

MARZO 2025 Con motivo del Día Internacional de la Mujer PIONERAS Y MAESTRAS (III): LOTTE REINIGER

Organiza:

La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea CineClub Universitario UGR /Aula de Cine "Eugenio Martín"

Colabora:

La noticia de la primera sesión del Cineclub de Granada

Periódico "Ideal", miércoles 2 de febrero de 1949.

EI CINECLUB UNIVERSITARIO UGR

se crea el **martes 1 de febrero de 1949** con el nombre de "Cineclub de Granada".

Será en 1953 cuando pase a llamarse con su actual denominación. Así pues en este curso 2024-2025, cumplimos 72 (76) años.

MAR70 2025

Con motivo del Día Internacional de la Mujer PIONERAS Y MAESTRAS (III): LOTTE REINIGER

MARCH 2025

On the occasion of International Women's Day PIONEERS AND MASTERS (III): LOTTE REINIGER

Martes 4 Programa no 1 [93 min.] EL ARTE DE LOTTE REINIGER

(The art of Lotte Reiniger, John Isaacs, Gran Bretaña, 1970)

PAPAGENO

(Papageno, Alemania, 1935)

LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE ACHMED

(Die Abenteuer des Prinzen Achmed, Alemania, 1923-1925)

Viernes 7 Programa no 2 [62 min.] EL ADORNO DEL CORAZÓN ENAMORADO

(Das Ornament des verliebten Herzens, Alemania, 1919)

EL SECRETO DE LA MARQUESA

(Das Geheimnis des Marquisin, Alemania, 1920)

CENICIENTA

(Aschenputtel, Alemania, 1922)

Escena de animación en LOS NIBELUNGOS: LA MUERTE DE

SIGFRIDO

(Die Nibelungen: Siegfried, Fritz Lang, Alemania, 1923-1924)

EL CHINO QUE FINGIÓ SU MUERTE

(Der scheintote Chinese, Alemania, 1926-1928)

DIEZ MINUTOS CON MOZART

(Zehn Minuten Mozart, Alemania, 1930)

Escena de animación en DON QUIJOTE

(Don Quichotte, Georg Wilhelm Pabst, Francia, 1933)

Escena de teatro de sombras en LA MARSELLESA

(La Marseillaise, Jean Renoir, Francia, 1937)

EL GANSO DE ORO

(Die goldene Gans, Alemania, 1944)

Martes 11 Programa no 3 [68 min.]

ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA

(Aladdin and the Magic Lamp, Gran Bretaña, 1953)

BLANCANIEVES Y ROSA ROJA

(Snow White and Rose Red, Gran Bretaña, 1953)

EL SASTRECILLO VALIENTE

(The Galant Little Tailor, Gran Bretaña, 1954)

LA BELLA DURMIENTE

(The Sleeping Beauty, Gran Bretaña, 1954)

LA PRINCESA Y LA RANA

(The Frog Prince, Gran Bretaña, 1954)

EL GATO CON BOTAS

(Puss in boots, Gran Bretaña, 1954)

Viernes 14 Programa no 4 [60 min.] CENICIENTA

(Cinderella, Gran Bretaña, 1954)

JACK Y LAS ALUBIAS MÁGICAS

(Jack and the Beanstalk, Gran Bretaña, 1955)

LA BELLA HELENA

(Helen la Belle, Gran Bretaña, 1957)

UNA NOCHE EL HAREM

(A night in the harem, Gran Bretaña, 1958)

Todas las PROYECCIONES en V.O.S.E. A LAS 21 H. en SALA MÁXIMA DEL ESPACIO V CENTENARIO (Av. de Madrid)

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Seminario "CAUTIVOS DEL CINE" no 74

Miércoles 5 17 h.

EL CINE DE LOTTE REINIGER

Gabinete de Teatro & Cine del Palacio de la Madraza Entrada libre hasta completar aforo Organiza:

La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea. Cineclub Universitario UGR / Aula de Cine "Eugenio Martín"

Colabora:

EN ESTA SALA Y DURANTE LAS PROYECCIONES, NO ESTÁ PERMITIDO COMER NI HACER USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES.

LOS ESPECTADORES PODRÁN ACCEDER A LA MISMA 30 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LA SESIÓN.

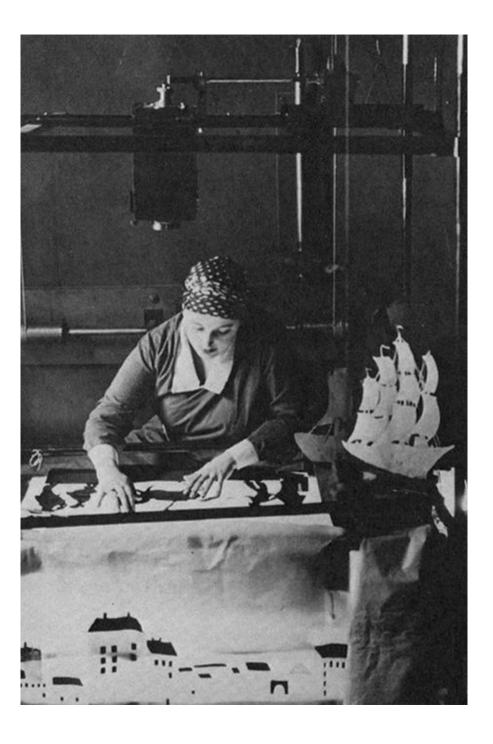
LES AGRADECEMOS MUCHO SU COLABORACIÓN.

EL USO DE LAS IMÁGENES DE ESTE CUADERNO SE HACE EXCLUSIVAMENTE CON FINES DIVULGATIVOS

(...) "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, solo 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 (...). Las figuras se ponen sobre una placa de cristal iluminada desde abajo, se sujeta la cámara sobre la placa y se graba, avanzando un poco imagen por imagen para realizar una toma cada vez. Es imperativo tomar 24 imágenes individuales por segundo transcurrido (...)."

Lotte Reiniger

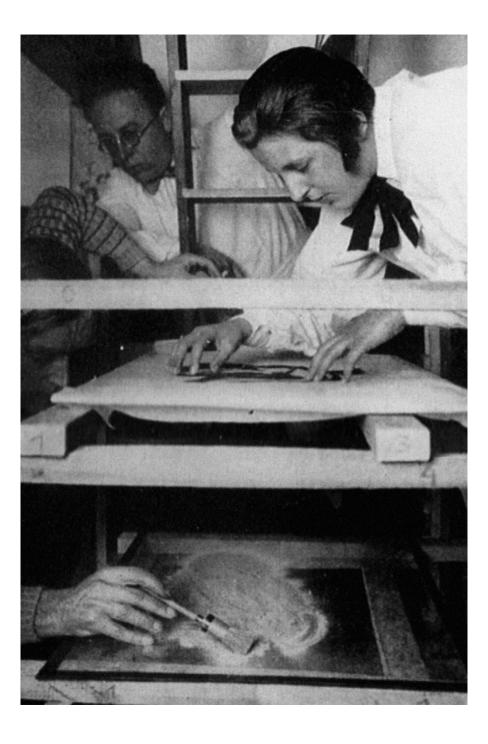
(...) CHARLOTTE (LOTTE) REINIGER, nacida en Berlín-Charlottenburgo, Imperio Alemán, en 1899 y fallecida en Dettenhausen, República Federal Alemania, el 19 de junio de 1981, a los 82 años, fue cineasta y musa de la vanguardia alemana de los años 20. (...) Cultivó, hasta alcanzar la más absoluta perfección, un arte singular: el de las siluetas recortadas y luego animadas gracias a los trucos cinematográficos Una PELÍCULA DE SILUETAS es una solución intermedia entre el teatro de sombras y lo que conocemos como dibujos animados, sin ser ninguna de las dos cosas. Con unas tijeras v papel negro era capaz de crear universos hechizados, criaturas maravillosas, mágicas alfombras voladoras, hacer aparecer demonios malévolos o crecer palacios voladores desde la nada (...). Reiniger colocaba sus recortes articulados sobre una pantalla iluminada (con distintos fondos para ambientar en cada caso) y los filmaba fotograma a fotograma añadiendo pequeños cambios. 24 imágenes por segundo. Resultado: siluetas negras que discurren con ilusión de movimiento, es decir, la técnica del "stop motion" aplicada, no a objetos tridimensionales, sino a formas cerradas (siluetas) que dejan al espectador imaginarlo prácticamente todo. Le preocupaba más la creatividad en el cine que la técnica, por lo que hizo avanzar cinematográficamente el teatro de sombras, un género que hunde sus raíces en Asia desde hace mil años. Su talento único no ha tenido

sucesor en este terreno. Su fantasía no se parece en nada a la fantasía tecnificada de Disney. Su magia reside en la imperfección, en el "hecho a mano", en las limitaciones técnicas y factura artesanal, que dejaba la magia a la imaginación del espectador (...). Lotte era el genio principal de todas sus películas. Tenía una facilidad asombrosa para cortar: mantenía las tijeras quietas en la mano derecha y manipulaba el papel a la velocidad del rayo con la izquierda para que el corte fuera siempre en la dirección correcta. Dibujaba los guiones gráficos e ideaba las tramas y los personajes, que estaban estrechamente relacionados. Si una figura tenía que hacer algún movimiento complejo o flexible, había que construirla a partir de 25 o 50 piezas separadas, y luego unirlas con un fino alambre de plomo, como en el famoso halcón para la secuencia del sueño en LOS NIBELUNGOS. Si un personaje tenía que aparecer en primer plano, había que construir un modelo separado y más grande de la cabeza y los hombros, así como, posiblemente, detalles de fondo más grandes para situarlos detrás. (...) 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, sirviéndose únicamente de las tijeras, luces y sombras. 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 solo pudiera mover una mano, sino los dedos de ella, que no solo 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 (...).

(...) Procedente de una familia alemana de clase media, su pasión por las marionetas y el cine la llevó a estudiar teatro y a codearse, siendo todavía una adolescente, con el meollo de la intelectualidad berlinesa de entreguerras y a convertirse en una figura única e irrepetible en la Historia del Cine (...).

Martes 4 PROGRAMA 10 21 h

Sala Máxima del Espacio V Centenario Entrada libre hasta completar aforo

EL ARTE DE LOTTE REINIGER • 1970 • Gran Bretaña • 17'

Título Orig.- The art of Lotte Reiniger. **Director.**- John Isaacs y Lotte Reiniger. **Guión.**- Lotte Reiniger. **Fotografía.**- John Isaacs (1.37:1 – Color). **Montaje.**- John Isaacs. **Música.**- Fragmentos de obras de Mozart. **Productor.**- Louis Hagen. **Producción.**- Primrose Productions. **Intervienen.**- Lotte Reiniger.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 63 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

PAPAGENO • 1935 • Alemania • 11'

Título Orig.- Papageno. **Directora, Guion y Montaje**.- Lotte Reiniger. **Argumento**.- El personaje homónimo de "La flauta mágica" ("Die Zauberflöte", 1791) de W.A. Mozart. **Fotografía**.- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Música**.- Fragmentos de obras de Mozart. **Productor**.- Carl Koch.

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 30 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE ACHMED • 1923-1926 • Alemania • 66'

Título Orig.- Die Abenteuer des prinzen Achmed. Director.- Lotte Reiniger. Argumento.- Los cuentos de "Las Mil y Una Noches". Guión y Montaje.- Lotte Reiniger. Colaboradores.- Walther Ruttmann, Berthold Bartosch y Alexander Kardan. Fotografía.- Carl Koch (1.37:1 – B/N tintados). Música.- Wolfgang Zeller. Productor.- Carl Koch. Producción.- Comenius-Film. Estreno.- (Francia) julio 1926 / (Alemania) septiembre 1926.

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 15 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

(...) En **LOTTE REINIGER** se encuentran los orígenes del mundo del cine animado, del que se enamoró en su adolescencia. Dedicó tres años de su vida a crear el largometraje animado **LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE ACHMED**, el primer largometraje de animación que se conserva¹, estrenado en 1926. 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 y rodó cortos publicitarios. Por sus películas de animación, siempre sobre argumentos de raíz popular, recibió infinidad de aplausos y premios. De su film **PAPAGENO** (1935),

-

¹ El más antiguo largometraje de animación realizado es **El Apóstol** (1917), del argentino Quirino Cristiani, que se ha perdido, pero que según testimonios de la época tenía una hora de duración. Criatiani (italo-argentino), realizó dos largometrajes animados anteriormente al de Lotte Reiniger, que no se conservan, pues el celuloide ya visto se reciclaba para hacer otros productos.

basado en "La flauta mágica" de Mozart, Jean Renoir dijo que era "el mejor equivalente óptico a la música de Mozart".

- (...) Entre 1923 y 1926, Reiniger va a escribir el guion y dirigir LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE ACHMED, el más antiguo largometraje animado que se conserva, para el que se realizaron 300.000 imágenes individuales. (...) El banquero judío Louis Hagen, admirador de sus obras, contrató a Lotte Reiniger y Carl Koch para su pequeña escuela privada sita en el jardín de su casa de Potsdam donde educaba a 15 niños y niñas (sus 5 hijos y 10 de los vecinos) y donde el material de estudio para estos, los hacían Lotte y Carl. A cambio de este trabajo, Hagen les financió un pequeño estudio, que levantó encima del garaje, en el que se construyó la gran mesa de animación donde se hizo la película. (...) LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE **ACHMED**, se anticipó en una década tanto a Walt Disney como a Ub Iwerks al utilizar la cámara multiplano para ciertos efectos. (...) La película hace constantes referencias al arte europeo y al de extremo oriente, con sus temas sacados de cuentos árabes, abierto a la sensualidad y al exotismo de otras culturas. Su fecha de producción coincide con la década dorada del cine mudo y con la década dorada del cine alemán. Con el certificado de la censura fechado el 15 de enero de 1926 y un pase para prensa el 2 de mayo, el film tuvo una premiere en París en julio -donde Jean Renoir y René Clair la elogiaron apasionadamente-, siendo estrenada en Berlín el 3 de septiembre (...).
- (...) Reiniger recortó las figuras, los fondos y planificó los movimientos. Su marido se ocupó de la dirección ejecutiva y el control técnico. Además para tan compleja tarea contó con la colaboración de Berthold Bartosch y Walther Ruttmann. Una innovación es que en el guion aparecía el argumento exacto de las escenas y los efectos acústicos. (...)
- (...) Walther Ruttmann estrenó sus primeras películas en Berlín, que nos entusiasmaron. Para mi satisfacción, también le gustaban las películas de siluetas y nos hicimos amigos. Nosotros, los llamados artistas de vanguardia, trabajábamos siempre fuera de la

industria y muy pocas veces nos pedían que hiciésemos algo para una película comercial. Bartosch, por ejemplo, hizo los títulos del Golem de Wegener y yo hice una pequeña escena con sombras en su película La sombra perdida². Cuando nos ofrecieron la oportunidad de producir aquel largometraje, pedimos su colaboración a Bartosch y Ruttmann y ellos aceptaron. Esta colaboración dio origen a los fragmentos más sorprendentes de la película. Yo hice las escenas de las siluetas en blanco y negro y se las pasé a Ruttmann, que compuso y ejecutó en su propia mesa de animación los fabulosos movimientos de la magia.³ Creo recordar que aquella fue la primera ocasión en que dos animadores de un temperamento artístico muy diferente trabajaban juntos en una misma escena. Utilizábamos negativos y nadie puede imaginarse la tensión con la que aguardábamos la llegada de la copia. Ruttmann estaba un tanto avergonzado de participar en un cuento de hadas semejante... ¿Qué tiene esto que ver con el año 1923?', me preguntó en una ocasión. Le tuve que respon-

-

² Der Golem, und wie er in die Welt kam, 1920, fue una nueva versión, dirigida y protagonizada por Paul Wegener. Der verlorene Schatten, 1921, fue dirigida y protagonizada por Paul Wegener.

³ Ruttmann creó la escenografía, mientras que Reiniger filmó la acción.

der, 'nada', y era verdad. Terminamos la película en 1926". (...).

Se adaptaban varios relatos de "Las mil y una noches" de modo que conservaran su gracia y su dramatismo: así las historias del pérfido brujo enamorado de la princesa, la historia de amor de *Achmed* con la maravillosa *Pari Banu*, las luchas entre el espíritu bondadoso de la lámpara y los demonios... están relatadas con un gusto exquisito, tanto en el plano de la figuración, como en el de los movimientos de los actores de papel.⁴ (...).

_

⁴ Los acontecimientos que rodean la historia posterior de esta película son un tanto novelescos. El bombardeo de Berlín destruyó el negativo y todas las copias. En 1954, se encontró una copia en los archivos del British Film Institute, pero las copias en grano fino que se hicieron a partir de aquella no permitieron la reproducción de los colores originales (que se habían obtenido por imbibición). Más tarde, se encontró una copia de las instrucciones técnicas del proceso de coloreado, escritas en 1926. Finalmente, en 1970 se pudo proyectar la película en su forma original.

En cierto momento, el sastre Aladino utiliza la lámpara maravillosa para crear un palacio con el que conquistar a la hija del Sultán. La solución de Lotte para esta escena es simple, audaz, revolucionaria. Las piezas que forman el palacio descienden de lo alto y el edificio se construye ante nuestros ojos. Hablamos de piezas intencionadamente, puesto que no son los elementos arquitectónicos reales los que aparecen, sino los recortes que Lotte ha preparado para dar la sensación del palacio. Este juego de espejismos, mostrando las trampas de la animación y, al mismo tiempo, las de nuestras propias percepciones, llega a su extremo con las cúpulas del palacio. No las vemos descender de una pieza, sino que vemos caer una hilera de bolas, que al reunirse y organizarse hacen aparecer repentinamente la cúpula... con el gozo añadido que supone para el espectador darse cuenta de la jugada. Sin embargo, no solo en esta sino en muchas otras grandes obras de la animación, lo que prima es el concepto lúdico, la diversión, la sorpresa, la maravilla del espectador.

(...) El mago utiliza sus poderes para vestirse como un príncipe. El traje, o mejor dicho, los recortes del traje, aparecen repentinamente sobre la pantalla, y cada fragmento se mueve por la pantalla, de forma que casi podemos ver los dedos del animador, hasta colocarse en su posición correcta sobre el cuerpo del hombre. Parece sencillo, primitivo, pero en realidad es sutil y complejo. El modo en que el mago se viste y se desviste no es natural, sino mágico, como corresponde a un hechicero. Magia que ha sido conseguida no con medios circenses, luces y humo, sino jugando con las propias limitaciones/virtudes del formato (...). En otra escena, coincidiendo con la aparición de la nada de un personaje, el espectador se encuentra con lo inesperado: como si alguien situado a su espalda lo hubiera arrojado sobre la pantalla, un líquido no identificado la cubre y chorrea por su superficie. De ese modo tan simple, enturbiando la visión y esperando a que ésta se aclare lentamente, se consigue un efecto casi imposible, la materialización de un objeto. Un efecto que funciona por

lo inesperado y radical de la propuesta, rayana casi en la más pura abstracción, abstracción que en ciertas secciones de la película, como la introducción, la tormenta, o el vuelo por el cielo estrellado se convierte en auténtica protagonista.

Sin olvidar tampoco detalles de increíble realismo, nuevos en aquella época y copiados más tarde hasta la saciedad, como la disposición de los recortes en diferentes planos, de forma que uno quede enfocado y el otro no, dando impresión de profundidad, o de alejamiento/acercamiento si la distancia entre los planos se hace variar. La sorpresa y asombro que se consiguen por medios aparentemente contrapuestos. Por una parte por el rigor casi propio del naturalista que detalla hasta los más ínfimos nervios de una hoja, el entrecruzamiento de las ramas de un árbol o la anatomía de un animal. Por otra, una línea apenas trazada simula el reflejo de la luz en el agua y la alternancia de manchas claras y oscuras nos hacen ver un bosque

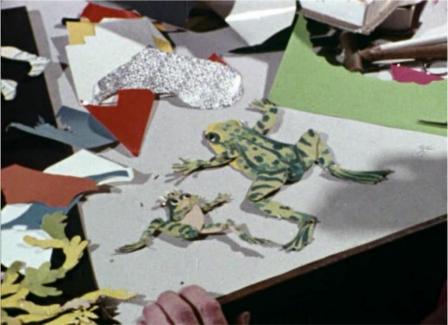
que no está ahí. Una nueva doble trampa para seducirnos, para hacernos entrar y vivir en ese mundo de fantasía.

Al final, como siempre, lo importante no es tanto qué se cuenta, sino cómo se cuenta y en qué momento se cuenta. Así, en la película de Lotte, veremos como *Achmed* escondido entre la vegetación espía el baño de *Peri Banu* y sus doncellas, lo cual, para cualquier persona un poco leída, es un tópico que se remonta hasta "La Odisea", cuando *Ulises* contempló el juego de la princesa *Nausicaa* y sus doncellas. Un momento más tarde, *Achmed* robará el traje mágico de *Peri Banu* para que no pueda marcharse del estanque y retenerla junto a sí... lo cual a su vez entronca con leyendas del extremo oriente: las de las diosas que descienden a la tierra, las del hombre común que se enamora de una de ellas y se apodera de su manto, para que no pueda volver a los cielos (...).

(...) A partir de 1955, Reiniger va a experimentar con películas de siluetas en color y concibe el documental **EL ARTE DE LOTTE REINIGER**, dirigido por John Isaacs, en el que explica la creación de una película de siluetas, a partir de los ejemplos de **LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE ACHMED** y, sobre todo, **PAPAGENO** (...).

Viernes 7 PROGRAMA 20 21 h

Sala Máxima del Espacio V Centenario Entrada libre hasta completar aforo

EL ADORNO DEL CORAZÓN ENAMORADO • 1919 •

Alemania • 5'

Título Orig.- Das Ornament des verliebten Herzens. **Directora, Guion y Montaje**.- Lotte Reiniger. **Fotografía y Productor**.- Carl Koch (1.37:1 – B/N tintado). **Música**.- Heloïse Palmer (2019). versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 5 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

EL SECRETO DE LA MARQUESA • 1920 • Alemania • 3'

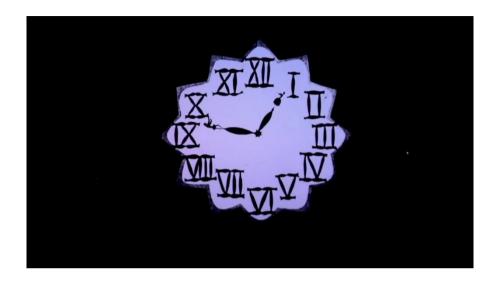

Título Orig.- Das Geheimnis des Marquisin. Directora, Guion y Montaje.- Lotte Reiniger. Fotografía y Productor.- Carl Koch (1.37:1-B/N). Música.- Jon Mirsalis.

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 8 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

CENICIENTA • 1922 • Alemania/Gran Bretaña • 13'

Título Orig.- Aschenputtel. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía y Productor.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N tintados). **Música.**- Karim Al-Zand.

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 12 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

Escena de animación realizada para...

LOS NIBELUNGOS: LA MUERTE DE SIGFRIDO • 1923-1924 • Alemania • 2'

Título Orig.- Die Nibelungen: Siegfried. Director.-.- Fritz Lang.

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 14 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

Escena de animación realizada para...

DON QUIJOTE • 1933 • Francia • 2'

Título Orig.- Don Quichotte. Director.- Georg Wilhelm Pabst.

versión original en francés con subtítulos en español

Película nº 23 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

Escena de animación realizada para...

LA MARSELLESA • 1937 • Francia • 3'

Título Orig.- La Marseillaise. Director.- Jean Renoir.

versión original en francés con subtítulos en español

Película nº 33 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

EL CHINO QUE FINGIÓ SU MUERTE • 1922 • Alemania • 13'

Título Orig.- Der scheintote Chinese. Directora, Guion y Montaje.- Lotte Reiniger. Fotografía y Productor.- Carl Koch (1.37:1-B/N).

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 16 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

DIEZ MINUTOS CON MOZART • 1930 • Alemania • 10'

Título Orig.- Zehn Minuten Mozart. Directora, Guion y Montaje.- Lotte Reiniger. Fotografía y Productor.- Carl Koch (1.37:1 – B/N). Música.- Obras de W.A. Mozart. Dirección musical.- Wolfgang Zeller.

versión original en alemán con subtítulos en español

Película nº 20 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

EL GANSO DE ORO • 1944 • Alemania • 12'

Título Orig.- Die goldene Gans. **Directora, Guion y Montaje**.- Lotte Reiniger. **Argumento**.- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía y Productor.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Música**.- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

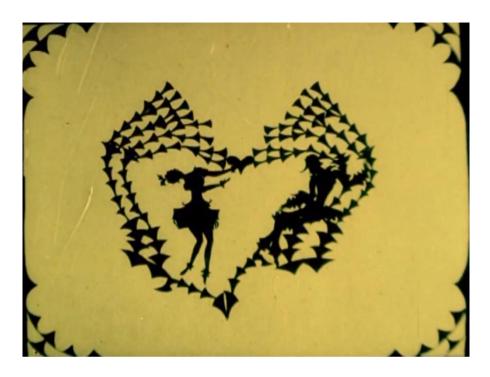
Película nº 36 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

(...) Con dieciséis años, Lotte Reiniger aspiraba a algo más que cumplir el deseo de sus padres, y pronto le interesaron las películas de Georges Méliès, por sus efectos especiales, y las de Paul Wegener (**El estudiante de Praga**, **El Golem**), al que oyó en una conferencia en 1915, sobre las posibilidades del cine de animación.

"Todo comenzó en ese año. Yo era una chica entusiasta cuya única habilidad consistía en recortar siluetas, pero que quería trabajar en el cine desesperadamente. Al cumplir los quince años, asistí a una conferencia de Paul Wegener, que en aquel momento era el principal precursor del cine fantástico en Alemania, y cuyas películas, el primer Golem y el primer Estudiante de Praga⁵ me habían causado una profunda impresión. De modo que asistí a la conferencia, y el asunto quedó zanjado. Estuvo dedicada, en su mayor parte, a las fabulosas posibilidades de las películas de "efectos", de las que se sabía muy poco. A partir de ese momento, mi única obsesión fue acercarme a aquel hombre. Como era uno de los actores principales del teatro de Max Reinhardt, convencí a mis infortunados padres de que me permitieran asistir a la escuela de teatro dependiente de esa compañía. No fue fácil para ellos, porque el mundo del teatro les resultaba completamente desconocido. Pero me dieron su permiso. Estaba muy contenta. Pero como a los alumnos de la escuela no se nos permitía asistir a los ensayos, no sabía cómo aproximarme a mi héroe. Para llamar la atención de los famosos actores que trabajaban allí, comencé a recortar siluetas de todos ellos, en sus respectivos papeles. Las siluetas estaban muy bien hechas, y a los actores les encantaban. En 1917, llegaron a editar un libro recopilatorio. Le gustaron incluso al profesor Max Reinhardt, que me permitió subir al escenario. Me esforcé mucho por participar en una obra en la que actuaba Wegener. Recorté siluetas de su personaje como una loca, y a él le gustaron. Tenía un gran interés por las artes visuales, de modo que me ayudó enormemente y también me permitió hacer figuraciones en sus películas. En 1918, me encargó los subtítulos de su película, El flautista de Hamelin, (Der Rattenfänger

-

⁵ Der Golem, und wie er in die Welt kam, 1915, dirigida por Paul Wegener. Der Student von Prag, 1913, dirigida por Stellan Rye, protagonizada por Paul Wegener.

von Hamelin, 1918) (en este período, se utilizaban bobinas para proyectar las películas, y en las mejores películas, había subtítulos adicionales en estas bobinas).

En el verano de 1919, cuando estaba en el estudio vestida de gran dama para rodar La galera de esclavos (Der Galeerensträfling)⁶, basada en la novela de Balzac "Las ilusiones perdidas", Wegener me presentó a un grupo de jóvenes muy interesantes que, según me explicó, estaban a punto de abrir un estudio de animación experimental. Les dijo "por el amor de Dios, libradme de esta loca de las siluetas. Las hace muy bien y están pidiendo a gritos que alguien las anime. ¿No podéis hacer una película con esas siluetas, de la misma forma que se hacen dibujos animados". Y lo hicieron. Aquellos señores eran: el doctor Hans Cürlis, el jefe del grupo (que iba a denominarse Institut für

-

⁶ dirigida por Rochus Gliese, protagonizada por Paul Wegener.

Kulturforschung [Instituto de Innovaciones Culturales], que había estudiado historia del arte y frecuentaba el entorno de Wegener. Su amigo Carl Koch, que había estudiado la misma materia, y se había convertido en un famoso autor de libros de arte, especializado en el Lejano Oriente. También formaba parte del grupo Berthold Bartosch, un animador recién llegado de Viena, donde había trabajado con el profesor Hanslick. El profesor Hanslick ya había fundado un instituto parecido en Viena, donde había hecho varias películas cartográficas; sus trabajos resaltaban las diferencias entre las condiciones naturales de los países de Oriente y Occidente. Había venido para formar un grupo con ambiciones semejantes en Berlín. Crearon un grupo de animación en Berlín y me permitieron trabajar en él con mis siluetas.

Primero ayudé a Bartosch en algunas películas geográficas, para aprender las técnicas de la animación. Hice mi primera película con siluetas el 12 de diciembre de 1919. Era una especie de 'pas de deux' con dos figuras y un decorado móvil, que acompañaba los estados de ánimo de los bailarines. Se llamaba EL ORNAMENTO DEL CORAZÓN ENAMORADO (Das Ornament des verliebten Herzens) La reacción del público fue tan favorable que seguí trabajando sin interrupción (...).

- (...) En los años siguientes, Reiniger realiza seis cortometrajes, todos ellos con producción y fotografía de su marido, Carl Koch, con el que se casa en 1921 y que colaborará con ella en casi todas sus películas. Al mismo tiempo, trabajó en anuncios publicitarios (por ejemplo, **EL SECRETO DE LA MARQUESA**, encargo de la agencia de Julius Pinschewer para la crema "Nivea"). El encanto de su trabajo y su interés por encontrar nuevas formas de expresión en el medio fílmico llegó a oídos de la UFA, la gran industria nacional de cine alemán, y el mismo Fritz Lang la invitó a crear, junto a Walther Ruttmann, el sueño de *Krimilda* en la primera parte de **LOS NIBELUNGOS** (...)
- (...) Después de que Bartosch y Ruttmann emprendieran carreras por separado, Reiniger y Koch siguieron trabajando en Alemania, Italia o en Gran Bretaña, donde fueron invitados por John Grierson a participar en la emprendedora "Film Unit" de la General

Post Office. (...) Aunque no eran judíos, Lotte y Carl estaban estrechamente identificados con la política de izquierdas (Bertold Brecht los contaba entre sus mejores amigos) y rechazaban el ascenso del nazismo. En 1933 intentaron abandonar Alemania, pero no consiguieron visados de emigración a otros países europeos. Lotte trabajó en **DON QUIJOTE**, una película de Pabst en Francia, en 1933, pero tuvo que regresar a Alemania, donde rodó seis películas más, entre frecuentes "vacaciones" a Inglaterra, Grecia y otros lugares en busca de asilo. En 1936, Carl y Lotte decidieron abandonar Alemania para siempre -estaban muy mal vistos por el régimen de Hitler-, aunque ello significara una existencia viajera, como así fue. Jean Renoir contrató a Carl en París, mientras que Lotte encontró cierto respaldo para sus películas de siluetas en Inglaterra, pero ambos tenían que abandonar el país donde se encontraban cada pocos meses y volver a entrar con un nuevo visado de turista, a veces solo coincidiendo en las terminales de Dover y Calais. (...) Antes de la Segunda Guerra

Mundial, la pareja realizó veintiséis películas y el fragmento de animación de **LA MARSELLESA**, de Jean Renoir. (...)

(...) Con el comienzo de la guerra, Renoir se las arregló para llevarlos a Italia, donde había sido contratado para dirigir un largometraje, **Tosca**, que pronto cedió a Carl cuando decidió regresar a Francia para salvar algunos de los cuadros de su padre Auguste, y finalmente huyó a Estados Unidos. Carl y Lotte trabajaron en Italia en tres largometrajes y una animación de siluetas (**L'elisir d'amore**) antes de ser evacuados a Alemania cuando los ejércitos aliados la invadieron y las fuerzas alemanas comenzaron a retirarse en 1944. Incluso durante el bombardeo de Berlín (además de cuidar de su anciana madre y de Carl, que sufría "neurosis de guerra"), Lotte se vio obligada a trabajar en una película de siluetas sobre un cuento de los hermanos Grimm, **EL GANSO DE ORO**, que fue terminada después de la guerra por los recién fundados estudios DEFA de la Alemania

Oriental. Finalmente en 1948, Carl y Lotte consiguieron emigrar a Inglaterra donde la pareja reanudó sus actividades (...).

(...) EL CHINO QUE FINGIÓ SU MUERTE es un episodio de Las Aventuras del Principe Achmed, cortado por la censura alemana y luego por los exhibidores franceses y alemanes, para no distraer la concentración del público de la trama principal. Se estrenó como corto independiente en 1928. (...)

(...) Además de Las aventuras del Príncipe Achmed, Lotte Reiniger realizó un segundo largometraje, Dr. Dolittle, estrenado en 1928 (desgraciadamente justo cuando empezaba a triunfar el cine sonoro), con una partitura musical de Paul Dessau, Kurt Weill y Paul Hindemith. Siguiendo el libro de Hugh Lofting de 1920, "The Story of Dr. Dolittle", narra el viaje del buen doctor a África para ayudar a curar animales enfermos. Actualmente solo está disponible en versión televisiva, con nueva música, narración en off y las imágenes reproduciéndose muy deprisa. Y también trabajó en un

tercer largometraje. Le encantaba la ópera de Maurice Ravel de 1925 "L'Enfant et les Sortilèges", que habla de un niño travieso que estropea sus libros de texto y sus juguetes, hace daño a sus mascotas, rompe platos y muebles y expolia el jardín; pero todas las cosas que ha dañado cobran vida y le acusan hasta que se arrepiente. Tanto el texto de Colette (el juego de té de porcelana habla el chino fingido de "Hong Kong, Mah Jong", mientras que el libro de aritmética roto canta fragmentos de problemas matemáticos) como la música diversa de Ravel (desde pastorales fingidas del siglo XVIII, pasando por trotes de zorro jazzísticos, bostezos de gato, hasta una sinfonía de sonidos de jardín) son mágicos. Lotte intentó durante siete años obtener los derechos de la obra, un asunto complejo y costoso, ya que la música de Ravel, el libreto de Colette y la interpretación musical concreta (cantantes, orquesta, etc.) debían autorizarse por separado. A la muerte de Ravel en 1937, los trámites se complicaron aún más y Lotte abandonó el proyecto, aunque había diseñado secuencias y animado algunas escenas para convencer a los posibles patrocinadores y a los titulares de los derechos.

En 1929, Lotte Reiniger también había dirigido un largometraje de acción real, **The Pursuit of Happiness**, en el que participaban personas que dirigían un teatro de sombras chinescas en una feria, y que estaba protagonizado por Jean Renoir y Bertold Bartosch; por desgracia, comenzó como una película muda, y el intento de añadir voces después resultó desastroso (...).

Martes 11 PROGRAMA 30 21 h

Sala Máxima del Espacio V Centenario Entrada libre hasta completar aforo

ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA • 1953 •

Gran Bretaña • 14'

Título Orig.- Aladdin and the Magic Lamp. Directora, Guion y Montaje.- Lotte Reiniger. Argumento.- Los cuentos de "Las Mil y Una Noches. Fotografía.- Carl Koch (1.37:1 — B/N). Productor.- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. Música.- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 42 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

BLANCANIEVES Y ROSA ROJA • 1953 • Gran Bretaña • 10'

Título Orig.- Snow White and Rose Red. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Productor.**- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. **Música.**- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 44 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

EL SASTRECILLO VALIENTE • 1953 • Gran Bretaña • 10'

Título Orig.- The galant little tailor. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Productor.**- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. **Música.**- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 47 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

LA BELLA DURMIENTE • 1954 • Gran Bretaña • 10'

Título Orig.- The sleeping beauty. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Productor.**- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. **Música.**- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 48 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

LA PRINCESA Y LA RANA • 1954 • Gran Bretaña • 10'

Título Orig.- The frog prince. Directora, Guion y Montaje.-Lotte Reiniger. Argumento.- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Fotografía.- Carl Koch (1.37:1 – B/N). Productor.- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. Música.- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 49 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

EL GATO CON BOTAS • 1954 • Gran Bretaña • 13'

Título Orig.- Puss in boots. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1697) de Charles Perrault. **Fotografía.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Productor.**- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. **Música.**- Peter Gellhorn.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 45 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

(...) En la década de los 50, Reiniger y Koch fundan en Gran Bretaña, la compañía "Primrose Productions" y añaden unos quince trabajos más a su ya extensa filmografía: ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA —donde usa figuras y materiales no empleados en Las aventuras del Príncipe Achmed-, BLANCANIEVES Y ROSA ROJA, LA BELLA DURMIENTE, LA PRINCESA Y LA RANA, CENICIENTA —todas sobre cuentos de los hermanos Grimm, EL GATO CON BOTAS —cuento de Charles Perrault—... Por la adaptación del cuento EL SASTRECILLO VALIENTE —de nuevo de los Grimm- recibió el premio al mejor largometraje en la Bienal de Venecia de 1955. (...).

Viernes 14 PROGRAMA 40 21 h

Sala Máxima del Espacio V Centenario Entrada libre hasta completar aforo

CENICIENTA • 1954 • Gran Bretaña • 10'

Título Orig.- Cinderella. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía.**- Carl Koch (1.37:1 – B/N). **Productor.**- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. **Música.**- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 52 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

JACK Y LAS ALUBIAS • 1955 • Gran Bretaña • 12'

Título Orig.- Jack and the beanstalk. **Directora, Guion y Montaje.**- Lotte Reiniger. **Argumento.**- El cuento homónimo (1812) de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. **Fotografía.**- Carl Koch (1.37:1 – Color). **Productor.**- Carl Koch, Louis Hagen y Vivian Milroy. **Música.**- Freddie Phillips.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 55 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

LA BELLA HELENA • 1957 • Gran Bretaña • 14'

Título Orig.- Helen la Belle. Directora y Guion.- Lotte Reiniger. Argumento.- La ópera cómica "La Belle Hélène" (1864) de Jacques Offenbach. Fotografía.- Carl Koch (1.37:1 – Color). Montaje.- John Richard Sealey. Música.- Jacques Offenbach, adaptada por Ludo Philipp. Productor.- Peter Shankland. Producción.- Fantasía – Arrow.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 57 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

UNA NOCHE EN EL HAREM • 1957 • Gran Bretaña • 15'

Título Orig.- A night in the harem. **Directora y Guion.**- Lotte Reiniger. **Argumento**.- La ópera "El rapto en el serrallo" (*Die Entführung aus dem Serail*, 1782) de W.A. Mozart. **Fotografía**.- Carl Koch (1.37:1 – Color). **Montaje**.- Frank H.W. Cox. **Música**.- W.A. Mozart, adaptada por Peter Gellhorn. **Productor**.- Peter Shankland. **Producción**.- Fantasía – Arrow.

versión original en inglés con subtítulos en español

Película nº 58 de la filmografía de Lotte Reiniger (de 65 como directora)

- (...) Una de sus primeras películas basada en la técnica de siluetas coloreadas fue JACK Y LAS ALUBIAS MÁGICAS, seguida de La Estrella de Belén (...).
- (...) Melómana apasionada, hizo bailar sus siluetas al compás de infinidad de óperas, como Carmen, La flauta mágica (PAPAGENO), Cosi fan tutte, Las bodas de Fígaro, LA BELLA HELENA o El rapto del serrallo (UNA NOCHE EN EL HAREM).
- (...) Carl Koch murió en 1962, pero Lotte Reiniger siguió trabajando. Durante esta época, realizó veinte películas más, la mayoría de ellas para la BBC, y casi todas basadas en cuentos de hadas clásicos. En 1972 se le concedió en Alemania la "Cinta de Oro". En 1976, viajó a Canadá, donde realizó **Aucassin et Nicolette** para el National Film Board, y en 1979 hará su última película en color, **The Rose and the Ring**. Impartió, así mismo, diversos seminarios para jóvenes animadores en varias ciudades del mundo. En 1980 se le entregó en Londres la "Cruz federal del Mérito" (...).
- (...) Los críticos de todos los tiempos y lugares han elogiado unánimemente la elegancia y la fragilidad exquisita de su obra. Reiniger dotó a cada historia de toques encantadores y comentarios sociales divertidos. Recompensó a su público con interpretaciones desafiantes de cuentos de hadas clásicos, nuevas historias y algunos motivos operísticos. Llegó a actuar con sombras chinescas en vivo en Inglaterra y escribió un libro definitivo sobre el trabajo con siluetas. (...) La atmósfera que generan sus pequeñas siluetas animadas se produce en un entorno ideal, sin ninguna perspectiva histórica, ni relación alguna con hechos contemporáneos; sus figuras pertenecen a un mundo de fantasía absolutamente sereno y abstracto, que la naturaleza indefinible de las siluetas (carentes de expresiones faciales) convierten en onírico. Este tipo de figuración puede parecer excéntrico si se compara con las principales corrientes artísticas de los años 20. Pero lo cierto es que forma parte de la transición del modernismo al

art déco, de la que los franceses Bourdelle y Maurice Denis fueron los más reconocidos exponentes.

Las técnicas de Reiniger han inspirado a varios cineastas modernos y, sobre todo, a los que trabajaron en la República Democrática Alemana. Sin embargo, nadie ha llegado a igualar la fluidez de su animación, ni la finura plástica de sus siluetas (...).

Textos (extractos):

Giannalberto Bendazzi, Cartoons. 110 años de cine de animación,

Ocho y medio-Libros de cine, 2003.

William Moritz, "Lotte Reiniger", Animation World Magacine, www.awn.com Enrique Martínez-Salanova Sánchez, "Lotte Reiniger", educomunicacion.es/cineyeducacion David Flórez, "Las aventuras del príncipe Achmed", rev. Tren de sombras nº4, otoño 2005.

LOTTE REINIGER

Charlotte Reiniger

Berlín, Charlottenburgo, Alemania, 2 de junio de 1899 Dettenhausen, Baden-Württemberg, Alemania, 19 de junio de 1981

FILMOGRAFÍA (como directora, salvo lo indicado)

1916 Rübezahls Hochzeit (La boda de Rumpelstilskin) de Paul Wegener [siluetas para intertítulos] Die schöne Prinzessin von China (La bella princesa china) de Rochus Gliese [diseño de vestuario, decorados y efectos especiales]

1918 Apokalypse (Apocalipsis) de Rochus Gliese
[siluetas para escena de los horrores de la guerra]

Der Rattenfänger von Hamelin (El flautista de Hamelin)
de Paul Wegener
[siluetas para intertítulos y animación de los roedores]

1919 EL ADORNO DEL CORAZÓN ENAMORADO (Das Ornament des verliebten Herzens)

1920 Der verlorene Schatten (La sombra perdida)

de Rochus Gliese

[siluetas para la escena del violinista sin sombra y su violín]

Amor und das standhafte Liebespaar

(Cupido y los enamorados)

EL SECRETO DE LA MARQUESA

(Das Geheimnis der Marquise) [anuncio de la agencia de Julius Pinschewer para la crema Nivea]

Die Barcarole

[anuncio de la agencia de Julius Pinschewer para el postre Pralinés Mauxion]

- 1921 Der fliegende Koffer (El baúl maravilloso).

 Der Stern von Bethlehem (La estrella de Belén).
- 1922 CENICIENTA (Aschenputtel)
 Dornröschen (La bella durmiente) [anuncio]
- 1923 LOS NIBELUNGOS (Die Niebelungen) de Fritz Lang [silueta del halcón para la escena del sueño de Krimilda]
 LAS AVENTURAS DEL PRÍNCIPE ACHMED
 (Die Abenteuer des Prinzen Achmed)
- 1926 EL CHINO QUE FINGIÓ SU MUERTE (Der scheintote Chinese).
- 1927 Heut' tanzt Mariette (Hoy, los bailes de Marietta) de Friedrich Zelnik [efectos con siluetas]
- 1928 **Doktor Dolittle und seine Tiere** (Doctor Dolittle y sus animales)
- **1929 Die Jagd nach dem Glück** (*La búsqueda de la felicidad*), [escena de la representación de sombras chinescas]
- 1930 DIEZ MINUTOS CON MOZART (Zehn Minuten Mozart)
- 1931 Harlekin (Arlequín)
- 1932 Sissi
 [escena de animación con siluetas para cambio de escenario en la opereta teatral]
- 1933 DON QUIJOTE (*Don Quixote*) de G.W. Pabst [escena de animación en los títulos de crédito iniciales]
 Carmen

1934	Das rollende Rad (La rueda de la civilización).
	Der Graf von Carabas (El gato con botas)
	Das gestohlene Herz (El corazón robado)

1935 Der Kleine Schornsteinfeger (El pequeño deshollinador) Galathea PAPAGENO

- 1936 The King's Breakfast
- 1937 The Tocher [anuncio para the General Post Office]
 LA MARSELLESA (La Marseillaise) de Jean Renoir
 [escena del teatro de sombras sobre la Revolución]
- 1939 Stravinsky's Pulcinella L'Elisir D'Amore
- 1944 EL GANSO DE ORO (Die goldene Gans)
- 1949 Greetings Telegram [anuncio para The General Post Office].
 Post Early for Christmas
 [anuncio para The General Post Office].
 Radio License [anuncio para The General Post Office].
- 1950 Anuncios para Crown Film Unit in London.
- 1951 Mary's Birthday

1953 ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA (Aladdin and the magic lamp) The Magic Horse, BLANCANIEVES Y ROSAROJA (Snow White and Rose Red)

1954 The Grasshopper and the Ant EL SASTRECILLO VALIENTE

(The Gallant Little Tailor)

LA BELLA DURMIENTE (*The Sleeping Beauty*)

LA PRINCESA Y LA RANA (The Frog Prince)

Caliph Stork

EL GATO CON BOTAS (Puss in boots)

CENICIENTA (Cinderella)

1955 Hansel and Gretel

Thumbelina

JACK Y LAS ALUBIAS MÁGICAS

(Jack and the Beanstalk)

- 1956 The Star of Bethlehem.
- 1957 LA BELLA HELENA (Helen La Belle)
- 1958 UNA NOCHE EN EL HAREM (A night in the harem)

1960 The Pied Piper of Hamelim

[animación para los entreactos de the Christmas Pantomime en el Coventry Theatre]

1961 The Frog Prince

[animación para the Christmas Pantomime en el Coventry Theatre]

1962 Wee Sandy [intermedio para una producción del Glasgow Theatre]

1963 Cinderella

[animación para the Christmas Pantomime en el Coventry Theatre]

1970 EL ARTE DE LOTTE REINIGER

(*The art of Lotte Reiniger*) de John Isaacs [documental sobre sus técnicas de animación, supervisado por ella]

1975 Aucassin and Nicolette

1979 The Rose and the Ring

Selección y montaje de textos e imágenes: Juan de Dios Salas. Cineclub Universitario UGR / Aula de Cine "Eugenio Martín". 2025

Agradecimientos:
Ramón Reina / Manderley
Goethe-Institut
Imprenta Del Arco
Área de Medios Técnicos Espacio V Centenario
(Antonio Ángel Ruiz Cabrera)
Área de Recursos Gráficos y de Edición UGR (Patricia Garzón,
Alba María Espinosa & Jairo Morata)
Área de Recursos Audiovisuales UGR (Raquel Botubol)
Oficina de Gestión de la Comunicación (Ángel Rodríguez Valverde)
Redes Sociales (Isabel Rueda)
Mª José Sánchez Carrascosa

In Memoriam
Miguel Sebastián, Miguel Mateos,
Alfonso Alcalá, Juan Carlos Rodríguez,
José Linares, Francisco Fernández,
Mariano Maresca & Eugenio Martín

En anteriores ediciones de

PIONERAS Y MAESTRAS

han sido proyectadas

(I) ALICE GUY-BLACHÉ & LOIS WEBER (marzo 2023)

El hada de las coles

(La féé aux choux, Alice Guy-Blaché, 1896-1900)

Avenida de la Ópera

(Avenue de l'Opera, Alice Guy-Blaché, 1900)

La portera (La concierge, Alice Guy-Blaché, 1900)

Cirugía fin de siglo

(Chirurgie fin de siècle, Alice Guy-Blaché, 1900)

Cómo se baña el señor

(Comment Monsieur prend son bain, Alice Guy-Blaché, 1903)

España (Espagne, Alice Guy-Blaché, 1905)

Alice Guy filmando una fonoescena en el estudio de

Buttes-Chaumont (*Alice Guy tourney une phonoscène sur le Theatre de Pose des Buttes-Chaumont*, Alice Guy-Blaché, 1905)

Félix Mayol interpreta "Preguntas indiscretas"

(Félix Mayol "Questions indiscrètes, Alice Guy-Blaché, 1905)

La señora tiene antojos

(Madame a des envies, Alice Guy-Blaché, 1906)

El colchón saltarín

(La matelas épileptique, Alice Guy-Blaché, 1906)

Las consecuencias del feminismo

(Les résultats du féminisme, Alice Guy-Blaché, 1906)

Nacimiento, vida y muerte de Cristo

(La naissance, la vie et la mort du Christ, Alice Guy-Blaché, 1906)

La madrastra (*La marâtre*, Alice Guy-Blaché, 1906)

La Navidad del señor cura

(Le Nöel de Monsieur le curé, Alice Guy-Blaché, 1906)

El hijo del guardabosques

(Le fils du garde-chasse, Alice Guy-Blaché, 1906)

Una heroína de cuatro años

(*Une héröine de quatre ans*, Alice Guy-Blaché, 1907)

La cama rodante (Le lit à roulettes, Alice Guy-Blaché, 1907)

El piano irresistible

(Le piano irrésistible, Alice Guy-Blaché, 1907)

En la barricada

(L'enfant de la barricade, Alice Guy-Blaché, 1907)

El precio

(*The price*, Lois Weber, Phillips Smalley y Edwin S. Porter, 1911)

Plumas finas

(Fine feathers, Lois Weber y Phillips Smalley, 1912)

Un hombre es un hombre

(A man's a man, Alice Guy-Blaché, 1912)

Hojas que caen (Falling leaves, Alice Guy-Blaché, 1912)

La cloaca (The sewer, Alice Guy-Blaché, 1912)

La huelga (The strike, Alice Guy-Blaché, 1912)

Haciendo un ciudadano norteamericano

(Making an american citizen, Alice Guy-Blaché, 1912)

La chica en el sillón

(The girl in the arm chair, Alice Guy-Blaché, 1912)

El ladrón (The thief, Alice Guy-Blaché, 1913)

Una casa dividida (A house divided, Alice Guy-Blaché, 1913)

Matrimonio al límite de velocidad

(Matrimony's speed limit, Alice Guy-Blaché, 1913)

El rosario (*The rosary*, Lois Weber y Phillips Smalley, 1913)

Suspense (Suspense, Lois Weber y Phillips Smalley, 1913)

Hipócritas (*Hypocrites*, Lois Weber, 1915)

La muda de Portici

(The dumb girl of Portici, Lois Weber y Phillips Smalley, 1916)

¿Dónde están mis hijos?

(Where are my children?, Lois Weber y Phillips Smalley, 1916)

La huérfana del océano

(The ocean waif, Alice Guy-Blaché, 1916)

La mancha (*The blot*, Lois Weber, 1921)

Un capítulo de su vida (A chapter in her life, Lois Weber, 1923)

Se natural: la desconocida historia de Alice Guy-Blaché

(Be natural: the untold story of Alice Guy-Blaché, Pamela Green, 2018)

(II) LENI RIEFENSTAHL (marzo 2024)

La luz azul

(Das blaue Licht-Eine Bergeglende aus den Dolomiten, 1932) El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens, 1934) Olimpiada (1a parte) (Olympia 1.teil – Fest der Völker, 1938) Tierra baja (Tiefland, 1954)

(III) LOTTE REINIGER (marzo 2025)

El adorno del corazón enamorado

(Das Ornament des verliebten Herzens, 1919)

El secreto de la marquesa

(Das Geheimnis des Marquisin, 1920)

Cenicienta (Aschenputtel, 1922)

Escena de animación en

Los Nibelungos: la muerte de Sigfrido

(Die Nibelungen: Siegfried, Fritz Lang, 1923)

Las aventuras del príncipe Achmed

(Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1923-1925)

El chino que fingió su muerte

(Der scheintote Chinese, 1926-1928)

Diez minutos con Mozart (Zehn Minuten Mozart, 1930)

Escena de animación en

Don Quijote (*Don Quichotte*, Georg Wilhelm Pabst, 1933)

Papageno (1935)

Escena de teatro de sombras en

La Marsellesa (*La Marseillaise*, Jean Renoir, 1937)

El ganso de oro (Die goldene Gans, 1944)

Aladino y la lámpara maravillosa

(Aladdin and the magic lamp, 1953)

Blancanieves y Rosa Roja (Snow White and Rose Red, 1953)

El sastrecillo valiente (The galant little tailor, 1954)

La bella durmiente (The sleeping beauty, 1954)

La princesa y la rana (*The frog prince*, 1954)

El gato con botas (Puss in boots, 1954)

Cenicienta (Cinderella, 1954)

Jack y las alubias mágicas (Jack and the beanstalk, 1955)

La bella Helena (Helen la belle, 1957)

Una noche en el harem (A night in the harem, 1958)

El arte de Lotte Reiniger

(The art of Lotte Reiniger, John Isaacs & Lotte Reiniger, 1970)

Organiza:

LA MADRAZA CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

CineClub Universitario UGR / Aula de Cine "Eugenio Martín.

Colabora:

Síguenos en Facebook, X (Twitter) e Instagram

LAMADRAZA.UGR.ES