

PROGRAMA

El verano caluroso | 2003 | 1 min 17 s

Música: inicio de la Sinfonía n.º 5 de Valentin Silvestrov

La escucha de los 46 minutos de la Sinfonía n.º 5 de Silvestrov transporta a un universo de puras e intensas emociones en un espacio con cielos y prados propios. Hubiera sido un sueño trabajarla entera, pero a su vez un deseo inalcanzable por su duración y mi inexperiencia. Tomar directamente un fragmento y cortarlo también era impensable, ya que los temas aparecen después de un largo proceso. La única posibilidad era tomar el comienzo y cortar en un punto en el que la orquesta casi llega al silencio, poco más de un minuto pero muy representativo.

Decidí partir de un cuadro del también ucraniano Iosif Shkolnik, Composición abstracta, por su directa invitación al movimiento, y así concentrarme exclusivamente en el movimiento y la transformación.

La espera | 2009 | 3 min 31 s

Música: Xavier Maristany

Maristany propuso al CCCB cambiar la sintonía de espera telefónica, que por entonces era de Bach. La propuesta fue aceptada y la sintonía se mantuvo durante años. Quería trabajar la correspondencia entre timbres sonoros y formas visuales cuando un día llamé al CCCB para pedir una información; por suerte, me dejaron en espera el tiempo suficiente para darme cuenta de que aquello era justo lo que estaba buscando.

El pedal inicial inauguraba un terreno y una oposición, un esfuerzo que relacioné con la esfera avanzando en subida; el crecimiento de un ser con púas, hoja y flor, decidido y dinámico, surgió del conjunto tímbrico inicial, con la ayuda de la esfera blanca. Poco a poco fui encontrando formas y movimientos que se adecuaban a cada sonoridad, lengüetas metálicas, ingravidez, voz ritmada, despliegue y repliegue repentino de gotas de agua, el emerger de una criatura del subsuelo marino, la impaciencia del tiempo, el equilibrio y por último el ruido nocturno de la ciudad resuelto a modo de bodegón. Los días que estuve trabajando los viví como en un sueño.

Divertimento | 2009 | 3 min 04 s

Personajes: Dani Ensesa, Música: «Charleston», de Django Reinhardt

En 2008 visité la exposición de mi amigo y vecino Dani Ensesa, en Can Sisteré, con ganas de encontrar una idea estimulante, dado que el pintor estaba abierto a ceder su obra para ser animada. Una obra de 2002, Un señor de Cardedeu, se reveló como un abecedario de personajes.

Divertimento es un entretenimiento, posible gracias a la capacidad del pintor de observar el mundo que le rodea con curiosidad, afecto y sentido del humor. Para animar las grafías de la pintura escogí un tema de Django Reinhardt por su ritmo y alegría, retiré los personajes y uno a uno fueron entrando a escena a su ritmo. En el minuto 2 y 10 segundos podemos ver el cuadro original, luego los personajes se mezclan y se mueven conjuntamente, como lo hacen los paseantes de Ciutat Vella cuando hace buen tiempo y se agolpan alrededor de un músico callejero...

Sonatas del calor del fuego | 2010 | 4 min 26 s

Música: IV movimiento de las Sonatas del calor del fuego, de J. M. Mestres Quadreny

En 2009 asistí al homenaje a J. M. Mestres Quadreny en el Auditorio de La Pedrera. Quería trabajar la aleatoriedad musical, lo que implicaba dejar la animación digital clásica y escribir código para generar procesos visuales. Escogí el IV movimiento de las Sonatas del calor del fuego por su contundencia.

El compositor utiliza la aleatoriedad para las frecuencias a lo largo de las tres partes del movimiento. En la primera representé cada instrumento construyendo un conjunto de rectángulos que van variando aleatoriamente sus proporciones individuales. Es un mecanismo capaz de generar indefinidamente proporciones diferentes sin repetirse. Después de un puente se

llega a un episodio de contrastes dinámicos extremos. Aquí la técnica de animación se basa en comportamientos físicos y los cubos se mueven como chispas en un incendio cerrado y con turbulencias. En la larga parte final hay una ida hacia el silencio y una vuelta a la masa sonora inicial, los silencios entran de forma aleatoria hasta llegar al silencio total para luego simétricamente regresar al origen.

Geometría | 2011 | 4 min 10 s

Poema: Anna Tortajada; música: Imma Udina, Voz: Anna Subirana

Hacia tiempo que quería trabajar sobre un poema y Anna Tortajada me pasó unos suyos que había escrito años atrás, entre ellos Geometría. La animación está hecha con unas herramientas sencillas. Un trabajo que me gusta y que está presente en estas primeras animaciones es enlazar las ideas sin cortes. Enlazar un desarrollo visual con el siguiente implica restricciones. A menudo quiero ir a una composición que está lejos del lugar donde me encuentro y me parece imposible encontrar el vínculo. En cambio, esta limitación acaba convirtiéndose en un proceso en el que se encuentran progresiones inesperadas. Con frecuencia, el error más fortuito abre puertas.

Primero realicé la animación y, cuando estuvo terminada, Anna Subirana la recitó y finalmente Imma Udina creó la música.

Un sourire | 2016 | 7 min 20 s

Música: Un sourire, de Olivier Messiaen

Desde joven he sentido una gran atracción por la música y la figura de Olivier Messiaen, el compositor y ornitólogo que escuchaba los colores y veía la música. Elegí Un sourire a sabiendas de que la profundidad de su música queda fuera de mis posibilidades, pero con el placer asegurado de sumergirme en su lenguaje y rebuscar bajo su influencia.

Lo visual comienza con la atención sobre la melodía, los tritonos del inicio dan pie al trazo del triángulo que progresa hasta el pasaje rítmico, que es el paso de la ausencia del tiempo o del tiempo eterno a la realidad, de la geometría en color... A partir de ahí mi voluntad fue trabajar la profundidad armónica con masas de color, siguiendo el discurso íntimo de la melodía, con sus dudas y contradicciones, excepto en el pasaje en que la cámara toma la palabra.

Estudio cromático | 2018 | 2 min 54 s

Música: Preludio I (BWV 846) de J. S. Bach

He intentado trabajar este Preludio de muchas maneras desde hace mucho tiempo, tratando de equilibrar el discurso horizontal con el color vertical de cada acuerdo. Al final he terminado haciendo un trabajo cromático, compás a compás. El blanco inicial me ha servido para arrancar y para terminar. He establecido los azules-verdes para los acuerdos de do mayor y los rojos-amarillos para los de sol mayor, buscando intuitivamente los caminos para ir de uno a otro lado. No creo en una correspondencia fija entre notas y colores, me parece más real escuchar la propia intuición y abrirse a la imaginación, a pesar del vértigo que genera tener que elegir.

La cámara no tiene perspectiva y enmarca un espacio de dos dimensiones, las notas más graves debajo y encima las más agudas, tal y como lo hace la partitura, aunque no siempre están representadas las cinco voces. He dudado mucho sobre la dirección que toma la energía del sonido y finalmente el presente ha quedado a la derecha y la estela de la memoria se va dibujando hacia la izquierda.