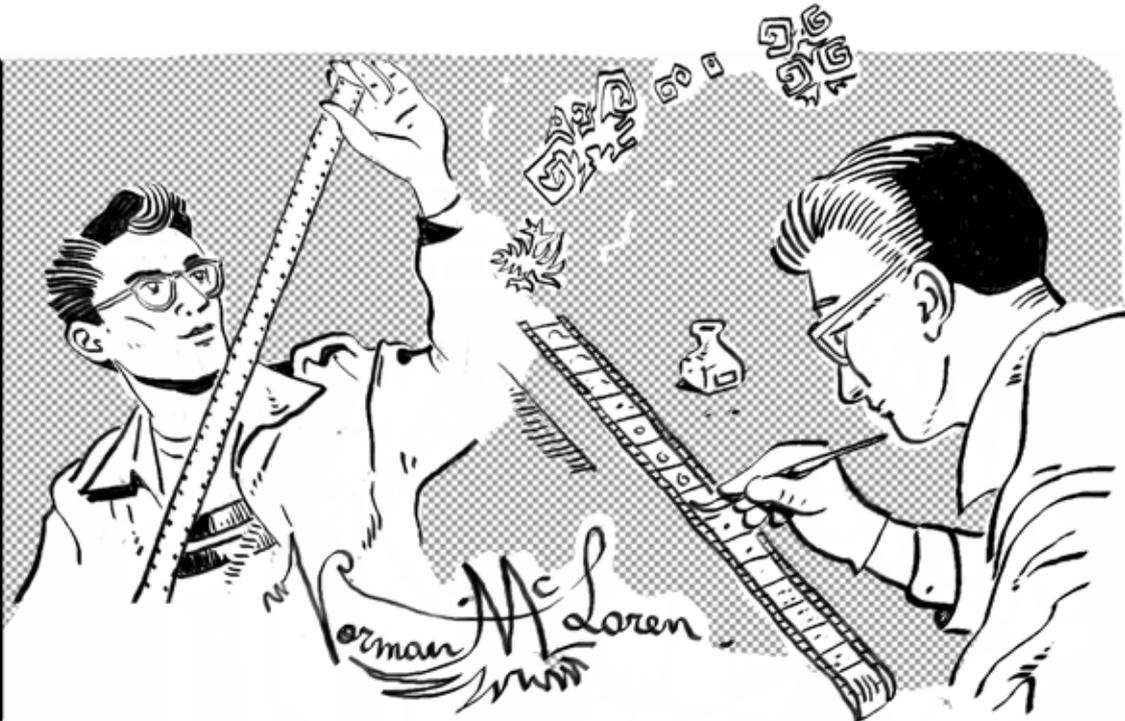
Dibujar directamente sobre la película es la forma más pura del cine. Cada fotograma de 35 mm mide 2 x 3 centímetros. Si tenemos ideas, y buena vista, en ese rectángulito podemos dibujar todo lo que se nos ocurra. Cada 48 cm de película será un segundo de proyección. Nosotros construimos el tiempo y los movimientos, cuadrito por cuadrito.

Yo empecé a hacer películas "sin cámara" porque no tenía una. Tampoco tenía proyector, ni pantalla, ni plata, ni nada.

En el cine "normal" hay un montón de procesos químicos, mecánicos y ópticos. En el rayado directo podés conservar la misma relación de intimidad entre el dibujante y la película que tienen los pintores con su tela.

Norman McLaren fue el creador del departamento de Animación de la Oficina Nacional de Cine de Canadá en 1941. Allí formó a nuevos animadores y, junto con su equipo técnico, desarrolló nuevas técnicas y expandió los límites del mundo animado. A lo largo de 45 años realizó 59 cortometrajes y nos dejó pistas inagotables para entender la esencia de la animación.

Luis, Víctor y BK trabajaban solos con los materiales que tenían a su alcance y eran sus propios productores y distribuidores. Desde el sur del planeta lograron desarrollar una obra rica y compleja que integra la columna vertebral de la historia de la animación argentina.

¡Por eso son héroes de la Revolución de los Dibujitos!

Fragmento de BK, ese gran cohete

Por Diego Rolle

A fines del siglo pasado, surge **El Sótano Cartoons**, una productora independiente de dibujos animados. Entre 1999 y 2001 aproximadamente, **BK** realizó, entre otros trabajos: *El club de los corazones sucios*, *Trulalá City* y la serie *El osito que ve accidentes*. Editó de manera independiente dos discos con su banda virtual Mamá Nos Pegaba: *Hornalla para quemar al diablo* y *Cartelera de espectáculos*.

En esa época **BK** consolida su estética: humor negro, trágico y siempre divertido, siempre desenfadado. En sus cortos no hay tragedia que no pueda ser superada por una carcajada, sobre todo cuando las tragedias le ocurrían a famosos. En un capítulo de *El osito...* se desprende un cable de alta tensión y electrocuta a Moria Casán, quien, toda chamuscada, sigue preocupada por su gatito que quedó en lo alto de un poste de luz. Esa era otra marca suya: los famosos bizarros o famosos en situaciones bizarras; mostrar su decadencia como bien lo logró en *El club de los corazones sucios*, una especie de thriller amoroso mezclado con comedia disparatada con la impronta de las películas de Olmedo y Susana. *El club...* fue una superproducción para la animación local independiente, como también lo fue *Trulalá City* que cuenta la historia, sin nombrarlos, de los personajes de García Ferré (Hijitus, Oaky, Anteojoito, Neurus, etc) pero ya viejos y patéticos aunque más divertidos. Luego vendrán sus intervenciones en trabajos colectivos como *Guía de Rosario Misteriosa* y su claro aporte en las historias, en la construcción de los personajes y en la animación de *Cabeza de Ratón*.

BK nos deja su obra, un universo ácido de juguete, pero de esos juguetes salidos de un chocolatín Jack. Ese gran cohete, ese genio, ya despegó. Y nosotros lo tendremos presente por siempre, produciendo mientras pensamos "¿cómo lo hubiera hecho BK?".

Fragmentos del libro "El ojo oye y el oído vé"

Por Victor Iturralde Rúa

Conocí personalmente a **Norman McLaren** en 1954. Entonces se realizó el primer **Festival Internacional Cinematográfico de la Argentina en Mar del Plata**. Leíamos las listas de directores y estrellas y de pronto: ¡Viene **Norman McLaren**! Ciertamente éramos pocos los enterados. Los miembros de un cine club "**Gente de Cine**" de Buenos Aires, quienes con una mezcla de snobismo y auténtica inquietud descubríamos valores en cines de Japón, Rumania, India, Venezuela.

Y fuimos a Mar del Plata. Fuimos desencantados turistas marplatenses tratando de aderezar sus vacaciones con una insólita fuga al reino del cine.

Sorteando la muchedumbre, finalmente estábamos frente a **Norman McLaren**.

Un señor delgado, de anteojos, poco locuaz, de voz suave, pausada, diría con temor a emitir un concepto y que fuera mal entendido. Pero al instante se transformó en otro personaje: se enfundó en timidez y sonrisas. Y fue el "gurú" que habíamos anticipado. Era un abanico de tecnología, seguridad conceptual, de fantasía creadora desbordante.

Y desde ese momento no lo abandonamos. Era nuestro, solo nuestro. Hablamos con él por aquí y por allá, mirando de reojo si algún periodista se interesaba por este personaje. La noche que lo trajimos a Buenos Aires a la sede del cine club, lo aplaudimos desafortadamente, con el fervor con que se adula a un ídolo sin tener necesidad de compartirlo. Era nuestro, solo nuestro. Diez años después, en 1964, en Córdoba, **Festival del Cine Experimental y Documental**. Otra vez **McLaren** en la Argentina. Esta vez lo esperaban muchedumbres de admiradores.

Pero él había cambiado. Maduro, pero igualmente niño. Con una efusión didáctica hasta en sus manifestaciones menos trascendentes. Sereno, pero recorriendo ansiosamente una grilla de posibilidades expresivas experimentales. Poco locuaz, pero cargado de anécdotas intransferibles. Con una experiencia que le aseguraba solidez conceptual envidiable. Y dentro de eso la inextinguible llama de la inspiración creadora, de la inquietud por expresarse, por buscar recorridos, la ingenuidad por un recurso.

Fragmento de Investigadores de la forma *

Por Pablo Marín

Lejos de los grandes temas y toda pretensión, las películas experimentales de **Iturralde** y **Bras** lograron ocultar su complejidad bajo un aspecto inofensivo, que por momentos bordea lo orgullosamente infantil, en el que el color suaviza las rayas sobre la emulsión de la película cinematográfica y la banda sonora se filtra por las grietas de ritmos visuales radicales y disímiles.

Figuras luminosas y despreocupadas por el éxito, sus investigaciones y avances permanecen hasta el día de hoy inigualados en la historia del **cine de animación argentino** (el hecho de que no existan otros referentes de esta tradición no debe subestimarse), aunados bajo una ética artística que no responde a otra cosa que a un llamado personal. Como sostiene **Brakhage** en su famosa defensa de lo amateur: "se trata de una práctica mucho más real y honrada que aquella realizada a cambio de dinero, fama o poder". Se trata, en última instancia, de algo vivo, ejercitado y resguardado a diario. Sería justo decir que **Víctor Iturralde** y **Luis Bras** dejaron de lado todo lo accesorio en su persecución de un **cine oxigenado y libre**—como señalaría **Bras** al final

* Revista "Hambre Cine" Noviembre 2014

AGRADECIMIENTOS

Luis y Daniela Bras, Adrián Iturralde, Martha Flores, Ines López Dobón, Horacio Ríos, Raúl Manrupe, Fernando Martín Peña, Pablo Marín, Olga Corna, Luciano Redigonda, Lucas Cosignani, Gabriela Cuaranta, Gustavo Escalante, Marcela Storni, Mariana Sena, Valeria Boggino, Carolina Garralda.

Jonas Mekas: fue un cineasta lituano, emigrado en 1949 y uno de los máximos exponentes del cine experimental estadounidense.

En tiempos de lo enorme, de lo espectacular, de producciones cinematográficas de 100 millones, quiero hablar por los pequeños invisibles actos del espíritu humano. Tan sutiles, tan pequeños que se mueren cuando se exponen a los reflectores. Quiero celebrar las pequeñas formas del cine, las formas líricas, el poema, la acuarela, el estudio, el boceto, la tarjeta postal, el arabesco, el triolet, la baratija y las pequeñas canciones en 8mm. Estoy a favor del arte que hacemos los unos para los otros, como amigos y para nosotros mismos.

Jonas Mekas.
Manifiesto anti
100 años del cine
(1997)

4 Héroes de la Revolución

(de los dibujitos)

Norman Mc Laren (1914/1987): Mc Laren es un caso sorprendente y único como el fenómeno del cine animado en sí mismo. Nadie ha explorado como él al cine experimental desde las películas dibujadas. Es un gran maestro, siempre dispuesto a explotar las más inesperadas pistas hacia un nuevo descubrimiento y que ha despertado a otros artistas y al público sobre este medio. GEORGE DUNNIG (director de "Yellow Submarine")

Víctor Iturralde Rúa (1927/2004): Como buen librepensador, Iturralde privilegiaba aquellos films en los que la creación artística pura se demostraba tan posible como en la pintura o en la literatura, es decir, prescindente de las ataduras industriales y comerciales. Al mismo tiempo, enseñaba que el cine entendido de ese modo también era de realización accesible para cualquiera y apostaba al estímulo de la imaginación, la curiosidad, los valores humanistas, la comunicación. El arte y el conocimiento como caminos directos hacia una verdadera libertad individual. FERNANDO M. PEÑA

Luis Ricardo Bras (1923/1995): Profesor de dibujo en Rosario, pionero de la publicidad animada en la región. Con los años fue desarrollando en el casi total anonimato una obra digna de figurar en cualquier cinemateca del mundo. Una oportunidad única le llegó en 1964 cuando conoció personalmente a Norman Mc Laren y pudo mostrarle su obra (que él mismo definía como "Entretenimientos estéticos"). RAÚL MANRUPE

Bk & Basta (1972/2014): Bk ha construido en sus films un micromundo casi auto-referencial. El humor de BK es tenso y a veces desconcierta. Sus primeros trabajos abordan técnicas artesanales, con celuloide lavado y pintado (técnica que aprendió con Luis Bras en la escuela de cine). Por momentos el vuelo de BK lo lleva a provocar situaciones más próximas al sentir surreal que a su explicación. LEANDRO ARTEAGA