

HURBILEKO IRUDIAK

IMÁGENES PRÓXIMAS

NEARBY IMAGES

Fikzioaren, dokumentalen, animazioaren
eta eleberrri grafikoen arteko loturak

Conexiones entre la ficción, el documental,
la animación y la novela gráfica

Connections between fiction, documentary,
animation and graphic novel

HURBILEKO IRUDIAK

FIKZIOAREN, DOKUMENTALEN, ANIMAZIOAREN ETA ELEBERRI GRAFIKOEN ARTEKO LOTURAK

Artearen Historian, maiz, obra edo sorkuntza batek hortxe zegoen baina behin betiko ixtea, osatzea eta asmatzea falta zitzaion *zerbaiten* giltzarekin egiten du topo. Obra hori, gero, goraipatu egiten da, baita neurritz kanpo baloratu ere, zenbaitetan, berrikuntzaren abiapuntu bailitzan. Neurrigabekeria horrek obra saltzeko premiarekin du zerikusia, eta premia horrek mundu artistiko eta komertzialaren nahaste bereizezinarekin. Gaian aditu direnek laster antzemango dute asmatutako hori ez dela ohiz kanpokoa, eta erroak aurkituko dizkiote; hala ere, ez da daukan balioa gutxiagotu behar, egokia dela onartzea zor zaio. Horixe gertatu da azken urteetan Ari Folman zuzendari israeldarraren *Vals im Bashir* film luzearekin (*Balsean Bashirrekin*, 2008); izan ere, Folmanek animazioaren eta errealtatearen arteko loturan iraultza eragin zuen. Ohiz kanpoko hibridoak zen arren, arrakasta eta harrera komertzial ona izan zituen (Cannes-eko jaialdian, nazioarteko emanaldietan eta zinema-aretoetako estreinaldietan). Filma puztu eta izugarri berritzailea zela esan zuten arren, zinema dokumentalaren eta animazio-zinemaren arteko lotura interesgarriak hausnartzeko, bi arlo horien arteko aurreko sinergiak berrikusteko eta etorkizuneko bideak aztertuko hizpidea eman zuen ("Animazio-dokumentala: egiazkoa ala gezurrezkoa?" Pompidou zentroan topaketa, 2011ko martxoan).

Arrakasta duten film guztiek bezala, kritikak eta zalantzak eragin zituen. Folmanen lehen animazio-film luzeak hainbat arlo erakarri zituen ardatz berera: komikia, zinema dokumentala, animazio-zinema eta fikziozko kontakizuna. Komikiari dagokionez, pelikulak ez zuen berritasun handirik ekarri, komikia pantailara indarrez eta talentuz eramateko gaitasuna izan ezik. Lehen pertsonan inguruko komikiek erro sakonak daukate eta 80ko hamarkada amaieran hartu zuten indar gehien, *eleberrirako grafiko* izeneko etiketa irekiaren barruan (*La novela gráfica*, Santiago García, 2010).

Zinema dokumentalaren arloan filma berritzaileagoa izan zen, baina dokumentalen oinarri sendo batekin egin zuen topo: etikarekin. Etikoa al da gerrako krimen gertatu berri, egiaztatuta eta dokumentatuak ustez benetakoa dirudien eta egilearen aitormen moduko bat den kontakizun bat fikzioarekin nahastuta aurkeztea? Zergatik ez da Israelen erantzukizunaren pisu guztia argitzen? Nahikoa al da kontakizunean inplikatzeko Sabra eta Chatilako sarraskiko krimen zigorgabeak oraingo garaietara ekartzeko?

Animazio-zinemaren alderdiak eskua altxatu eta pelikulak ondare kontzeptual garrantzitsu bat zeukala adierazi zuen (Animac Lleida, 2013, *A través de la realidad. Cortos clásicos*). Azken urteetako filmek antzeko animazio-estilo batekin bideak ireki dituzte, *Chicago 10* (Brett Morgen, 2007) eta *Waking life* (Richard Linklater, 2001) pelikulek, esate batera. Folmanek urte batzuk behar izan ditu beste proiektu bat gauzatzeko, *Kongresua* (2014), alegia, *Second Life*-en moduko fikziozko mundu lisergiko baten inguruko kontakizuna. Hala, orain, *animazio-dokumental* etiketa jarri dieten film luzeen bilduma bat dauka. Aurtengo Zinebilabean ziklo berri bat antolatuta dugu: *Hurbileko irudiak: fikzioaren, dokumentalen, animazioaren eta eleberrirako grafikoaren arteko loturak*. Eta ziklo horretan azkenaldian arrakasta handia izan duten era horretako bi film luze ikusiko ditugu: Anca Damian zuzendari errumaniarraren *Crulic* filma, batetik; eta *Alois Nebel*, Tomáš Lunák zuzendariak eleberrirako grafiko txekiar bat oinarri hartuta egin duen pelikula. Baita film laburren sail bat ere: errealtatearen eta fantasiaren artean zabu egiten duen Jan-Dirk Bouwren

I Love Hooligans, beti itzultzen diren haurtzaroko oroitzapenen inguruan Ashleigh Vaillancourten egindako *Hannah* filma, eta dokumental oso errealista bat, urrutiko ikuspegia hartze aldera marrazketako lerroak baliatzen dituen, *Élevage de poussière*, Radovan Karadžićen epaiketa kontatzen duena, Sarah Vanagt artista belgiarraren ikuspegitik.

Aztertuko dugun ikus-entzunezko alderdi horrek komikia du oinarri; komikia zinemaren lehengusua baita, familia-lotura hori askotan ahaztu egiten dugu arren. Horregatik, Zinebilab ez da animazio-zinema hutsari buruzko ziklo bat bakarrik izango, animazio-zinema eta komikia aurrez aurre jartzen baititu. Espainian, azken hamarkadan, komikiak boom txiki bat izan du, eta aintzatespen eta arrakasta handia lortu du. Egile, obra eta argitaletxe entzutetsu asko daude, eta horietako batzuk biltze aldera, mahai-inguru bat egingo dugu. Etorriko dira marrazkilaria, gidoigileak eta komikien banaketa eta zabalkuntzako profesionalak, besteak beste Fernando Taracón, Astiberri argitaletxekoa.

Bideak argitzeko eta kontzeptu garrantzitsu batzuk hobeto ulertzeko, Josep Maria Català-k, Ikus-entzunezko Komunikazioko katedradun eta UABko Dokumental Sortzaileko masterreko zuzendariak, honako gai hauen inguruko hausnarketa egingo du: dokumental hedatua, post-dokumentala eta errealtatearen eta fikzioaren arteko harreman berrituak. Halaber, Pepo Pérez-ek, komiki-marrazkilaria eta -kritikaria, orain eleberrirako grafiko esaten diegun komikien jatorriak eta ibilbideak aztertuko ditu. Zinebilabeko arlo praktikoaz arduratuko dira Anca Damian zuzendari errumaniarra, Susanna Martín marrazkilaria, eta Begoña Vicario eta Macius. Lehenak azalduko du *Crulic* eta bere azken lana, *The Magic Mountain*, nola ekoiztu eta errealtatu zituen; bigarrenak bere komikien sortze-prozesuaz hitz egingo du (*Alicia en un mundo real*, *Sonrisas de Bombay* eta *Sansamba* komikiez, besteak beste); eta azken biek errotoskopiaren animazio-teknikari buruzko tailer bat egingo dute.

Irudi bidezko adierazpen horiek guztiak, historikoki, hainbat eremutan banatu dituzte: fikzioa, dokumentala, animazioa, komikia eta abar. Irudikapen bizkor eta asaldatuak eta iraultza digitalaren garaian, irudien erreproduktzioa eta hedakuntza zentrifugazio geldiezina dira. Hori dela eta, beharbada, eremu horiek zeintzuk diren jakitea bezain garrantzitsua izan daiteke inoiz baino bateratuago daudela ulertzea; baldin eta bereizitaz hartzea hutsegitea izan ez bazen. Edonola ere, Zinebilabean helburu nagusia da eremu horiek ikustea, ezagutzea eta pentsatzea. Hurbileko irudiak direla egiaztatzea, bai alderdi geografikotik, etiketa desberdinak dauzkaten arren oso hurbilak direlako, bai denbora aldetik, datorren zinema, beharbada, bide horietako hainbatetan ibiliko delako. Izan ere, datorren urtean ikusiko dugu hori, Ryszard Kapuściński kazetari historikoak Afrikan izandako bizipenei buruzko *Another Day of Life* nazioarteko film luzea estreinatzen dutenean (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2015). Beraz, ZINEBI 2014 jaialdian eskainiko dugun gainbegirada zabal horretan parte hartzera gonbit egiten dizuegu.

Miquel Martí Freixas

IMÁGENES PRÓXIMAS

CONEXIONES ENTRE LA FICCIÓN, EL DOCUMENTAL, LA ANIMACIÓN Y LA NOVELA GRÁFICA

A menudo, a lo largo de la Historia del arte, una obra o creación da con la clave de algo que estaba allí pero faltaba cerrar, culminar, acertar de manera definitiva. Esa obra posteriormente se encumbra, incluso se sobrevalora, como si fuera un punto de partida del todo nuevo. Una sobredimensión no exenta de la necesidad de vender la obra, algo inseparable de la mezcla del mundo artístico y el comercial. Un buen conocedor de esa materia sabrá que ese acierto no es insólito y encontrará sus raíces, pero aún así tampoco desmerecerá su diana, su don de la oportunidad. Algo semejante ha ocurrido en los últimos años con el largometraje *Vals im Bashir*, del realizador israelí Ari Folman (*Vals con Bashir*, 2008), quien revolucionó el campo de la animación respecto a su relación con lo real. A pesar de ser un híbrido infrecuente, tuvo éxito y buena acogida comercial (en el Festival de Cannes, al que siguió luego un amplio periplo internacional y el estreno en salas) y aunque se presentó de manera exagerada como muy novedoso, dio pie a repensar la interesante relación entre el cine documental y el cine de animación, a revisar las sinergias previas entre estos dos campos y a cuestionar los caminos para el futuro («El documental animado: ¿verdadero o falso?» Encuentros en el Centro Pompidou, marzo 2011).

Como todo éxito, no anduvo exento de críticas y dudas. El primer largometraje de animación de Folman tuvo la habilidad de ser un seductor vértice de varias aristas, la del cómic, la del cine documental y la del cine de animación, y también del relato de ficción. Por la vertiente del cómic, la película no aportó gran novedad, excepto por la talentosa capacidad de pasarlo con vigor a la pantalla. El cómic en primera persona tiene hondos orígenes y un fuerte auge ya desde finales de los 80 dentro de una etiqueta permeable llamada *novela gráfica* (*La novela gráfica*, Santiago García, 2010).

Por el lado del cine documental, la innovación fue más fuerte pero topó con un pilar muy poderoso en el documental: la ética. ¿Es ético representar unos crímenes de guerra recientes, constatados y documentados, con un relato aparentemente real, confesional del propio autor, pero a la vez con licencias ficcionales? ¿Por qué no se esclarece en el film todo el peso de la responsabilidad de Israel?, ¿O es suficiente su implicación en el relato para traer al presente los crímenes impunes de la masacre de Sabra y Chatila?

La vertiente del cine de animación tuvo derecho a levantar la mano para decir que esta película tenía un legado conceptual importante (Animac Lleida, 2013, *A través de la realidad. Cortos clásicos*). Y ya en los años recientes películas como *Chicago 10* (Brett Morgen, 2007) o *Waking life* (Richard Linklater, 2001) abrieron vías con un estilo de animación similar. Folman ha tardado varios años en culminar otro proyecto (*El Congreso*, 2014), un relato ficcional y lísergico en un mundo a lo *Second Life*, pero ahora ya se presenta al lado de una colección de largometrajes a los que, con otra etiqueta dubitativa, se les llama *documental de animación*. En el ciclo de Zinebilab 2014 que hemos titulado *Imágenes próximas: conexiones entre la ficción, el documental, la animación y la novela gráfica* podremos ver dos de estos largometrajes, que han recibido un gran reconocimiento en los últimos tiempos: *Crulic*, de la realizadora rumana Anca Damian, y *Alois Nebel*, adaptación a cargo de Tomáš Lunák de una novela gráfica checa. También una serie de cortometrajes que oscilan entre lo real - fantástico (*I Love Hooligans*, de Jan-Dirk Bouw), pasando por los recuerdos de una infancia de eterno

retorno (*Hannah*, de Ashleigh Vaillancourt), y el documental más realista que usa el trazo del dibujo para tomar distancia (*Élevage de poussière*, el juicio a Radovan Karadžić visto por la artista belga Sarah Vanagt).

Este vértice audiovisual que aquí analizaremos tiene la base del cómic detrás, arte hermano del cine, relación familiar con frecuencia olvidada. Es por este motivo que Zinebilab no se cierra solo en el cine de animación, sino que invita a confrontar éste con el cómic. En España se ha vivido en la última década un pequeño *boom* de reconocimiento y éxito del cómic. De la destacada lista de autores, obras y editoriales que se podrían congregar, reuniremos en una mesa redonda a varios dibujantes y guionistas, así como también a profesionales de su distribución y expansión, como Fernando Taracón, de la editorial Astiberri.

Para dilucidar caminos y comprender mejor algunos conceptos importantes, Josep Maria Català, catedrático de Comunicación Audiovisual y director del Máster de Documental Creativo de la UAB, aportará sus reflexiones acerca del llamado documental expandido, el post-documental y las reactivadas relaciones entre lo real y lo ficcional. Pepo Pérez, dibujante y crítico de cómic, analizará los orígenes e itinerarios del cómic que ahora llamamos novela gráfica. La cara práctica del Zinebilab correrá a cargo de la realizadora rumana Anca Damian, quien expondrá como produjo y realizó *Crulic* y también su próximo filme, *The Magic Mountain*, la dibujante Susanna Martín, quien hablará de los procesos de creación de sus cómics (*Alicia en un mundo real*, *Sonrisas de Bombay*, *Sansamba*, entre otros), así como Begoña Vicario y Macius, que llevarán a cabo un taller sobre la técnica de animación del rotoscopio.

Todas estas expresiones en forma de imágenes se han dividido históricamente en parcelas. La ficción a un lado, el documental a otro, la animación allí, el cómic allá, etc. En tiempos de representaciones veloces y convulsas, en la era de la revolución digital, donde la reproducción y la difusión de imágenes son una centrifugación imparable, quizás es tan importante saber cuáles son esas parcelas como comprender que están menos parceladas que nunca, si es que no fue un error entenderlas por separado. En todo caso, el propósito definitivo de este Zinebilab es verlas, conocerlas y pensarlas. Comprobar que son imágenes próximas, tanto en un sentido geográfico, pues son muy cercanas entre ellas a pesar de sus distintas etiquetas, como en un sentido temporal, pues el cine que viene se inmiscuirá muy probablemente por varias de estas sendas, hecho comprobable ya el año que viene con el anunciado largometraje de producción internacional *Another Day of Life* (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2015) sobre las vivencias del histórico periodista Ryszard Kapuściński en África. Os invitamos a participar a cada uno de vosotros en esta amplia perspectiva que tenemos el placer de presentar en el festival ZINEBI 2014.

Miquel Martí Freixas

NEARBY IMAGES

CONNECTIONS BETWEEN FICTION, DOCUMENTARY, ANIMATION AND GRAPHIC NOVEL

Often, throughout the history of art, a work or creation hits the nail on the head with *something* that was there but needed to be closed, completed, or got fully right. That work is subsequently exalted, or even overvalued, as if it were a completely new starting point. This is an oversizing that is not exempt of the need to sell the work, which cannot be taken out of the mix between the artistic and the commercial world. A good connoisseur of the subject will know that this success is not unusual and will find the roots of it, but even so, that will not take away from its effect, its gift for finding the opportunity. Something similar has occurred over recent years with the feature-length film *Vals im Bashir* (*Waltz with Bashir*, 2008), by the Israeli director Ari Folman, who revolutionised the field of animation with regard to its relationship with what is real. In spite of being an unusual hybrid, it was a success and was widely accepted commercially (at the Cannes Film Festival, later followed by extensive international spread and release) and, although it was presented in an exaggerated fashion as a novelty, it gave cause for rethinking the interesting relationship between documentary and animated films, for reviewing the previous synergies between these two fields and questioning paths for the future ("The animated documentary: true or false?" Events at the Pompidou Centre, March 2011).

As with all successes, it was not exempt of criticisms and doubts. Folman's first feature-length animation was capable of being a seductive apex for several sides: comic, documentary films and animation films, and also short stories of fiction. With regards to the comic aspect, the film did not provide much novelty, except for the able talent with which it was translated to the screen. Comic in the first person has deep origins and has had strong growth since the end of the 80s under the permeable label of *graphic novel* (*La novela gráfica*, Santiago García, 2010).

In relation to documentary films, there was stronger innovation but it hit a very powerful pillar in documentaries: ethics. Is it ethical to represent recent – proven and documented – war crimes, in an apparently real story, confessed by the author himself, but also with the poetic licence of fiction? Why does the film not clarify the whole weight of Israel's responsibility? Or is its implication in the story enough to bring the unpunished crimes of the Sabra and Shatila massacre to mind?

The animated film aspect had the right to raise its hand to say that this film had an important conceptual legacy (Animac Lleida, 2013, *A través de la realidad. Cortos clásicos*). And also in recent years, films such as *Chicago 10* (Brett Morgen, 2007) or *Waking life* (Richard Linklater, 2001) opened the way in similar animated style. Folman took several years to complete another project (*The Congress*, 2013), a lysergic and fictional account of a world in the style of *Second Life*, but now it is presented beside a collection of feature-lengths that, with another doubtful label, are called *animated documentaries*. In the Zinebilab 2014 season that we have called *Nearby images. Connections between fiction, documentary, animation and graphic novel*, we can see two of these films, which have received great acknowledgement in recent times: *Crulic*, by the Romanian director Anca Damian, and *Alois Nebel*, adaptation by Tomáš Lunák of a Czech graphic novel. There is also a series of shorts that oscillate between what is real –

what is fantastical (*I Love Hooligans*, by Jan-Dirk Bouw), passing through the memories of a childhood of eternal return (*Hannah*, by Ashleigh Vaillancourt), and the most realist documentary that uses drawing to create distance (*Élevage de poussière*, the trial of Radovan Karadžić as seen by the Belgian cartoonist Sarah Vanagt).

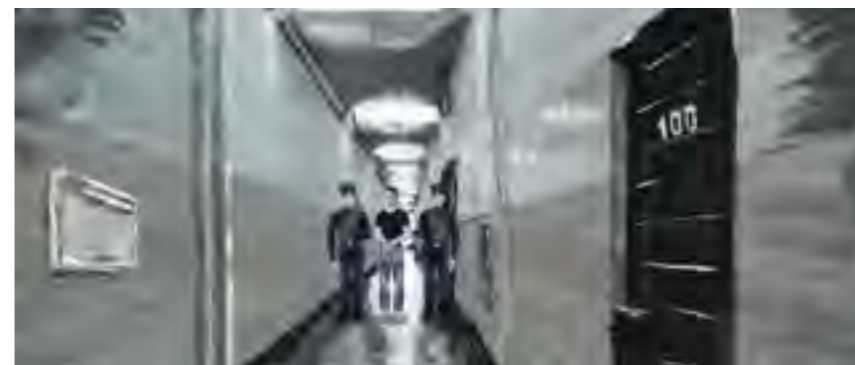
The audiovisual slant that we will analyse here is based on comic, a sister art to film – a family relationship often forgotten. This is why Zinebilab is not only open to animated film, but is inviting us to compare it with comic. In Spain over the past decade, there has been a little boom of acknowledgement and success for the comic. From the noteworthy list of authors, works and publishing houses that could be gathered together, we have a round table with several cartoonists and scriptwriters, and also professionals from the sectors of distribution and growth, such as Fernando Tarancón, from the publishing house Astiberri.

To elucidate and better understand some important concepts, Josep Maria Català, professor of Audiovisual Communication and director of the Master's programme on Creative Documentaries at the Autonomous University of Barcelona, will give his reflections on the so-called expanded documentary, the post-documentary and the reactivated relationships between what is real and what is fictional. Pepo Pérez, cartoonist and comic reviewer, will analyse the origins and itineraries of the comic that we now call graphic novel. The practical side of Zinebilab will be the responsibility of the Romanian director Anca Damian, who will talk on how she produced and directed *Crulic* and also her next film, *The Magic Mountain*, the cartoonist Susanna Martín, who will speak about the creative processes for her comics (*Alicia en un mundo real*, *Sonrisas de Bombay*, *Sansamba*, amongst others), along with Begoña Vicario and Macius, who will hold a workshop on the animation technique of rotoscoping.

All of these expressions in the form of imagery have been historically divided into separate groups. Fiction on the one hand, the documentary on the other, animation here, comic there, etc. In fast and convulsive representation times, in the era of digital revolution, where the reproduction and spread of imagery are an unstoppable centrifugation, it is perhaps as important to know which these groups are as to understand that they are less separate than ever, or that it was a mistake to ever see them as separate. In any case, the definitive purpose of this Zinebilab is to see them, get to know them and think about them. To be assured that they are nearby images, both in a geographical sense – as they very close to each other in spite of their different labels, and in a temporal sense – as it is likely that future films will involve several of these routes; a fact that can already be confirmed by the announced feature-length international production *Another Day of Life* (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2015) on the experiences of the historical journalist Ryszard Kapuściński in Africa. We invite each one of you to take part in this extensive perspective that we have the pleasure of presenting at the ZINEBI 2014 festival.

Miquel Martí Freixas

1

Crulic, camino al más allá animaziozko film luze bat da, Claudiu Crulicen heriotzaren benetako historia kontatzen duena. Gizon horrek, atxilotua eta zigortua izan ondoren, gose grebari ekin zion bere errugabetasuna aldarrikatzeko. Film honek sari ospetsu ugari irabazi ditu, besteak beste 'Cristal' Saria film onenari 2012an Annecyn.

Crulic, camino al más allá es un largometraje de animación inspirado en la historia verdadera de la muerte de Claudiu Crulic, un hombre condenado y apresado quien empezó una huelga de hambre para reclamar su inocencia. El film ha ganado numerosos premios prestigiosos, entre ellos el Cristal al mejor largometraje en Annecy 2012.

Crulic, the Path to Beyond is a feature-length animated film inspired by the true story of the death of Claudiu Crulic, a convicted and imprisoned man who started a hunger strike to claim his innocence. The film has won many prestigious awards, including the Crystal for the best feature-length film at Annecy 2012.

CRULIC, DRUMUL SPRE DINCOLO

(CRULIC, CAMINO AL MÁS ALLÁ)

2011, 73', ANI-DOK
ERRUMANIA, POLONIA / ROMANIA, POLAND

Zuzendaritza / Dirección / Director

Anca Damian

Animazioa / Animación / Animation

Dan Panaitescu, Raluca Popa, Dragos Stefan

Gidoia / Guión / Screenplay

Anca Damian

Muntaketa / Montaje / Editing

Catalin Cristutiu

Musika / Música / Music

Piotr Dziubek

Ekoizpena / Producción / Production

Aparte Film, Magellan Foundation

Banatzailea / Distribución / Distribution

Aparte Film

office@apartefilm.net

2

ALOIS
NEBEL

2011, 84', ANI
TXEKIAR ERREPUBLIKA / REP. CHECA /
CZECH REPUBLIC

Zuzendaritza / Dirección / Director

Tomáš Luňák

Gidoia / Guión / Screenplay

Jaroslav Rudiš, Jaromír 99

Muntaketa / Montaje / Editing

Petr Říha

Soinua / Sonido / Sound

Viktor Ekrt

Musika / Música / Music

Petr Kružík

Argazkigintza / Fotografía / Cinematography

Jan Baset Střítežský

Aktoreak / Intérpretes / Cast

Miroslav Krobot, Marie Ludvíková,

Karel Roden

Ekoizpena / Producción / Production

Negativ

Banatailea / Distribución / Distribution

Negativ

office@negativ.cz

Aloisen eguneroko bizitza kontatzen digu, Bílý Potok (Txekoslovakia izandakoan) tren geltokian lan egiten duen langilearen bizitza. Azken urteetako sozialismoak eraginda eguneroko bizitza hori aldatu egingo zaio eta Bigarren Mundu Gerra amaierako mamuak azaleratuko dira.
Alois Nebel eleberri grafikoan oinarrituta.

La rutinaria vida de Alois, un modesto trabajador ferroviario de la solitaria estación de Bílý Potok, en la antigua Checoslovaquia, se verá trastornada en los últimos años de socialismo en el país, donde se revivirán los fantasmas ocultos de los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Basado en la novela gráfica *Alois Nebel*.

The everyday life of Alois, a modest railway worker at the lonely station of Bílý Potok in the old Czechoslovakia, will be shaken during the final years of socialism in the country, when the hidden ghosts of the Second World War will come to life.
Based on the graphic novel *Alois Nebel*.

3

Poliedroa gerraren itzalpean

- Poliedro a la sombra de la guerra

- Polyhedron in the shade of war

LA TRANCHÉE

2010, 6', ANI
KANADA / CANADÁ

Zuzendaritza / Dirección / Director

Claude Cloutier

Animazioa / Animación / Animation

Claude Cloutier

Gidoia / Guión / Screenplay

Claude Cloutier

Muntaketa / Montaje / Editing

José Heppell

Soinua / Sonido / Sound

Olivier Calvert

Musika / Música / Music

Pierre Desrochers

Argazkigintza / Fotografía / Cinematography

Nicolas Brault, Benoit Chagnon,

Emmanuel Suquet

Ekoizpena / Producción / Production

National Film Board of Canada

Banatailea / Distribución / Distribution

National Film Board of Canada,

www.nfb.ca/film/the_trenches

Guztiek ezagutzen dute Lehen Mundu Gerra, besteak beste, gerraren inguruko irudi faltsuengatik. Claude Cloutierrek maisulana egiten du filmatu ez duena marrazten duenean: soldadu batek trinxera ezagunetan bizi izandako esperientzia traumatikoa irudikatzen du.

La Primera Guerra Mundial es conocida, entre otros muchos temas, por la falsedad de sus imágenes bélicas. Claude Cloutier dibuja con maestría lo no filmado: imagina la traumática experiencia de un soldado en las conocidas trincheras.

World War I is known, amongst other many things, for the falsity of its war imagery. Claude Cloutier traces masterfully what is not filmed: he imagines the traumatic experience of a soldier in the well-known trenches.

CARGO CULT

2013, 12', ANI
FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Zuzendaritza / Dirección / Director
Bastien Dubois
Animazioa / Animación / Animation
Bastien Dubois
Gidoia / Guión / Screenplay
Bastien Dubois, Gaia Guasti
Muntaketa / Montaje / Editing
Bastien Dubois
Soinua / Sonido / Sound
Arthur Lesueur
Musika / Música / Music
Sylvain Przybylski
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Bastien Dubois
Aktoreak / Intérpretes / Cast
Régis Romele
Ekoizpena / Producción / Production
Sacrebleu Productions
Banatzailea / Distribución / Distribution
Sacrebleu Productions, Emmanuelle Blot,
contact@sacrebleuprod.com
Kontaktua / Contacto / Contact
www.bastiendubois.com/cargo/

Bastien Dubois gaztea, errealizatzaile eta bidaiaria, Oscar Sarietan finalera iritsi zena animaziozko *Madagascar, carnet de voyage* (Madagaskar, bidaia koaderno; 2010) film laburrarekin, orain Guinea Berriko Papuan dago, eritual harrigarri baten jatorria kontatzeko; horretarako Terrence Malicken *The Thin Red Line* (Lerro gorri mehea, 1998) filma gogora ekartzen digu, gerraren kontrako erreferentzia eginez.

El joven realizador y viajero Bastien Dubois, finalista en los Oscars con su cortometraje de animación *Madagascar, carnet de voyage* (Madagascar, diario de viaje; 2010), se ubica ahora en Papúa Nueva Guinea para relatar el origen de un sorprendente ritual, con referencias al antibelicismo de *The Thin Red Line* (La delgada línea roja, 1998) de Terrence Malick.

The young director and traveller Bastien Dubois, finalist at the Oscars with his short animated film *Madagascar, carnet de voyage* (Madagascar, a journey diary; 2010), now situates himself in Papua New Guinea to tell of the origins of a surprising ritual, with references to the anti-war theme in *The Thin Red Line* (1998) by Terrence Malick.

REALITY 2.0

2012, 11', DOK-ANI
ALEMANIA, MEXIKO / GERMANY, MEXICO

Zuzendaritza / Dirección / Director
Víctor Orozco Ramírez
Animazioa / Animación / Animation
Víctor Orozco Ramírez
Gidoia / Guión / Screenplay
Víctor Orozco Ramírez
Muntaketa / Montaje / Editing
Víctor Orozco Ramírez
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Víctor Orozco Ramírez
Ekoizpena / Producción / Production
Hamburg Academy of Fine Arts
Kontaktua / Contacto / Contact
info@orozcovictor.com
orozcovictor.com/film/reality-2-0/

Udazkenean iritsi nintzen Alemaniara. Uste nuen lurralde exotiko horietan nire herrialdea ahaz nezakeela, baina oker nengoan: narkoek ni itzularaztea lortu zuten.

Era otoño cuando llegué a Alemania. Pensaba que en estas tierras exóticas podría distanciarme un poco de mi país, pero estaba equivocado: los narcos lograron llevarme brutalmente de vuelta.

It was autumn when I arrived in Germany. I thought that in this exotic country I could distance myself a little bit from Mexico, but I was wrong. Drug traffickers managed to take me back in a ruthless way.

Hooligans-ak eta muturreko futbol zaleak euren gizentasuna muturreraino eramaten duten gizonez osatutako giza taldeak dira. Horietako inork futbol taldea bezainbeste maitatuko balu bere kideetako bat, benetako aitortza izango litzateke.

Los *hooligans* y ultras del fútbol son un grupo social formado casi en su totalidad por hombres que representan su virilidad de manera extrema. Si alguno de ellos sintiera tanto amor por sus compañeros como por su equipo, esta sería su confesión.

Football hooligans and ultras are a social group almost completely made up of men who represent their virility in an extreme fashion. If any of them felt as much love for their companions as for their team, this would be their confession.

Mathieu Labaye artistaren esperimentu honek preso batek jasaten duen barne presioa isladatzen du. Bere ziega txikia labirinto itzela bihurtzen da.

Esta pieza experimental del artista Mathieu Labaye refleja la tensión interior de un preso. Su minúscula celda se convierte en un enorme laberinto.

This experimental work by the artist Mathieu Labaye reflects a prisoner's inner tension. His tiny cell becomes an enormous labyrinth.

I LOVE HOOLIGANS

2013, 12', DOK-ANI
HERBEHEREAK / PAÍSES BAJOS /
THE NETHERLANDS

Zuzendaritza / Dirección / Director
Jan-Dirk Bouw
Animazioa / Animación / Animation
Joris Bergmans, Priscilla Peters,
Hanne Dewachter, Cederic Neven
Gidoia / Guión / Screenplay
Heleen Suër
Muntaketa / Montaje / Editing
Tim Roza
Soinua / Sonido / Sound
Bart Jilesen, Max Frick,
Ank van Essen-Schouten
Musika / Música / Music
Paleis van Boem
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Joost Jansen
Ekoizpena / Producción / Production
seriousFilm
Banatzailea / Distribución / Distribution
SND Films, Sydney Neter
sydney@sndfilms.com
www.sndfilms.com

LE LABYRINTHE

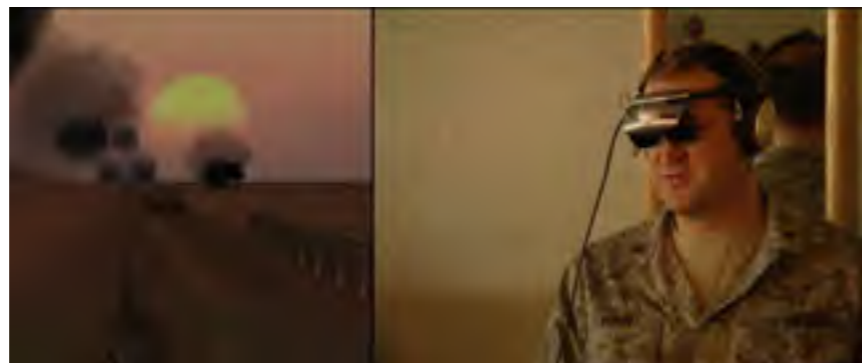
2013, 9', ANI
BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

Zuzendaritza / Dirección / Director
Mathieu Labaye
Animazioa / Animación / Animation
Mathieu Labaye, Sébastien Godard
Gidoia / Guión / Screenplay
Mathieu Labaye
Muntaketa / Montaje / Editing
Mathieu Labaye
Soinua / Sonido / Sound
Cindy Pahaut
Musika / Música / Music
Cindy Pahaut, Pierre Gérard
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Geoffroy Baral, Mathieu Labaye
Ekoizpena / Producción / Production
Camera-etc, Dimitri Kimplaire
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
Banatzailea / Distribución / Distribution
Camera-etc, Sarah Martin
sarah.martin@camera-etc.be
www.camera-etc.be

IMMERSION

2009, 20', DOK
ALEMANIA / GERMANY

Zuzendaritza / Dirección / Director
Harun Farocki
Gidoia / Guión / Screenplay
Harun Farocki, Matthias Rajmann
Muntaketa / Montaje / Editing
Harun Farocki
Soinua / Sonido / Sound
Matthias Rajmann
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Ingo Kratisch
Ekoizpena / Producción / Production
Harun Farocki Filmproduktion
Banatzailea / Distribución / Distribution
Harun Farocki Filmproduktion,
harun.farocki@farocki-film.de
www.farocki-film.de

Harun Farocki (1944-2014) errealizatzaile eta teorikoa irudiaren inguruan izan zen XX. mendeko pentsalari handienetako bat izan zen. Bideojokuen hiperrealitatean oinarrituta dagoen film hau egiteko baimen guztiak lortu zituen eta iparramerikar soldaduek jasaten dituzten trauma ondorengoak tratatzeko dagoen tailer batean filmatu zuen.

El realizador y teórico Harun Farocki (1944-2014) fue uno de los grandes pensadores de la imagen de la segunda mitad del siglo XX. En *Inmersión* consiguió los permisos necesarios para filmar, una sola vez, un taller de tratamiento postraumático para los soldados norteamericanos, basado en la hiperrealidad de los videojuegos.

The theorist and director Harun Farocki (1944-2014) was one of the great thinkers on imagery from the second half of the 20th century. In *Immersion*, he got the permission needed to film – just once – a post-trauma treatment workshop for American soldiers, based in the hyper-reality of videogames.

GREENFIELDS

2013, 7'30", ANI
FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Zuzendaritza / Dirección / Director
Luis Betancourt, Benjamin Védrenne,
Joseph Coury, Michel Durin, Charly Nzekwu
Animazioa / Animación / Animation
Luis Betancourt, Benjamin Védrenne,
Joseph Coury, Michel Durin, Charly Nzekwu
Soinua / Sonido / Sound
Thomas van Pottelberghe
Musika / Música / Music
Esteban Fernández
Ekoizpena / Producción / Production
Supinfo.com Valenciennes
Banatzailea / Distribución / Distribution
Autour de Minuit, Annabel Sebag
annabel@autourdeminuit.com

Etorkizuneko gerra batean Lurra Orwellek irudikatutako mundu bilakatu da, Terry Gilliamen *Brazil* (1985) filmean bezala. Hala ere aitak eta semeak zapalkuntzaren aurka borrokan jarraituko dute.

En una guerra futura, la Tierra se ha convertido en un mundo orwelliano, en un *Brazil* como el de Terry Gilliam (1985). A pesar de todo, un padre y un hijo seguirán la lucha contra la opresión.

In a war of the future, the Earth has become an Orwellian world, a *Brazil* like that of Terry Gilliam (1985). In spite of everything, a father and son will continue the fight against oppression.

Marlin Marynick idazleak telefono-elkarrizketa batzuk lortu zituen *Charles Manson Now* liburua idazteko, hiltzaile ospetsu hori 20 urtez isilik egon ondoren. Leah Shore artistak berak bakarrik izan zuen material hori eskura, eta elkarrizketa horretatik sortutako bide guztiak irudikatzen ditu marrazki bitartez.

El escritor Marlin Marynick pudo obtener unas entrevistas telefónicas para su libro *Charles Manson Now*, después de que este famoso asesino estuviera 20 años guardando silencio. La artista Leah Shore, que tuvo acceso exclusivo a este material, imagina con sus dibujos las múltiples direcciones brotadas de la conversación.

The writer Marlin Marynick was able to get some telephone interviews for his book *Charles Manson Now*, after the famous murderer had kept silent for 20 years. The artist Leah Shore, who had exclusive access to this material, imagines through her drawings the multiple directions that sprang from the conversation.

4

Irudikatu ezin dena irudikatzea.
-
Representar lo irrepresentable.
-
Representing what cannot be represented.

OLD MAN

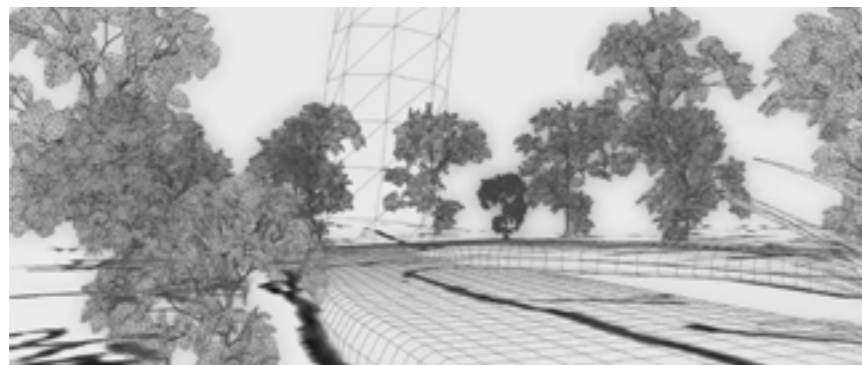
2013, 6', ANI
AEB / EE.UU. / USA

Zuzendaritza / Dirección / Director
Leah Shore
Animazioa / Animación / Animation
Leah Shore, Jonathan Selligson,
Michaela Olsen
Gidoia / Guión / Screenplay
Leah Shore
Muntaketa / Montaje / Editing
Leah Shore, Liesje Kraai
Soinua / Sonido / Sound
Leah Shore, Alec Henninger
Musika / Música / Music
Isam Prado, Charles Manson
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Leah Shore
Aktoreak / Intérpretes / Cast
Charles Manson, Marlin Marynick
Ekoizpena / Producción / Production
Hitherbrook Films Production
Banatzailea / Distribución / Distribution
Carl d'André,
info@oldmanmanson.com
Kontaktua / Contacto / Contact
Leah Shore,
leah@leahshore.com

MANQUE DE PREUVES

2010, 10', ANI-DOK
FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Zuzendaritza / Dirección / Director
Hayoun Kwon
Animazioa / Animación / Animation
Hayoun Kwon
Gidoia / Guión / Screenplay
Hayoun Kwon
Muntaketa / Montaje / Editing
Oheun Lee, Hayoun Kwon
Soinua / Sonido / Sound
Hayoun Kwon
Musika / Música / Music
Scanner
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Guillaume Brault
Aktoreak / Intérpretes / Cast
Christiane Cavallin-Carlut, Bakary Diallo
Ekoizpena / Producción / Production
Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, Natalia Trebik
ntrebik@lefresnoy.net

Dokumenturik gabeko bizitza bat irudikatzen du 3D-n; bizirik irten den lekuko bakarrarekin egindako kontakizuna da, madarikazio zahar eta zoritzarreko baten ondorioz Nigeriatik ihesi joan zen erbesteratu baten kontakizuna. Frogarik ez zegoelako ukatu zioten asiloa.

Representación 3D de una vida sin documentos, de un relato con un único testimonio, el del superviviente, un exiliado nigeriano que huyó de su país a causa de una antigua y funesta maldición. Su asilo fue denegado por falta de pruebas.

3D representation of a life without documents, of a story with only one testimony, of the survivor, an exiled Nigerian who fled from his country because of an ancient and fatal curse. He was denied asylum because of lack of proof.

VILLAGE MODÈLE

2013, 10', ANI-DOK
FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Zuzendaritza / Dirección / Director
Hayoun Kwon
Animazioa / Animación / Animation
Hayoun Kwon
Gidoia / Guión / Screenplay
Hayoun Kwon
Muntaketa / Montaje / Editing
Hayoun Kwon
Soinua / Sonido / Sound
Hayoun Kwon
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Simon Gesrel
Ekoizpena / Producción / Production
FILMO, Olivier Chantriaux
ochantriaux@filmo.biz
Banatzailea / Distribución / Distribution
Agence du court métrage
info@agencecm.com

Kijong-dong mamu-hiria da, Hego Koreako mugatik gertu dago eta Ipar Koreak propaganda gisa erabiltzen du hiri ideala bailitzan. Hayoun Kwon artista bisuala toki debekatu horretara sartuko da 3D teknika erabiliz.

Kijong-dong es una ciudad fantasma, situada cerca de la frontera surcoreana, utilizada como propaganda de ciudad ideal por Corea del Norte. Un lugar prohibido al cual la artista visual Hayoun Kwon accede a través del 3D.

Kijong-dong is a ghost city, located near the South Korean border, used as propaganda for an ideal city by North Korea. A forbidden place that the visual artist Hayoun Kwon accesses through 3D.

Hannah akuarelaz egindako animaziozko film laburra da: harrerako familia batean dagoen neska baten emozio, memoria eta lekualdatze zikloak aztertzen ditu. Kontakizuna palindromo baten antzekoa da, etxe batetik bestera doan neurrian Hannahren bizitzan eragina izango duena.

Hannah es un cortometraje de animación con acuarelas que explora de manera íntima los ciclos de emoción, memoria y desplazamiento que experimenta una chica en régimen de acogimiento familiar. El relato se despliega como un palíndromo que cae sobre Hannah a medida que es llevada de un hogar a otro.

Hannah is a watercolour animation intimately exploring a young girl's cycles of emotion, memory and displacement due to the foster care system. The narrative unfolds as a palindrome, reflecting on Hannah as she is taken from one home to another.

HANNAH

2013, 11'09", ANI
KANADA / CANADÁ

Zuzendaritza / Dirección / Director
Ashleigh Vaillancourt
Animazioa / Animación / Animation
Ashleigh Vaillancourt
Ekoizpena / Producción / Production
Ashleigh Vaillancourt
Kontaktua / Contacto / Contact
Ashleigh Vaillancourt,
ash.vaillancourt@gmail.com
<http://ashleighvaillancourt.com/hannah/>

ÉLEVAGE DE POUSSIÈRE

2013, 47', DOK
BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

Zuzendaritza / Dirección / Director
Sarah Vanagt
Gidoia / Guión / Screenplay
Sarah Vanagt
Muntaketa / Montaje / Editing
Effi Weiss
Soinua / Sonido / Sound
Maxime Cotton
Argazkigintza / Fotografía / Cinematography
Sarah Vanagt
Ekoizpena / Producción / Production
Balthasar, Centre Vidéo de Bruxelles (CVB)
Banatzailea / Distribución / Distribution
CVB, Philippe Cotte,
philippe.cotte@cvb-viddep.be
Kontaktua / Contacto / Contact
<http://balthasar.be/home>

Sarah Vanagt-ek irudikatu ezin dena erakutsiko digu zertzelada batzuen bitartez, errealitatean eta ezkutukoaren artean gordeta dauden mamuak erakutsiz. Hayan, gerra bateko krimenak hautsak harrotzen dituen toki horretan bertan, Radovan Karadžić egindako epaiketa berrikusiko du, bere aldeko defentsa baldurgarria azaleratuz.

Los trazos de Sarah Vanagt desvelan lo irrepresentable, lo fantasmagórico que se esconde entre lo real y lo oculto. Revisita el juicio a Radovan Karadžić en La Haya y su terrorífica defensa, circunscribiendo el espacio donde se levanta el polvo de los crímenes de una guerra.

The sketches of Sarah Vanagt reveal what cannot be represented, the phantasmagoria that lurks between the real and the hidden. It revisits the trial of Radovan Karadžić in The Hague and his terrifying defence, circumscribing the space where dust rises off the crimes of a war.

ZINEBILAB 2014

ZINEBI 56-k berriz ere egitarauaren atal bat eskainiko du Euskadiko ikus-entzunezko ikasleei, zinegile gazteei, enpresei eta adituei zuzendutako prestakuntzako mintegi-tailer bateranoarentzat. Hiru eguneko topaketa edo elkartaraztea izango da, eta nahiz eta tailer motako ekintza praktikoko batzuk egongo diren, xedea izango da ikuspuntu teoriko batetik Miquel Martí Freixas-ek sortu eta aurkeztuko duen zikloak pizten dituen galdera sakonak hausnartzea eta eztabaidatzea: *Gertuko irudiak. Fikzioa, dokumentala, animazioa eta eleberrirako grafikoaren arteko konexioak*. Esan bezala, mintegiak bi atal izango ditu eta honako hauek dira edukiak:

Teoria atala

Hiru saiotan egingo da, bi hitzaldi eta mahainguru bat burutuko dira goizez:

1. HITZALDIA

Dokumental hedatua: pentsamolde konplexuaren estetika

Josep María Català, Ikus-entzunezko komunikazioan katedraduna da eta Bartzelonako Unibertsitateko Sorkuntza Dokumentaleko Masterreko zuzendaria da eta analizatuko ditu zinema dokumentalaren lurralde eta muga ezberdinak, aro digitalean jasandako transformazio eta aurrerakuntzak, beste generoekin izandako hibridazio motak eta jakintza adarren arteko kolaborazioetan izandako esperientziak, hala nola, animazioa, komikia, bideojokoak edota Internet. Horrek ikus-entzunezko espresio bide berrietara hedatzea ahalbidetu dio, *animaziozko dokumentalera* edo *dokumental interaktibora* adibidez.

2. HITZALDIA

Eleberrirako grafikoak. Komiki berri baten gakoak

Pepo Pérez Arte Ederretan doktorea, Malagako Unibertsitateko irakaslea, eta *El vecino* (Auzokoa) gisako eleberrirako grafikoaren marrazkilaria eta egilea da eta Santiago Garciarekin batera arituko da. Joan den mendeko 70eko hamarkadan sortu zen komiki artistikoa eta heldu batek duela gutxi, aurreko hamarkadan hain zuzen, literatura-zirkuitura egindako agerpen eta etorrera analizatuko du. Mota horretako narrazio bisualak estilistika berritzaileekin, fikzio errealistarekin, historiarekin, erreportajearekin, memoriarekin, autobiografiarekin eta autofikzioarekin erlazionatzen dira. Arlo honek dituen egilerik garrantzitsuenetako batzuk hauek dira: Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi eta Paco Roca espainiarra.

MAHAINGURUA

Eleberrirako grafikoaren sorkuntzan eta banaketan lan egiten duten profesionalak izango ditugu gurekin. Gaur egun bizi dituzten errealtateak aztertuko dituzte, haien profesionalizazioa adibidez, eta baita sorkuntzarako, zabalkunderako eta harrerarako dauden bide berriak ere. Parte-hartzaileak:

Isabel Franc gidatzailea eta **Susanna Martín** marrazkilaria, *Alicia en un mundo real* (2010) eta *Sansamba* (2014) lanen egileak; **Javier de Isusi**, *Los viajes de Juan Sin Tierra* (2014) eta *He visto ballenas* (2014) lanen egilea; eta **Fernando Tarancón** 2001ean sortu zuen Asteberri argitaletzeko editorea. **Miquel Martí Freixas** moderatzaile lanetan ibiliko da.

Atal praktikoa

ZINEBILAB 14k hiru egunetako arratsaldeak 3 tailer egiteko gordeko ditu; dokumentalarekin, animazioarekin eta eleberrirako grafikoarekin zerikusia duten alderdi praktikokoak lantzeko:

1. TAILERRA

Animazio dokumental baten ekoizpen eta errealizazioari buruz hizketan

Anca Damian Errumaniako errealdatzaileak egin duen animaziozko lehen film luzearen berezitasun eta faseak aurkeztuko ditu. *Crulic, camino al más allá* du izenburua eta Annecy Zinemaldi ospetsuan garaile izan zen. Gainera, oraintxe ekoizten ari den *The Magic Mountain* proiektu berriari buruz ere hitz egingo digu.

2. TAILERRA

Koadernotik komikira

Susanna Martín marrazkilaria bere bizipenak kontuan izanda eleberrirako grafiko baten sortze-prozesuari buruz hitz egingo du. Hasteko gaia ondo ikertu beharra eta dokumentazioa bilatu beharra, amaitzeko aldiz, diseinu artistikoa aukeratu beharra; gidoiaren garapena nolako den, eta egiazko istorio edota pertsonaia dituen kontakizun batean lan egiteak dakartzan arazoak.

3. TAILERRA

Errotoskopia tailerra

Errotoskopia teknika erabilia egin diren filmak aurkeztuko dizkizuegu; irudi oso erakargarriak dituzten animazio filmak dira eta kritika zein publikoaren artean arrakasta handia izan dute (Fernando Truebaren *Chico y Rita*, edo jada aipatu dugun Tomás Luñák-en *Alois Nebel*). **Begoña Vicario** eta **Jesús María Mateos, Macius**, UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek teknika alderdi praktikoenetik garatuko dute: fotogramen paperetan erabilitako tratamendu grafiko baten bidez sekuentzia zinematografiko baten bertsio berri bat lortzea.

Mintegi eta tailer praktikokoak egiteko tokiak:

UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko auditorioa eta tailer-gelak.

ZINEBILAB 2014

ZINEBI 56 vuelve a dar cabida en su programación a este veterano seminario-taller de formación dirigido a estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la producción audiovisual del País Vasco. A lo largo de tres jornadas se desarrollará un encuentro cuyo objetivo va a ser reflexionar y debatir, desde un punto de vista teórico que incluirá algunas actividades prácticas de tipo taller, acerca de las numerosas cuestiones de calado que suscita el ciclo *Imágenes próximas. Conexiones entre la ficción, el documental, la animación y la novela gráfica*, concebido y presentado por Miquel Martí Freixas. El seminario tendrá, como se ha indicado, dos partes con los contenidos siguientes:

Parte teórica

Estructurada en tres sesiones, con dos conferencias y una mesa redonda, que se llevarán a cabo por la mañana:

CONFERENCIA 1

El documental expandido: estética del pensamiento complejo

Josep María Català, catedrático de Comunicación Audiovisual y director del Máster de Documental de Creación de la Universidad de Barcelona, analizará los diversos territorios y las fronteras del cine documental, sus transformaciones y progresos en la era digital, sus formas de hibridación con otros géneros y sus experiencias de colaboración interdisciplinar en ámbitos como la animación, el cómic, el videojuego o Internet, lo que está permitiendo su expansión hacia nuevas expresiones audiovisuales, como el *documental de animación* o el *documental interactivo*.

CONFERENCIA 2

La novela gráfica. Claves sobre el nuevo cómic

Pepo Pérez, doctor en Bellas Artes, profesor de la Universidad de Málaga, dibujante y autor de novelas gráficas como *El vecino*, junto a Santiago García, analizará la emergencia y la llegada al circuito literario durante la pasada década de un cómic artístico y adulto que tuvo su origen en los años 70 del siglo pasado. Este tipo de narración visual se asocia a formas estilísticas renovadoras, a la ficción realista, la Historia, el reportaje, la memoria, la autobiografía y la autoficción. Algunos de los autores más importantes en este campo son Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi y el español Paco Roca.

MESA REDONDA

Retos y particularidades de la novela gráfica contemporánea

Contaremos con profesionales de la creación y la distribución de la novela gráfica en España, que analizarán sus realidades actuales, como su profesionalización y los nuevos caminos para su creación, difusión y recepción. Participarán la guionista **Isabel Franc** y la dibujante **Susanna Martín**, autoras de *Alicia en un mundo real* (2010) y *Sansamba* (2014); **Javier de Isusi**, autor de *Los viajes de Juan Sin Tierra* (2014) y *He visto ballenas* (2014), y **Fernando Tarancón**, editor y fundador en 2001 de la editorial Astiberri. **Miquel Martí Freixas** actuará como moderador.

Parte práctica

ZINEBILAB 14 dedicará sus tres jornadas de la tarde al desarrollo de tres talleres sobre diversos aspectos prácticos relacionados con el documental, la animación y la novela gráfica:

TALLER 1

Acerca de la producción y la realización de un documental de animación

La realizadora rumana **Anca Damian** expondrá las particularidades y las distintas etapas del proceso de creación de *Crulic, camino al más allá* su primer largometraje de animación, ganador en el prestigioso Festival de Annecy, y hablará de su nuevo proyecto en fase de producción, *The Magic Mountain*.

TALLER 2

Del cuaderno al cómic

La dibujante **Susanna Martín** explicará, a partir de su propia experiencia, el proceso creativo de una novela gráfica, desde la investigación y la documentación sobre el tema hasta la elección del diseño artístico, el desarrollo del guión y los problemas que conllevan los relatos basados en hechos o personajes reales.

TALLER 3

Taller de rotoscopia

Películas de animación con imágenes muy seductoras y gran éxito de crítica y público (como *Chico y Rita*, de Fernando Trueba, o la ya citada *Alois Nebel*, de Tomás Luñák), han sido realizadas con la técnica denominada rotoscopia. **Begoña Vicario** y **Jesús María Mateos, Macius**, profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), desarrollarán esta técnica en su faceta más práctica: obtener una versión nueva de una serie de secuencias cinematográficas a través del tratamiento gráfico sobre papel de sus fotogramas.

Lugares del seminario y los talleres prácticos:

Auditorio y aulas-taller de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

ZINEBILAB 2014

ZINEBI 56 has again included this established training workshop-seminar in its programme, aimed at students, young directors, companies and experts in audiovisual production in the Basque Country. The event will be held over three days, and its objective will be to reflect and debate, from a theoretical point of view that will include some workshop-style practical activities, on numerous important questions that arise from the season created and presented by Miquel Martí Freixas. The seminar will have, as mentioned, two parts with the following content:

Theoretical part

Structured into three sessions, with two conferences and a round table, which will take place in the morning:

CONFERENCE 1

The expanded documentary: aesthetics of complex thought

Josep María Català, professor of Audiovisual Communication and director of the Masters in Creative Documentary at Barcelona University, will analyse the diverse territories and boundaries of documentary film, its transformations and progress in the digital era, the ways it becomes a hybrid with other disciplines and its experiences in interdisciplinary collaboration in areas such as animation, comic, videogames or the internet, which are allowing its expansion towards new audiovisual expressions, such as the *animated documentary* or the *interactive documentary*.

CONFERENCE 2

The graphic novel. Keys to the new comic

Pepo Pérez, doctor of Fine Arts, teacher at the University of Malaga, cartoonist and author of graphic novels, such as *El vecino* (the neighbour), with Santiago García, will analyse the emergence and arrival on the literary circuit, over the past decade, of an artistic and adult comic that had its origins in the 1970s. This type of visual narration is associated with refreshing style forms, with realist fiction, history, reports, memory, autobiography and autofiction. Some of the most important authors in this field are Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi and the Spaniard Paco Roca.

ROUND TABLE

Challenges and peculiarities of the contemporary graphic novel

We will have the presence of professionals in the creation and distribution of the graphic novel in Spain, who will analyse its current realities, such as its professionalism and new ways of creating, disseminating and receiving it. The participants will be the writer **Isabel Franc** and the cartoonist **Susanna Martín**, authors of *Alicia en un mundo real* (Alice in a real world, 2010) and *Sansamba* (2014); **Javier de Isusi**, author of *Los viajes de Juan Sin Tierra* (The travels of Juan No Land, 2014) and *He visto ballenas* (I've seen whales, 2014), and **Fernando Tarancón**, editor and founder of the publishing house Astiberri in 2001. **Miquel Martí Freixas** will act as moderator.

Practical part

ZINEBILAB 14 will dedicate the afternoons of the three days to three workshops on different practical aspects relating to the documentary, animation and the graphic novel:

WORKSHOP 1

On producing and directing an animated documentary

The Romanian director **Anca Damian** will talk on the peculiarities and different stages of the creation process of *Crulic, the Path to Beyond*, her first feature-length animated film, winner of the prestigious Annecy Festival, and she will speak about her new project, currently in production, *The Magic Mountain*.

WORKSHOP 2

From the copybook to the comic

The cartoonist **Susanna Martín** will explain, from her own experience, the creative process of a graphic novel, from researching and documenting the subject to the choice of artistic design, the development of the script and the problems involved in stories based on real people or facts.

WORKSHOP 3

Rotoscope workshop

Animated films with very seductive imagery and great success with the audience and the critics (such as *Chico y Rita*, by Fernando Trueba, or the previously mentioned *Alois Nebel*, by Tomáš Luňák) were made using a technique called rotoscoping. **Begoña Vicario** and **Jesús María Mateos, Macius**, teachers at the Faculty of Fine Arts of the University of the Basque Country (UPV-EHU), will develop the most practical aspect of this technique: obtaining a new version of a series of film sequences by using graphic processing of stills on paper.

Venues for the seminar and the practical workshops:

Auditorium and workshop-classrooms in the Faculty of Fine Arts at the University of the Basque Country (UPV-EHU).

