

**Autorretratos a 12fps:
Dossier gráfico informativo
de EMILIO MARTÍ LOPEZ
para beca Grand Tour DKV**

EXPLICACIÓN GENERAL DE TRABAJOS Y PROYECTOS PRESENTADOS A DKV por Emilio Martí López

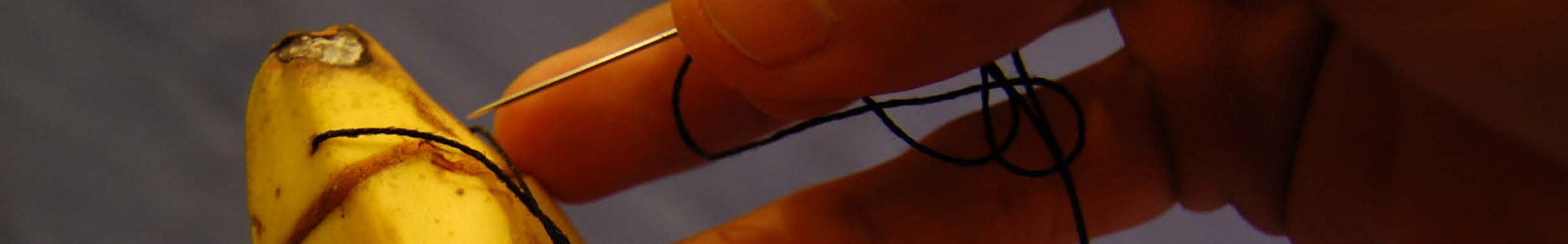

Los trabajos presentados en este dossier son casi todos fruto de la investigación iniciada durante el Máster de Producción Artística 2009-2010, que actualmente amplió como investigación doctoral.

El tema clave de mi trabajo parte de la vivencia personal de la homosexualidad, aunque las derivaciones de este tema resuenan en –y se alimentan de– lo social, e incluyen en su variedad las políticas y representaciones del cuerpo, las teorías queer, el activismo (no sólo LGTB), la identidad, y las reflexiones sobre el propio ser y su engarce con la globalidad.

Mi experiencia laboral y artística ha transcurrido habitualmente por el medio periodístico-documental, el audiovisual y, dentro de éste, la animación. Mis últimos trabajos, activados en el transcurso del Máster, se desarrollan principalmente en el ámbito de la animación artística, aunque mi propuesta de PFM y de Tesis implica un énfasis particular en el uso de la animación como medio documental: la vivencia de ciertas experiencias, ya sea por el individuo o por determinados segmentos sociales, están en el centro de una investigación que, si bien puede derivar en el uso de metáforas o experimentos audiovisuales, pretende romper el cliché que relaciona animación con fantasía.

Durante los dos últimos años he centrado mi atención en organizar una narrativa, desde lo personal y lo colectivo, de la experiencia de crecer entre prejuicios que afectan a la comprensión de un@ mism@, en aspectos fundamentales para el propio desarrollo, como son la sexualidad y la afectividad, o la percepción del propio cuerpo y valía personal.

Fruto de esta investigación general son el artículo “Homosexualidad, Infancia y Animación”, publicado en la revista “Con A de Animación” este año, y el cortometraje “Desanimado”, elegido por la filmoteca valenciana como uno de los mejores de 2011.

El artículo (presentado ante el jurado como archivo Pdf independiente) reflexiona sobre el modo en que la animación, un medio que ha sido definido como “esencialmente queer” por algunos investigadores, refleja (o deja de reflejar) la realidad LGTBi y Queer en los medios de masa.

Para mi investigación teórica de tesis ya he iniciado contactos con artistas como la valenciana María Trenor (“Con qué la lavaré”), el dibujante de cómics Eric Orner (Ethan Green) y la profesora de Harvard y animadora Lorelei Pepi (“Happy & Gay”).

“Desanimado” es la respuesta práctica a esta realidad poco halagüeña, ofreciendo una reflexión alegórica sobre la diversidad sexual, el peso de los prejuicios en el individuo y la relación de éste con la sociedad, así como sobre el propio medio animado y su valor en relación con otras expresiones artísticas y audiovisuales.

También he iniciado, partiendo de estas investigaciones, una serie de dibujos, fotografías retocadas digitalmente y clips de vídeo que espero desarrollar durante el desarrollo de mi tesis doctoral como complemento expositivo a un nuevo cortometraje.

La base de estas investigaciones es lo documental: la experiencia personal, la experiencia colectiva documentada, el recurso al uso de imágenes y vídeos de archivo y la rotoscopia como técnica de animación que fuerza el dibujo dentro de una realidad fotográfica.

Las series que presento aquí, todas ellas en desarrollo, algunas iniciadas en 2010 y otras en 2011, pueden leerse como parte de una narrativa general que es mi experiencia artística y el tema de la homosexualidad –la diferencia- tratada con varios enfoques.

Estas series son hasta cierto punto independientes, y probablemente tendrán recorridos diversos, pero aspiro a poder aunarlas, ya sea dentro de un cortometraje (incluso uno sobre todo este proceso creativo) ya sea en una exposición general, en la que los trabajos de preproducción devendrían obra artística por sí mismos, y que permitiría ampliar los lugares de existencia de la animación [el título sugerido, expositivo y cinematográfico, es “La Educación Sentimental”].

Hay divergencias obvias entre “Desanimado”, el artículo de la revista y el resto del trabajo. Mientras que los dos primeros tienen un enfoque narrativo hasta cierto punto clásico, y sirven a un fin expositivo tradicional dentro de su estilo (el cine, la revista), el resto de piezas conectan entre ellas intermitentemente a través de su relativo eclecticismo, aunque ganan sentido –en mi opinión- en conjunto.

“Que aproveche”, de la serie Rare Words,

pintura digital sobre fotografía

DESANIMADO (2011)

DESANIMADO

by emilio martí-lópez

“DESANIMADO” es la obra a la que he dedicado la mayor parte del último año y medio de trabajo. Es un cortometraje narrativo surgido al hilo de mi investigación en el Máster de Producción Artística de la UPV, que sintetiza, en tono de humor, mi investigación general sobre la relación entre animación y homosexualidad: cómo se representa la realidad LGTB / Queer en el medio animado (comercial y artístico) o, más bien, cómo no está representada.

La película, realizada con la técnica mixta de la rotoscopia, reflexiona en formato alegórico sobre la diferencia, el prejuicio social, y su efecto sobre el individuo, ligando estas disquisiciones habituales en la literatura LGTB y Queer con la falta de representación de este colectivo (y sus individuos) en un medio considerado injustamente como infantil o de mero entretenimiento.

“DESANIMADO”, fue presentada en una versión no definitiva ante el **tribunal del Máster** junto a un estado de la cuestión preliminar sobre el tema “Animación y Homosexualidad”; en marzo de 2011 terminé la postproducción final, incluyendo versiones en valenciano e inglés, e inicié su distribución por festivales.

La película ha sido elegida por la **FILMOTECA VALENCIANA - IVAC** como uno de los mejores cortometrajes valencianos del año, siendo incluida en el **DVD “CURTS 2011”** producido por esta institución.

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA DESANIMADO (Unanimated)

Dirección, guión, animación y producción:

Emilio Martí López

Música: Javi Díaz

Intérpretes: Emilio Martí, Anthony Nuckols, Elena Martí, Pilar López, Xelo Gorriá

Cámara: E. Martí, A. Nuckols, A. Valiente

Duración: 07'15"

España, 2011, HDV 16:9, Color

Teoría, técnicas y realizadores

Como proyecto final de máster del Máster en Producción Artística presenté la película "Desanimado", y un estado de la cuestión preliminar diseñado para valorar la posibilidad de profundizar en el tema en una tesis doctoral.

Fruto de mis investigaciones teóricas, sobre teoría queer, teorías y literatura LGTB y teoría de la representación audiovisual y en animación, es el artículo "Homosexualidad, infancia y animación: Del nacimiento de Pebbles Picapiedra a la adopción de Ling Bouvier", escrito para la revista "Con A de Animación", publicada por la UPV.

El artículo revisa algunas de las problemáticas de la representación LGTB y Queer en animación, relacionándolas con el cliché de que el animado es un medio infantil, y valorando la presencia real (explícita) de la sexualidad heterosexual en producciones "para todos los públicos".

La hipótesis de este artículo, uno de los motores de mi investigación doctoral, es que la relación socialmente establecida entre animación e infancia puede disuadir de la producción de narraciones LGTB en el medio, incluso independientemente y con fines artísticos. La aparición de productos de masas generalmente progresistas (The Simpsons, Family Guy) puede producir la sensación errónea de que el colectivo y los individuos LGTB están siendo por fin representados de manera digna (cualitativa y cuantitativamente).

Homosexualidad, infancia y animación:

Del nacimiento de Pebbles Picapiedra a la adopción de Ling Bouvier

Emilio Martí López

Resumen:

La animación no ha dejado de *crecer* desde sus orígenes, y su habilidad para mantenerse joven y creativa a pesar de su siglo largo de edad se ha evidenciado con la aparición de la animación *adulta*, distinguible como género por no ser *infantil*.

En nuestro artículo analizamos el modo en que se interpreta esta idea de lo infantil, relacionando el medio animado con la sexualidad y, específicamente, con la homosexualidad. Intentaremos dilucidar si la aparente desafección del medio hacia el colectivo LGTB, cuya revolución en lo social sólo se refleja tímida y tardíamente en animación, es síntoma de homofobia, o si tiene que ver con cierta inhabilidad del medio para asumir estos nuevos contenidos.

Para responder esta pregunta analizaremos capítulos de *Los Picapiedra* y *Los Simpsons*, y veremos cuánto hay de verdad en los clichés de que la animación es primordialmente infantil, de que esta cercanía a la infancia implica asexualidad, y de que por tanto la homosexualidad no tiene cabida en el medio. Por último, estudiaremos de qué modo la exclusión o representación *inmadura* y estereotipada de los homosexuales puede retroalimentar la noción de que la animación es, en este sentido, evidentemente *infantil* o, por lo menos y paradójicamente, no tan *adulta*.

Palabras clave:

Sexo, queer, estereotipo, infancia, movimiento social, animación adulta, representaciones, televisión, Simpsons, homofobia

DESEO (&) DOLOR
AUTORRETRATOS A 12 fps
(2010-2011)

SERIE DESEO-DOLOR: Animaterapia

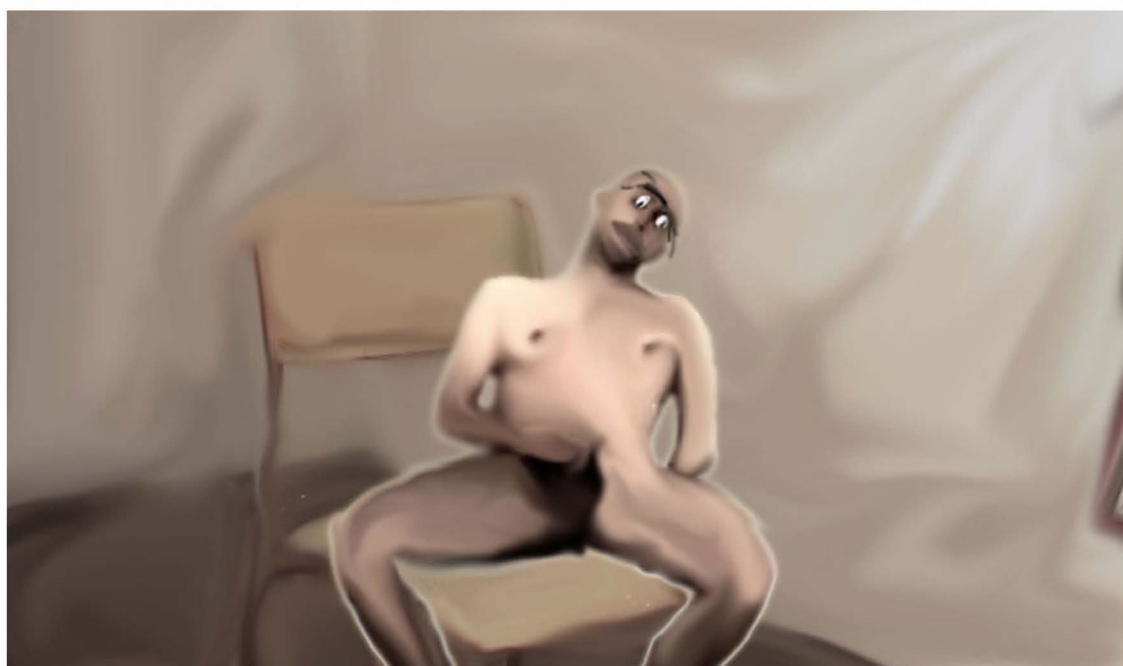
DESEO DOLOR

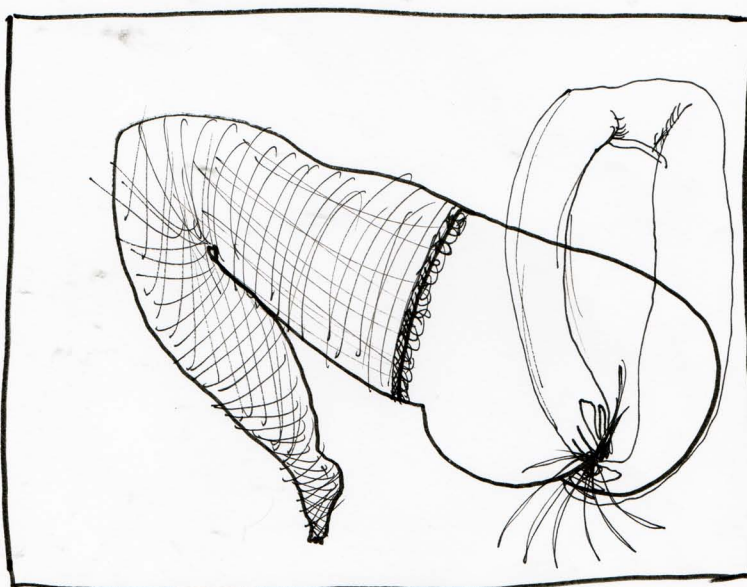
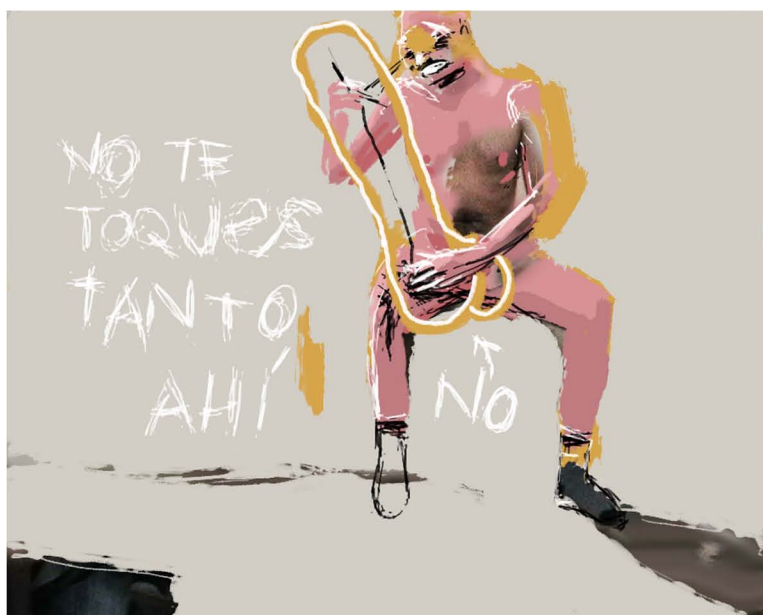
2010-2011

Esta serie, compuesta de dibujos a tinta sobre papel, animación rotoscopiada (frame a frame sobre vídeo) y manipulación individual de fotografía, parte de una experiencia autobiográfica de adolescencia: el intento de reconducir un deseo sexual incomprendido a través de un autoconductismo intuitivo punitivo.

La serie surge en 2010 como parte de la preproducción de un cortometraje [en elaboración] pero ha devenido en un proceso artístico-coterapéutico, que doy en llamar animaterapia, y que aúna la elaboración gráfica del recuerdo con la recreación gestáltica del acting.

La dificultad personal de formar un guión narrativo en torno a esta idea la ha transformado en una serie de momentos desconectados que son, sin embargo, siempre el mismo: la animación, el trabajo frame a frame, casan técnicamente con la repetición que exige la “re-educación” elaborada -autodenunciada- en este trabajo, y el formato bucle en el que se ofrecerán las animaciones resultantes harán referencia a la desconexión del tiempo cotidiano en que esta experiencia se daba.

**DESEO
DOLOR**
2010-2011

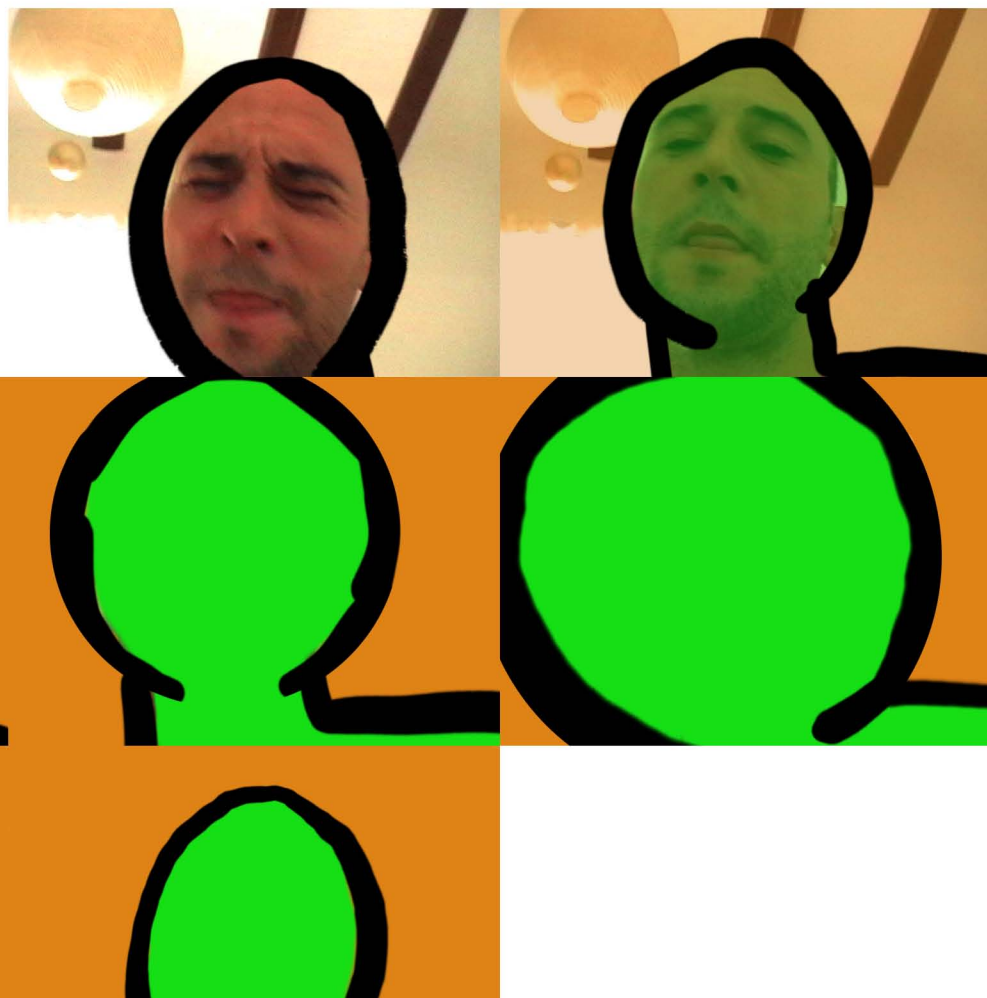
Tinta sobre papel y manipulación digital de foto

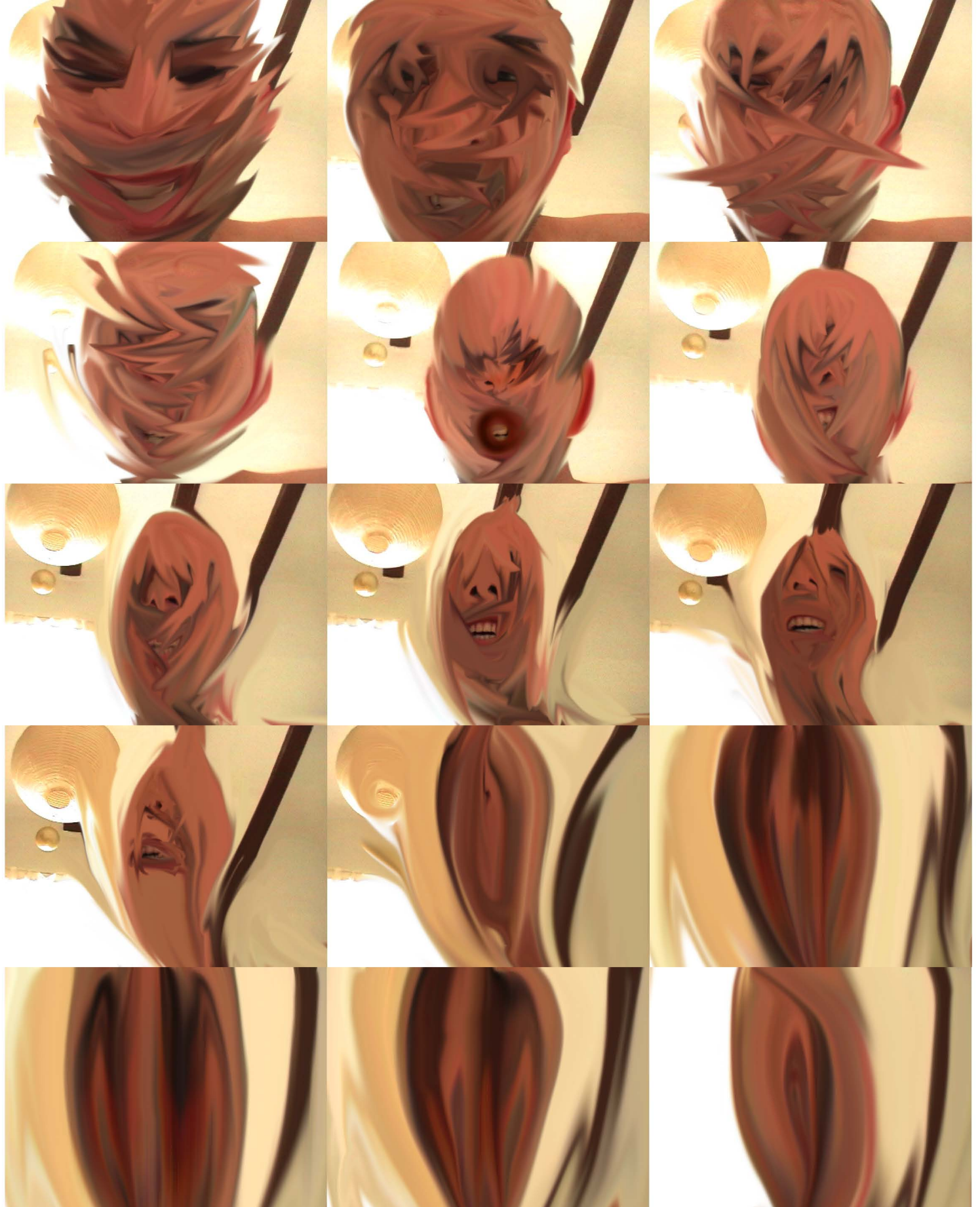
AUTORRETRATOS a 12fps

2010-2011

La propuesta de estos autorretratos están enmarcada en la misma lógica arte-terapéutica y narrativa que “Deseo (&) Dolor”, aunque describen otro momento, más calmo, y en el que la meditación sobre la propia figura es más contemplativa.

Otra diferencia entre ambas obras es que los autorretratos a 12 fps (fotogramas por segunda) se realizan siempre, como el título indica, en movimiento, sobre vídeo, y no incluyen representaciones fuera de este medio (en papel) o imágenes fijas. Los vídeos que resulten de esta investigación serán, por supuesto, vídeos, pero también secuencias de imágenes. El vídeo en este caso es una excusa para obligar a que el trabajo sea lineal, y que las modificaciones -el resultado de contemplar el propio cuerpo en una actitud a la que no solemos tener acceso visual- de cada imagen se realice atendiendo a la imagen previa y a la posterior de estas secuencias móviles.

Autorretrato a 12fps inspirado en Bacon

Ejercicio de estilo experimental, animación cíclica y redistribución de los fotogramas en serie fotográfica.

RARE WORDS (2011)

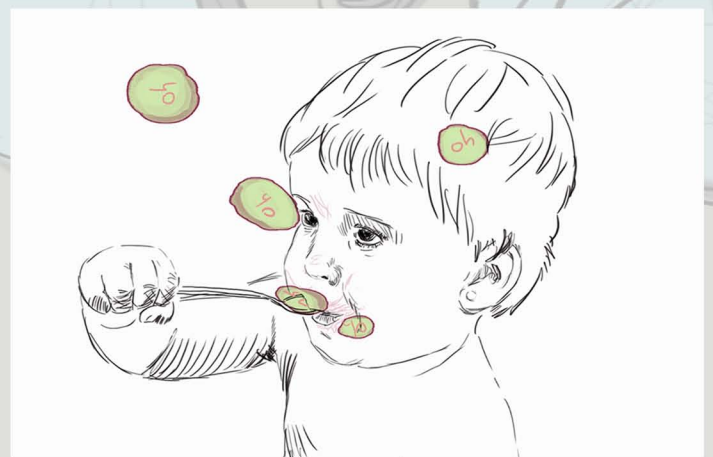
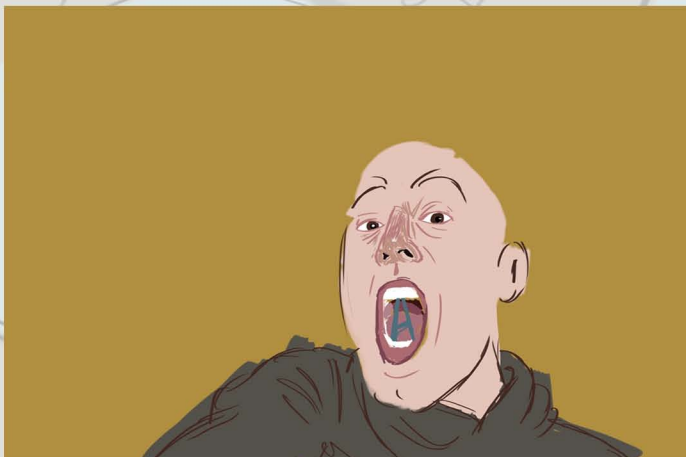
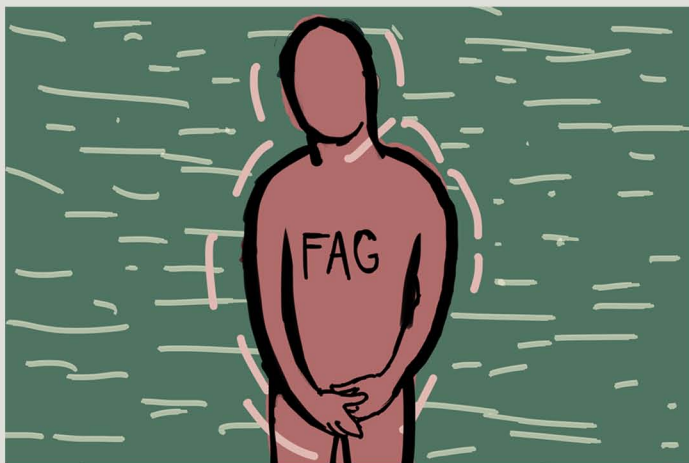
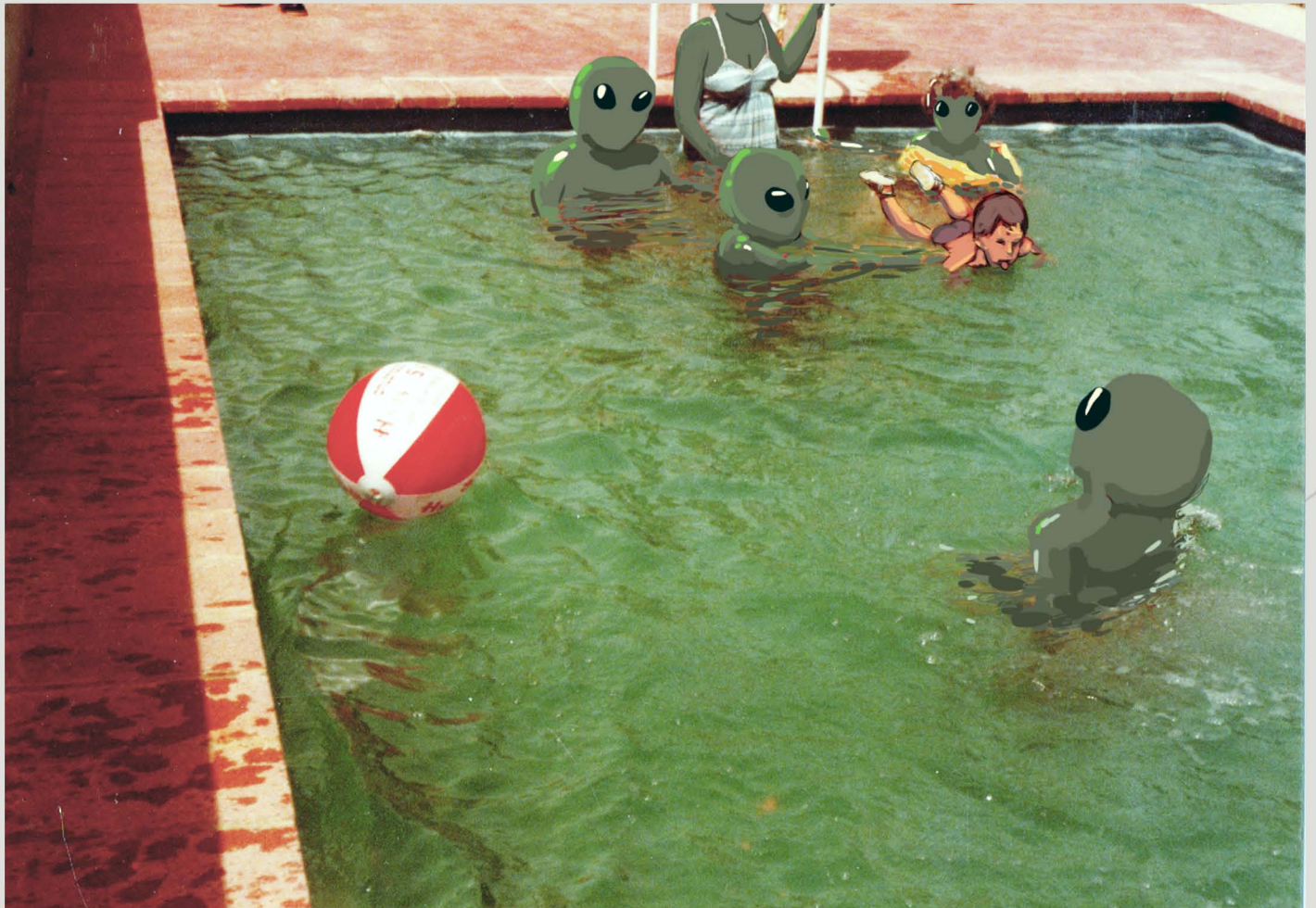
RARE WORDS (2011)

La serie “Rare Words” (“Palabras Poco Hechas”) se construye como una meditación artística en torno al modo en que las palabras nutren y envenenan, y en cómo nos educamos por medio de la repetición (formándonos y deformándonos) del mismo modo en que aprendemos a comer determinados productos de modos fijos, a distinguir entre el bien y el mal, y a amar o temer.

La serie parte principalmente de fotografías del archivo personal del autor y por tanto se dirigen a menudo hacia la rememoración, no sólo de episodios relativos al comer (sexualizar) sino de importancia para el artista, y que en el largo plazo podrían llegar a formar parte del cortometraje “La educación sentimental”.

Además de las imágenes de archivo, se toman nuevas instantáneas teniendo en mente su posterior conversión en animaciones o ilustraciones.

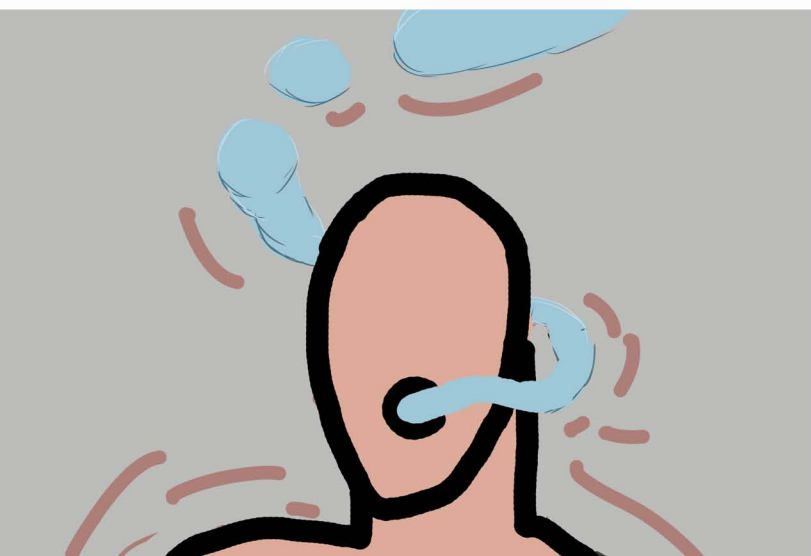

RARE WORDS (2011)

Fotografías intervenidas digitalmente

RARE WORDS

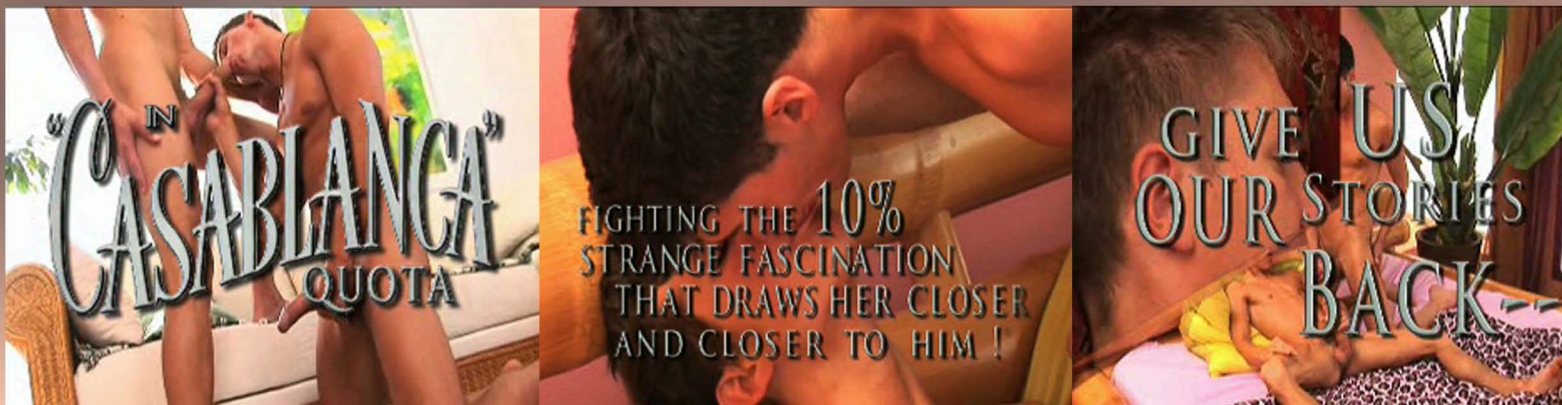
Fotografías intervenidas digitalmente

FLORES (Porno Toon) (2011)

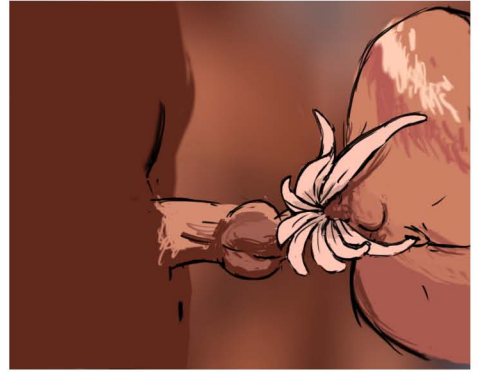
FLORES (Porno Toon) (2011)

“FLORES” (Porno Toon) es una pequeña boutade que surge a partir de un vídeo arte realizado, durante el máster, en 2009: “Casablanca Quota” (o “Casablanca 10%”). Este pequeño vídeo, que por el momento no he seriado, trasporta por sí mismo un mensaje esencial de mi producción artística en general; bajo el signo del “10%”, cifra aproximada de población homosexual en el planeta (partiendo de los estudios de Kinsey) la película exige respeto a este porcentaje en la representatividad LGTB en el audiovisual (y por tanto en la animación). El vídeo reutiliza material existente proveniente de una película pornográfica y del trailer de “Casablanca”, del que usa la banda sonora y las cortinillas, para exigir que “nos devuelvan nuestras historias”, esto es, que el público LGTB tenga acceso a una narrativa completa y compleja que, por el momento, es ridículamente pequeño frente a la apabullante producción porno (que no se caracteriza por sus buenos guiones). [Esta situación, por otro lado, no es disimilar a la que refiere a la representación femenina en televisión, o la aparición de personas de otra raza que la blanca en los medios de entretenimiento]

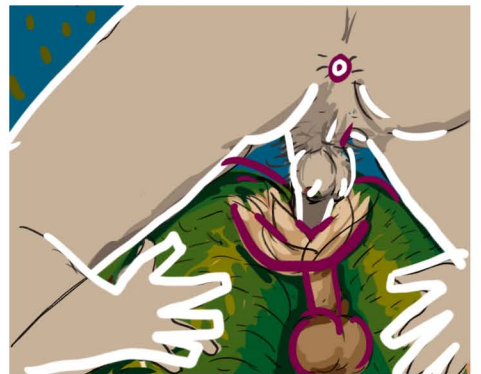
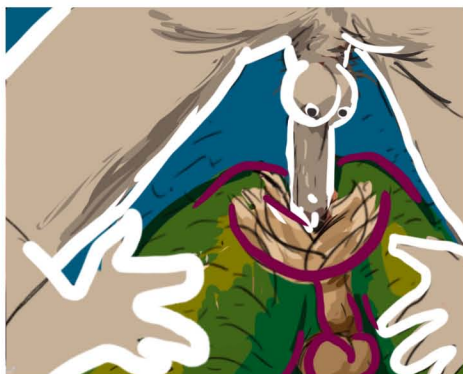
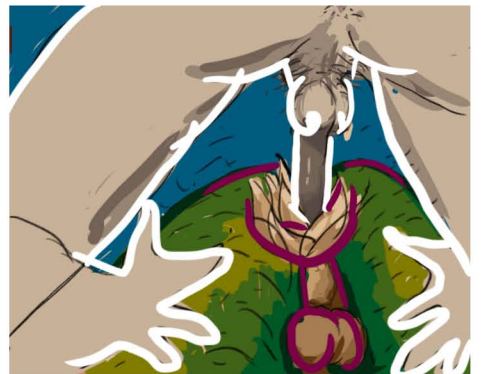
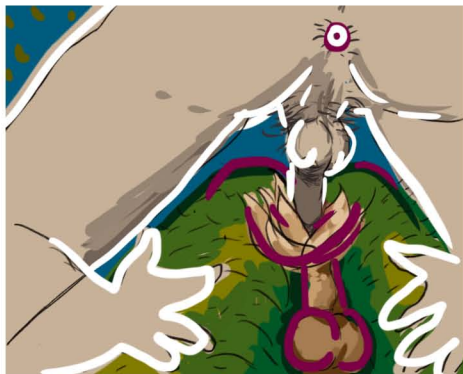
“FLORES” también se apropia de material pornográfico existente, pero la serie de pequeños clips, probablemente dirigidos para publicar en internet, se revisten de animación, usando la rotoscopia de manera diferenciada a como hice en “Desanimado” o en las series anteriormente expuestas. El objetivo aquí es aunar estos dos géneros evitando la estética hentai (pornografía japonesa manga), pues no propongo crear pornografía animada (ya existe, incluso dirigida a hombres homosexuales) sino provocar nuevas ideas sobre la relación entre el audiovisual, la animación específicamente, y el colectivo LGTB (antes, en este caso, que los individuos que lo conforman).

El nombre del proyecto tiene que ver con la transformación a la que someto la imagen pornográfica original (una penetración anal, cuyo movimiento cíclico puede usarse en beneficio de la animación, creando un bucle efectivo con pocos fotogramas) pues el dibujo superpuesto convierte en ano en una flor, y el pene en una nariz que se deleita con su aroma.

FLORES (2011) rotoscopia, PAL

Ciclos a 12 fps: Fotogramas de dos ejemplos de animación sobre película porno

OTRAS PIEZAS
colaboraciones y
encargos
(2010-2011)

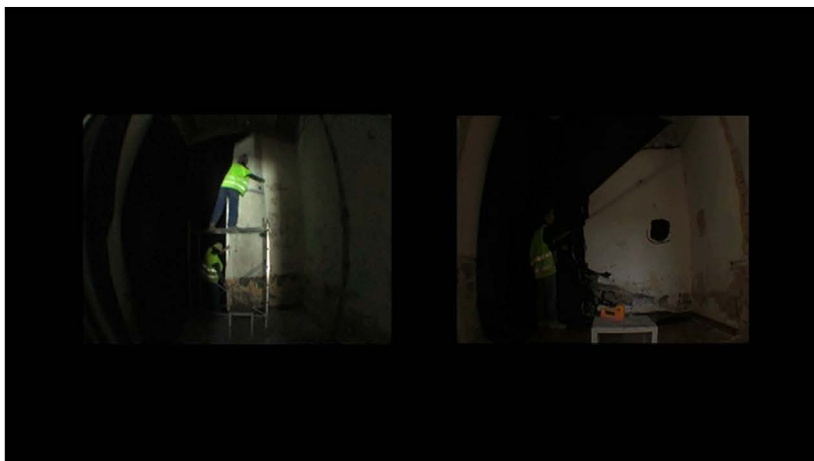
“Cabanyal, ho vols veure? es un spot producido durante el Máster para la plataforma Salvem el Cabanyal (en su site, www.cabanyal.com) en la que realicé las labores de producción, guión y co-dirección (esto último, junto a otros 4 estudiantes). La pieza usa rotoscopia para ofrecer una realidad alternativa a la existente en este barrio víctima del abandono interesado y la especulación. El título del vídeo, que ofrece al espectador ponerse unas gafas que “corrijan” su visión, viene de la invitadora pregunta

CABANYAL, HO VOLS VEURE? (2011)

COLABORACIONES CON “LA CASA DESPLEGADA” (2007-2011)

Desde 2007 colaboro con las artistas María Jesús González y Patricia Gómez en el diseño y elaboración del apartado audiovisual de sus trabajos, creando vídeos entre lo documental y lo artístico como parte de sus piezas, grabados en tela de espacios que, como el Cabanyal, están a punto de desaparecer por diferentes causas.

Para ellas he realizado su primer vídeo, “Room Rosa”, en las diferentes versiones destinadas a la Galería Kessler -Battaglia y el stand de Caja-madrid en ARCO, otras piezas audiovisuales grabadas en el Cabanyal, los vídeos correspondientes a la cárcel modelo de Valencia y las piezas audiovisuales de su última incursión de rescate de la memoria urbana, en la cárcel modelo de Palma (exhibidos en la Fundació Pilar i Joan Miró)

Fotogramas de Vis a vis 2, 2009