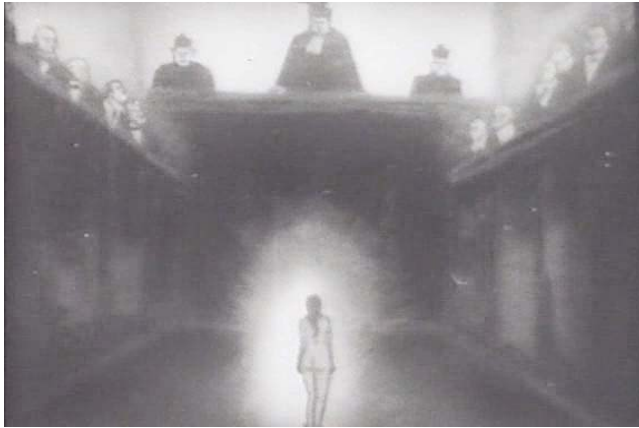

Xcèntric

el cine del CCCB

Lotte Reiniger, Berthold Bartosch, George Dunning y Michael Snow

El testimonio

L'Idée, Berthold Bartosch

09.ABRIL.2009

1

El testimonio

Lotte Reiniger, Berthold Bartosch, George Dunning y Michael Snow

A veces se crean puentes invisibles en el tiempo por los que transita un cine hecho de afinidades entre varios autores. Los pilares son cineastas que se han encontrado en el tiempo y en el espacio, a veces uno como maestro y el otro como alumno; en otras ocasiones el relevo se ha transmitido a través de obsesiones comunes atemporales y sin fronteras.

Esta sesión presenta a autores cada uno de los cuales fue el mentor del siguiente. Un puente con cuatro pilares donde la animación sirve a los autores para plasmar universos con una fuerte identidad y que a su vez ha sido referencia para el siguiente. Así, el checo Berthold Bartosch colaboró en la más destacada película de la pionera y maestra en el arte de la animación de siluetas, Lotte Reiniger. En 1948 el canadiense George Dunning tuvo como mentor a Berthold Bartosch y de regreso a Toronto montó el estudio Graphic Associates, donde ofreció a Michael Snow su primer trabajo en el cine.

*Die Abenteuer des Prinzen Achmed**, Lotte Reiniger. Alemania, 1923-26, 65 min, 35mm

L'Idée, Berthold Bartosch. Francia, 1932, 30 min, 16mm

The Flying Man, George Dunning. 1962, vídeo

A to Z, Michael Snow. 1956, 4 min, 16mm

* Acompañamiento de piano a cargo de Pep Cols con música original. Músico ecléctico especialista en la improvisación pianística. Ha actuado por toda Europa -en especial en Italia- bien para dar conciertos con música improvisada al piano como solista y como acompañante de otras formaciones (Claudio Sanna y raltio, Anna Maluquer, entre otros).

XCÈNTRIC

09/ABR/09

Die Abenteuer des Prinzen Achmed, Lotte Reiniger

Homenaje a Lotte Reiniger (extractos)

Encanto y gracia, delicadeza y ternura, chispa e ingenio: muchas palabras podrían emplearse para describir las siluetas y las películas de siluetas de Lotte Reiniger. Podrían mencionarse poesía y feminidad, también alegría y humor. Imaginación, desde luego, pero sobretodo magia. Magia es la palabra clave.

Únicamente la magia explica la fuerza con que la princesa mantuvo en jaque al tirano durante mil y una noches. Únicamente la magia explica la tenacidad que mostró Lotte Reiniger durante mil y un días para lograr una tarea inaudita, para crear un largometraje animado, el primero de la historia del cine, y ello durante tres años, de 1923 a 1926.

2

Debe haber sido magia lo que hizo que artistas como Bartosch y Walter Ruttmann se convirtieran en modestos colaboradores. Debe ser magia lo que llevó a los más severos críticos de cine a alabar *El Príncipe Achmed* tras su estreno. Balasz, por ejemplo lo equiparaba a un filme absoluto. Brecht se sentía orgulloso de poder contarse entre los amigos de Lotte y Carl. Jean Renoir, con quien Lotte compartía una especial afinidad espiritual, organizó el estreno en París.

El banquero Louis Hagen fue quien le puso el taller a la institutriz de sus cinco hijos y otros más de la vecindad, a los que Lotte enseñaba junto a su marido Carl Koch en una suerte de escuela libre, orientada más hacia las necesidades de los niños que a los programas de estudios pre-establecidos. Posteriormente, tras la segunda guerra mundial, el matrimonio vivía en Londres, desde dónde creó películas basadas en cuentos alemanes y de otros países. Las películas les fueron encomendadas por los estudios Primrose Film Productions, que pertenecían a Louis Hagen hijo, productor de *Achmed*. Éste había sido un de los alumnos de Lotte Reiniger y recuerda que la colaboración en el gran proyecto formaba parte de las clases.

La historia en que se basa la película la encontró la realizadora en los cuentos de 'Las mil y una noches', uniendo numerosas historias individuales para formar una trama en torno a Aladino y Achmed, la princesa Pari-Banu, el emperador chino, el misterioso reino de Wak Wak, brujas buenas y malvados magos.

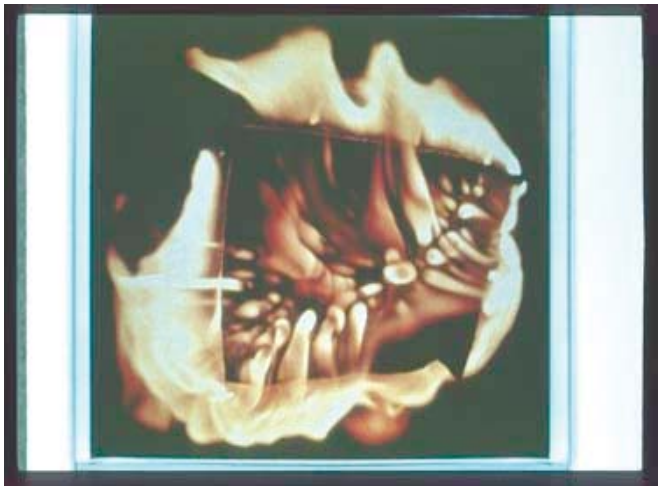
Las únicas herramientas de Lotte Reiniger eran el papel y unas tijeras. Con ellas era más rápida que otros con el pincel.

El teatro de sombras y las siluetas: estas dos antiguas formas artísticas se reúnen en sus filmes. Durante toda su vida se abocó al teatro de sombras (e incluso escribió un libro al respecto). Y también hizo siempre siluetas, Cuando era una jovencísima alumna de interpretación se sentaba detrás del escenario, recortaba retratos de

Die Abenteuer des Prinzen Achmed, Lotte Reiniger

3

A to Z, Michael Snow

sus colegas ya famosos. En particular llamó la atención de Paul Wegener, que quedó tan fascinado con sus pequeñas siluetas que se convirtió en su mentor, le encargó los títulos de dos de sus películas y finalmente la presentaría a Carl Koch, el que sería su marido y un excelente técnico cinematográfico. Carl siempre ayudó a Lotte en sus películas. Su muerte le afectó tanto que durante años no pudo volver a filmar.

En sus películas echaba mano de dos fuentes que amaba, los cuentos infantiles y la música, en particular la de

Mozart. Sin ellos no hubiera podido ni querido seguir viviendo. Eran simultáneamente fuerza motriz y fuente de inspiración. Para el *Achmed* recurrió a motivos orientales, tramaba historias para formar su propia historia. Posteriormente, sobretodo después de la guerra, cuando vivía en Londres realizó filmaciones de cuentos europeos, alemanes de los hermanos Grimm y también franceses de Perrault.

La música y la *Commedia dell'Arte* eran otras aficiones de Lotte y ambas constituyen un lazo con Jean Renoir, el verdadero descubridor de Lotte Reiniger, con quien ella y Carl Koch entamarían una gran amistad y una colaboración de por vida. Koch colaboró en *La gran ilusión* y el *La Regla del juego*.

Sin embargo, demasiadas palabras podrían destruir la magia de sus películas, ya que estas resultan difíciles de describir con palabras, algo que comparte con otras grandes películas y obras maestras.

Walter Schobert
Lotte Reiniger. Películas. Goethe-Institut, Munich, 1999

Programadora: Carolina López
Pianista: Pep Cols

4