

HOMENAJE

LOTTE REINIGER

EL ARTE DE LAS SILUETAS

Lotte Reiniger fue una figura única e irrepetible en la historia del cine. Cultivó, hasta alcanzar la más absoluta perfección, un arte singular: el de las siluetas recortadas y luego animadas gracias a los trucos cinematográficos. Armada de un par de tijeras y papel negro era capaz de crear universos hechizados, criaturas maravillosas, zarzales encantados, cigüeñas negras y mágicas alfombras voladoras, hacer aparecer demonios malévolos o crecer palacios voladores desde la nada.

Nacida en 1899 en el barrio de Chartottenburg, Berlín, realizó junto a su marido Carl Koch, compañero inseparable y sostén técnico de la mayoría de sus films, más de cuarenta películas en las que utilizó la técnica de las siluetas animadas.

Lotte Reiniger mantuvo lazos estrechos con los círculos culturales del Berlín de la época: creó el decorado de algunas representaciones en el teatro Volksbühne, conoció a Bertold Brecht, rodó varios cortos publicitarios y creó en la mesa de animación otras películas artísticas, entre las que destacan: *Dr. Dolittle y sus animales* (1928), *Carmen* (1933) y *Papageno* (1935). De ésta Jean Renoir dijo que era el mejor equivalente óptico a la música de Mozart. Lotte Reiniger amaba con pasión la música del compositor y se refugió en ella en los momentos claves de su vida para poder seguir comunicando con su arte personal. También habría que resaltar la gran obra maestra que es *Harlequin* (1931) donde exhibe todo su potencial artístico con una exquisitez difícilmente igualable.

HOMENAJE: LOTTE REINIGER

PROGRAMA 1: 63 min.

Imágenes en movimiento. Color. 1976. 36 min.
El Doctor Doolittle y sus animales. Alemania, 1928.
Primera parte: "El viaje hacia África". 10 min.
Segunda parte: "En tierra de Caníbales". 9 min.
Tercera parte: "En la cueva del león". 8 min.

PROGRAMA 2: 77 min.

La danza de las siluetas. B/N y color. 1983. 27 min.
Carmen. B/N. 1933. 9 min.
Papageno. B/N. 1935. 11 min.
La bella dormiente. B/N. 1954. 10 min.
Calif la cigüeña. B/N. 1954. 10 min.
El gato con botas. B/N. 1954. 10 min.
La hormiga y el saltamontes. Gran Bretaña, 1954. B/N. 10 min.

PROGRAMA 3: 89 min.

El arte de las siluetas de Lotte Reiniger. B/N. 24 min.
Las aventuras del príncipe Achmed. 1923. 65 min.

HOMENAJE

LOTTE REINIGER

En 1933, coincidiendo con el ascenso nacionalsocialista, Lotte Reiniger y Carl Koch abandonaron Alemania y se establecieron en París, donde conocieron al director de cine francés Jean Renoir, con el que entablarían una colaboración de por vida y con el que la directora mantuvo una especial afinidad espiritual.

En los años siguientes, Lotte Reiniger viajó por numerosas ciudades europeas y realizó en Londres algunos filmes publicitarios e informativos. En 1948 rodó numerosos cortometrajes y, junto al hijo del banquero Louis Hagen, fundó la productora Primrose Film para la que rodó películas de cuentos de diez minutos de duración; entre otras, *Calif la cigüeña*, *Pulgarcita* o *El saltamontes y la hormiga*. Todas ellas rebosantes de su talento manual.

Por la adaptación del cuento *El sastrecillo valiente* recibió el premio al mejor largometraje en la Bienale de Venecia de 1955. A partir de ese año, experimentó con películas de siluetas en color y concibió el documental *The Art of Lotte Reiniger*, en el que explica la creación de una película de siluetas, a partir del ejemplo de *Papageno*.

En 1972 se le concedió en Alemania la Cinta de Oro. En 1980 se le entregó en Londres la Cruz federal del Mérito. En Canadá realizó *Aucassin and Nicolette* y en 1979 su última película en color, *The Rose and the Ring*. En 1981 falleció Lotte Reiniger a los ochenta y dos años en Dettenhausen, Tubinga, en el centro de Alemania. Es en el museo municipal de esta ciudad alemana donde se pueden contemplar vídeos, siluetas, carteles de sus películas y disfrutar de su particular legado fílmico.

Los films de Reiniger son un estupendo vehículo para iniciar el análisis y la conceptualización de tres de los más interesantes y singulares modos expresivos cinematográficos: los llamados cines “de vanguardia”, “abstracto” y “experimental”. Al combinar siluetas perfectamente recortadas, con bordes nítidos, que dejan presumir la organicidad de las figuras presentadas, pero a la vez substrayéndoles a esas mismas figuras los atributos diferenciales, Reiniger pone en evidencia lo que otros dispositivos cinematográficos disimulan: la tensión entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo representativo “real” y la imagen virtual que sólo existe en la imaginación. Esa tensión constituye la base común que liga a la vanguardia con la abstracción, y a ambas con el término “experimental”.

HOMENAJE

LOTTE REINIGER

El misterio de una película de siluetas

Numerosos cronistas de la época coinciden en su visión de Lotte Reiniger: una mujer fuerte, directora prodigiosa y entusiasta, dotada de una habilidad excepcional para crear y dar vida a las figuras de cartulina.

Pero ¿qué hay tras una película de siluetas? En palabras de la directora: “Una película de siluetas es una película de figuras negras de contornos claramente definidos, una película de recortes a tijera. De inspiración en el teatro de sombras chinescas, las películas de siluetas tienen una técnica muy precisa, sólo son necesarias unas tijeras, cartón negro, papel de calcar, hilo o alambre, algo de plomo, una cámara, bombillas, una placa de vidrio, madera para construir una mesa de fotografía y... mucha paciencia”.

Lotte Reiniger estudiaba con ahínco el esqueleto humano y el ritmo de las especies para dar las proporciones adecuadas a las articulaciones y transmitir un movimiento natural en el momento preciso. Aunque se servía únicamente de sus tijeras, luces y sombras, logró hechizar con sus personajes y escenografías.

La directora no se conformaba con planos generales de las figuras. Si bien la cámara estaba dispuesta en una posición fija, debía cambiar su tamaño para volver a enfocarlas. Enfocar de nuevo suponía recortar una figura de forma tal que no sólo pudiera mover una mano, sino los dedos de ella, que no sólo mostrara el vestido, sino el estampado de la tela, todo con el fin de aumentar su expresividad y evitar primeros planos con un aspecto demasiado tosco.

A lo largo de su vida, participó en algunos talleres donde daba a conocer su talento manual y la minuciosidad de su trabajo. En algunas ocasiones se le preguntaba por Walt Disney. Ella sonreía y declaraba: “Las películas de Walt Disney están hipertecnificadas. Lo esencial no es la técnica, sino la inventiva para servirse de medios simples en el descubrimiento de nuevos caminos y para ellos, una película de siluetas constituye, en su sencillez, una buena escuela”.

Las películas de Reiniger sugieren más de lo que muestran. Hacen estallar, en los momentos precisos, unos ojos por donde el amor y el odio se precipitan. Ocultan o velan detalles que otorgarían a sus criaturas características “realistas”. Su arte consistió en renegar de la lógica utilitaria del realismo convencional para potenciar los afectos, la pasión y la emoción. Sus aventuras son las de un alma errante en busca de la intensidad de la luz. Lotte Reiniger siempre hizo lo que había querido hacer. Hoy en día, su sensibilidad fascinante, imaginación y tenacidad no han sido superadas. En resumen, una genio intemporal, tristemente olvidada.

El presente ciclo es un homenaje sentido y merecido a la figura de Lotte Reiniger, que reúne buena parte de su obra, se presenta con la colaboración del Instituto Goethe de Madrid. (Embajada de Alemania en España).

