

PRÁCTICA 1

LOTTE REINIGER MEMORIA DEL REFERENTE

Presentado por Neus Asins Jiménez, Noah González Olmos, Roser Sancho Lorenzo y Cristina López Gómez

Asignatura: Tecnologías de la Imagen II
Profesor: David Pérez López

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2023-2024

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. BIOGRAFÍA
3. REFERENTES
4. TÉCNICAS
5. TRAYECTORIA
6. OBRA MAS RELEVANTES
7. LEGADO
8. CONCLUSIONES
9. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Charlotte Reiniger (1899-1981) fue una cineasta alemana conocida por sus películas de animación con siluetas recortadas.

En su extenso legado encontramos obras como el primer largometraje de animación que se conserva de la historia, así como múltiples cuentos populares animados galardonados.

Recortando siluetas de papel con unas tijeras, fue capaz de infundir vida a centenares de personajes y criaturas, así como su ambientación onírica, que consigue transportarnos a estos universos de hadas.

En sus películas, la magia reside en la imperfección de la artesanía, en el “hecho a mano”. Conocer las limitaciones de la técnica le vale para servirse de ellas acentuando su belleza, dejando siempre que el espectador tome partido interpretando los efectos visuales del metraje.

Filmmuseum Berlin:

Lotte Reiniger recortando una de las siluetas del príncipe Achmed en el caballo mágico, entre 1923-1926

2. BIOGRAFÍA

Charlotte Reiniger, conocida como Lotte Reiniger, nació en Berlín en 1899, en una familia de clase media alemana. Esto le permitió tener acceso al cine y al teatro, por el que sentía un intenso interés desde temprana edad.

Siendo adolescente, y tras asistir a una conferencia del actor y director Paul Wegener, pidió permiso a sus padres para entrar en el grupo de teatro Max Reinhardt, al que pertenecía el director.

Con dieciséis años entró en el grupo, donde pudo conocer a Wegener, con el que, tras llamarle la atención con unos recortes, empezó a trabajar realizando los subtítulos de la película *Der Rattenfänger von Hameln (El flautista de Hamelín)*.

Gracias al éxito de su trabajo y a la recomendación por parte de Wegener, logró ser admitida en el Institut für Kulturforschung (Instituto de Investigaciones Culturales), un estudio berlinés dedicado a las películas de animación experimentales. Estando allí, participó en varias películas de siluetas y anuncios publicitarios, y fue así como consiguió realizar su primera película de siluetas completamente propia, *Das Ornament des verliebten Herzens* («El ornamento del corazón enamorado», 1919). Fue en ese ambiente también donde conoció a Carl Koch, con el que se casó en 1921, y que colaboró con ella en casi todas sus películas en producción y fotografía.

Unos años después, se convirtió en la creadora del largometraje de animación más antiguo que se conserva: 'Las aventuras del príncipe Achmed', siendo este una década anterior a la primera película de Walt Disney.

Tras esta, trabajó en otras muchas producciones, pero con la instauración del partido nazi en el poder se vio forzada a emigrar junto con su marido. Durante seis años produjeron una docena de películas mientras se trasladaban de un país a otro, permaneciendo en cada uno solo lo que los visados provisionales que les concedían les permitían.

Después de una estancia en Londres, la creación de la empresa Primrose Productions, y decenas de películas, finalmente pudieron regresar a Alemania.

Reiniger trabajó también para la UFA -Universum Film Aktien Gesellschaft-, la gran industria nacional de cine alemán, quien se interesó por ella y su iniciativa para encontrar nuevas formas de expresión en el medio fílmico. Tanto es así, que el propio Fritz Lang, regente de la universidad, le encomendó una obra para su propia película.

Carl Koch murió en 1962, aún así, Lotte siguió trabajando en solitario durante casi veinte años más. Estos trabajos, en su mayoría, fueron películas basadas en cuentos de hadas clásicos para la BBC.

Finalmente, Reiniger murió en Dettenhausen, Alemania, el 19 de junio de 1981, cuando tenía 82 años. Dejó tras de sí, decenas de producciones de animación.

En este apartado queremos destacar también sus implicaciones con la pedagogía, pues consideramos que estas experiencias adquiridas trabajando con el desarrollo y aprendizaje de los niños le sirvió para orientar su obra a la búsqueda de lo didáctico y enriquecedor. En 1922, Lotte Reiniger y su marido, Carl Koch, pudieron trabajar en una pequeña escuela privada en la que el material de estudio fue diseñado por los propios niños y niñas. Este sistema educativo fue aplicado por el banquero alemán Louis Hagen, quien contrató a Lotte y Carl a cambio de regalarles un pequeño estudio en el que hicieron la película *Las aventuras del príncipe Ahmed*.

3.REFERENTES

Durante su adolescencia, Lotte se sintió fascinada tanto por las películas de Georges Méliès, por sus efectos especiales, como por las de Paul Wegener, especialmente por *El estudiante de Praga* y *El golem*. Además, la posibilidad de asistir a la conferencia de este último en 1915, sobre las posibilidades del cine de animación y posteriormente a su grupo de teatro, marcó profundamente el desarrollo de sus aspiraciones profesionales. Estos dos artistas pasaron a ser dos de sus grandes referentes para sus obras, pues le proporcionaron una base sobre la que Lotte Reiniger pudo innovar, aportando su propia visión.

También fue determinante la estética del teatro de sombras chinescas, por el que se sentía profundamente fascinada y que le ayudó mucho a definir su estilo propio.

Con el tiempo y su creciente alcance, Lotte fue conociendo a más artistas que influyeron en su trabajo, tales como Carl Koch, que posteriormente fue su marido.

Por último, mencionamos también la influencia del expresionismo alemán, pues, aunque no de un modo tan directo o personal, podemos ver unas claras similitudes en estética y temática. Esta corriente, a su vez, trata las leyendas y la fantasía popular, también el orientalismo y el exotismo, y asimismo, favorece la estilización de las formas.

3. TÉCNICAS

Para su obra, Lotte utilizaba la técnica de las siluetas recortadas. Esta, es una metodología que combina los contornos y manchas uniformes del teatro de sombras del que se inspiraba y la construcción de lo que conocemos como dibujos animados.

Reiniger utilizaba 24 imágenes por segundo para conseguir el efecto de que las siluetas negras discurren con la ilusión de movimiento, es decir, la técnica del «stop motion» de que conocemos hoy en día pero aplicada a objetos bidimensionales.

Según explicó Lotte Reiniger en varias ocasiones, estas 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 y una mesa de fotografía pero 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 poquito imagen por imagen para realizar una toma cada vez. Es imperativo tomar 24 imágenes individuales por segundo transcurrido». (Lotte Reiniger)

Lotte Reiniger estudiaba con ahínco el esqueleto humano y su anatomía, así como las formas de la naturaleza y los animales para representar proporcionadas las articulaciones y fluidez y precisión en los movimientos.

De igual modo, prestaba especial atención a la elección de planos para que todos estos detalles técnicos, al igual que las particularidades de los decorados, pudiesen ser apreciados y no se perdieran en el conjunto. Aunque la cámara estaba colocada en una posición fija, Lotte modificaba su enfoque para que se viesen los dedos de las manos o los estampados del vestuario en los momentos oportunos.

Con *Las aventuras del príncipe Achmed*, se anticipó en una década tanto a Walt Disney como a Ub Iwerks al utilizar la cámara multi-plano para ciertos efectos. Además, también su guión supuso otra innovación, pues por primera vez incluía la argumentación exacta de las escenas y sus efectos acústicos.

Las películas de Reiniger, introducen la novedad de los efectos ópticos a modo de transiciones, como la cascada de bolitas negras que conforman el palacio en *Las aventuras del príncipe Achmed*. No lo vemos descender de una pieza sino que son la hilera de figuras negras la que poco a poco se va fusionando y reorganizando hasta construir una perfecta cúpula. La artista se servía de este recurso para explorar las concepciones más lúdicas y divertidas de este cine, además de para buscar la sorpresa y la maravilla del espectador.

5. TRAYECTORIA

5.1. INICIOS

Con respecto a su recorrido laboral y a su trayectoria en el mundo del cine, al ser una trayectoria donde se mantuvo activa durante 60 años realizando películas, se considera como la más particular y longeva dentro de la historia del cine. En estos años, contamos con unas 61 películas realizadas por ella, pese a que solo contamos en la actualidad con 50 de ellas.

Lotte desde su infancia tuvo una clara influencia hacia la animación china (las sombras chinescas tradicionales), por estar realizada con siluetas, algo que le cautivó y llevaría consigo esta influencia durante su trayectoria, siendo con solo seis años cuando esta inspiración le llevaría a crear con tan solo seis años su primer teatro de sombras.

5.2. FORMACIÓN Y PRIMERAS COLABORACIONES

Estudió en la Escuela de Actuación de Max Reinhardt, un director de teatro y de cine austríaco muy influyente en su época. Ingresó en la Max Reinhardt School Schönfeld en 1916, tras escuchar una lectura que realizó Paul Wegener, el actor y director de cine alemán, y en esta escuela logró formar un sitio propio para trabajar su creatividad y proyectos, por tanto, fue decisivo su paso por esta, donde además pudo tener la ocasión de desarrollar distintas disciplinas y habilidades, como la animación de sombras y la creación de decorados, lo que influyó de manera crucial su desarrollo artístico en cuanto al cine y la animación, mezclando lo teatral con lo audiovisual.

Desde el año que ingresó en la escuela, participa en diferentes proyectos audiovisuales dirigidos por Rochus Gliese, como las películas llamadas *Die schöne Prinzessin von China*, en ese mismo año, y *Apokalypse*, dos años después, en 1918, películas realizadas con sus amadas siluetas animadas.

En un período corto de tiempo, Lotte Reiniger ya estaba participando en las

películas de Paul Wegener, realizando los títulos y las tarjetas de diálogo de las películas *La boda de Rubezahl* estrenada en 1916, y en *El flautista de Hamelín* estrenada en 1918, en la cual ayudó en la realización creativa, sugiriendo

realizar las ratas con madera y animándolas mediante stop motion en vez de utilizar ratas vivas como sugería el director.

5.3. EXPERIMENTACIÓN

A causa de estos conocimientos y el hecho de que su participación en estas películas era sobresaliente, le hizo abrirse puertas, entre ellas el Instituto de Investigación Cultural (Institut für Kulturforschung) de Berlín, Alemania, donde se enfocaría en la investigación y el trabajo de la animación más experimental y novedosa del momento, y se le permitiría, por tanto, realizar libremente sus proyectos, ya que eran producidos por la misma institución. En este mismo Instituto, se haría conocer a diferentes personajes del momento, entre ellos algunos que colaboraron junto a ella en *Die Abenteuer des Prinzen Achmed*, como Carl Koch, su futuro compañero sentimental, y Berthold Bartosch, que se convertiría en parte de su círculo de contactos.

Obras de corta duración a destacar de esta etapa son *The ornament of a loving heart* o *Das Ornament des verliebten Herzens*, estrenada en 1919, *Amor und das Standhafte Liebespaar*, estrenada en 1920, y *Der Fliegende Koffer* y *The Star of Bethlehem*, ambas estrenadas en 1921.

Sería el 12 de diciembre de 1919 donde llegaría a estrenar *El ornamento del corazón enamorado*, su primera película corta de siluetas dirigida por ella misma. Durante este período también dedicaría su tiempo a 5 cortometrajes más, entre ellos podemos destacar *Das Geheimnis der Marquise*, un anuncio de una crema para el cuidado de la piel Nivea en Hamburgo, estrenado en 1921, y posteriormente realizaría el anuncio *Barcarole* (1924), para una empresa de postres, y así poder sobrevivir económicamente junto a Koch.

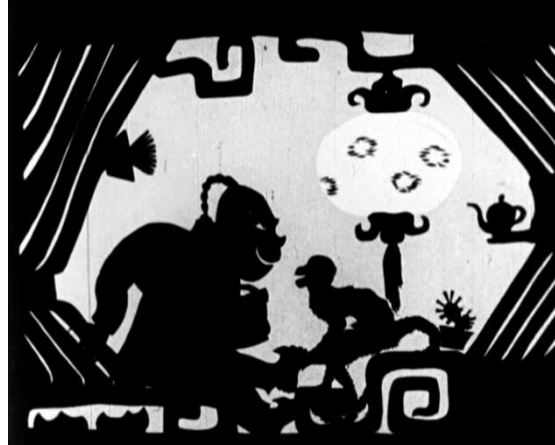
Sus obras de mayor interés a partir de 1923 serían producidas por una compañía financiada por Louis Hagen Sr., llamada Comenius-Film, que a su vez también sería gestionada por Koch, su pareja. Esta empresa llegaría a producir varios largometrajes de Lotte, a destacar contamos con *Die Abenteuer des Prinzen Achmed* (1923), *The three-part Doktor Dolittle series* y *The Hunt for Luck*.

5.4. BERLÍN

En 1923 comenzó a trabajar en Berlín, en este primer largometraje, llamado *Die Abenteuer des Prinzen Achmed*, y duró su realización hasta 1926, tomando más de 250.000 fotografías, fotograma a fotograma. Era una película muda, y se encargó de dirigirla y producirla, siendo esta película la primera en realizar la técnica de las siluetas dentro de una animación de largometraje, además de ser la primera película de animación alemana de largometraje y formar parte de los primeros largometrajes animados de la historia del cine.

Kotch, además de ser su pareja sentimental, participó en este largometraje tanto como animador como camarógrafo, y Ruttmann le ayudó con la realización de los diseños de decorados de la película. Le darían un gran uso a la cámara multi-plano, un recurso que empezó a utilizar antes que Walt Disney,

aunque 17 años después Disney compraría la patente de la cámara.

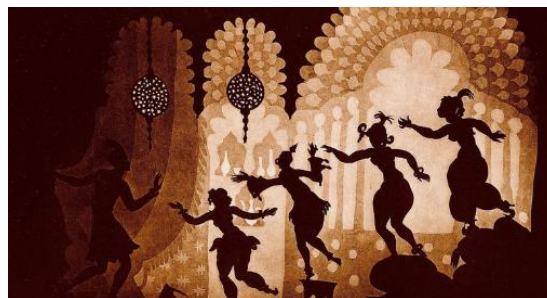
Lotte Reiniger: *Der scheinrote Chinese*, 1928. Fotogramas de la película

Más tarde, realizó diversos cortometrajes como *Der scheinrote Chinese* en 1928, pero además de ello hizo diversas colaboraciones con Bertolt Brecht y Elisabeth Hauptmann, entre ellas, para realizar un guion para una película inspirada en La ópera de los tres centavos, aunque no se llegó a finalizar.

5.5. VIAJES Y APARICIÓN DEL CINE SONORO

En 1926 viajaría a Egipto y en 1936 a Grecia, donde estudiaría en ambos sitios la cultura del lugar y como empleaban el recurso de juegos de sombras, además de las tradiciones populares. Una tradición que le interesó de Grecia fueron los títeres folklóricos griegos.

En la época de la República de Weimar, a partir de 1930, con la llegada del cine sonoro, produjo diversos cortometrajes musicales como *Zehn Minuten Mozart*, *Harlekin*, en 1931, además de parodiar las óperas *Carmen*, en 1933, o *Papageno* en 1935, aunque no causó un gran furor entre el público, además de que con la llegada del nazismo tampoco seguían con los criterios permitidos del régimen. En 1933, junto a Carl Koch se mudó a Francia, y durante su estancia en este país colaboraron con Jean Renoir. También produjo cine con temática erótica, como *Der Kleine Schornsteinfeger*.

Lotte Reiniger: *Die Abenteuer des Prinzen Achmed*, 1926. Fotogramas de la película.

5.6. LLEGADA DE HITLER A ALEMANIA

Con la llegada de los nazis, tuvieron que trasladarse a Inglaterra, para después mudarse a Francia, y tras ello a Italia, a Roma, donde su marido se mudaría primero y ella viajaría para reencontrarse con él y con su amigo en común Renoir en 1939. Se uniría con ellos en la realización de *Tosca*, y tras ello participa

también en la realización de *La Signora dell'Ovest* occidental. Aprovechó su estancia en Roma para la realización de un cortometraje basado en una ópera italiana, y la llamó *L'Elisir d'Amore*, y trabajaría de manera individual en este proyecto. Hasta 1943, trabajaría para una compañía italiana, Scalera Film, para la cual realizaría un total de tres proyectos de animación, y ese mismo año, tras ver una situación difícil en Roma, se trasladó unos meses a Venecia junto a Koch.

Su vuelta a Alemania durante 1944 no fue premeditada, sino que se vieron obligados a volver tras el deterioro de la situación de Italia y por la situación crítica de su madre enferma. Para ganarse la vida, consiguió trabajar para *Die Goldene Gans*, cuya realización perduró tres años.

5.7. INGLATERRA

En 1948 lograron poner fin a su vida en Alemania, para dar comienzo a una nueva etapa de mayor calma en Inglaterra, donde conseguirían obtener la nacionalidad tanto ella como Koch, y realizó diferentes cortometrajes y encargos.

En 1949 consiguió, junto a Carl Koch, un trabajo junto a los titiriteros de teatro, entre ellos los más influyentes de Inglaterra, como Ann Hogarth y Jan Busell.

En la década de los 50, produjo proyectos más infantiles como *Twelve children's fairy tale films*, y en encargos para diversas instituciones inglesas, como los proyectos que realizó para el General Post Office y la Crown Film Unit. Fundó Primrose Film, una productora que estableció en Londres y estaba especializada en Cut Out y Stopmotion, y logró fundar esta compañía gracias al hijo de Louis Hagen, un banquero de la localidad londinense. Algunas de las películas que produjo con su propia compañía fueron *Calif the stork*, *Thumbelina* y *The Grasshopper and the Ant*. Desde 1951, trabajó en "The Abbey Arts Centre", el cual también se convirtió en su hogar.

5.8. CANADÁ

Se le abrió la oportunidad de participar en la enseñanza de animación para los alumnos de la Universidad de Montreal en Canadá en 1952. En Canadá también pudo realizar diversos talleres para jóvenes y no tan jóvenes artistas canadienses, además de participar en diversos festivales de arte y demás eventos. En su época canadiense también dedicaría su tiempo en el proyecto cinematográfico *Aucassin and Nicolette* en 1975.

Durante esta década y la posterior, dedicaría sus dotes artísticas en la producción de diversas animaciones para los medios de televisión tanto británicos como alemanes, donde adaptaría diversos personajes de fábulas, cuentos, entre otros. Podemos destacar su colaboración con la British Broadcasting Corporation, con la emisión de la serie *The Star of Bethlehem* en 1955.

En 1955 también recibió un premio en el Bienal de Venecia de ese año una de sus animaciones: *The brave little tailor*, o en español conocida como *El sastrecillo valiente*, como mejor largometraje. Desde entonces, el color abundó más en las siluetas de recortes de Lotte, llegando a producir diversas obras, entre ellas *The Rose and the Ring* en 1979, que daría fin a su etapa de color.

5.9. Últimos años y retiro

En 1970 se estrenó su propio documental llamado *The Art of Lotte Reiniger*, donde se hacía un recorrido tanto biográficamente, como de su trayectoria artística y sus obras más destacadas, entre otros aspectos importantes de la artista, como testimonios de personas que la conocieron o que estaban dentro del círculo artístico por el que se desenvolvía ella en su etapa más álgida de su carrera, además de personas entendidas como historiadores del arte. Siguiendo con más reconocimientos de la artista, recibió la Cinta de Oro del Cine Alemán en 1972, y ocho años más tarde la Federal Cross of Merit en Inglaterra. En sus últimos años activa no produjo tanto como en el resto de décadas, pero una obra a destacar es *Aucassin and Nicolette*.

Concluye su trayectoria artística con su retiro por decisión propia, en 1980, donde ya se había asentado en Londres junto a su esposo.

Justamente un año más tarde, fallece la artista con ochenta y dos años en Dettenhausen, Alemania, dejándonos con una inmensa trayectoria que no deja que desear.

6. OBRAS MÁS RELEVANTES

"Creo que las películas de animación pueden ser una forma poderosa de contar historias. Las imágenes en movimiento pueden transmitir emociones de una manera que las palabras a veces no pueden." *Lotte Reiniger*.

La obra de Reiniger es tan inmensa que resulta imposible mencionar cada una de sus creaciones. Cada película es especial y nos ofrece una historia única e innovadora. A lo largo de sus cincuenta años de carrera, la obra de Reiniger experimentó una transformación gradual, en la que abarcó diferentes puntos de vista y estilos.

6.1. PRIMERA ETAPA (1919-1925):

En general, sus primeras piezas resultan más simples y conceptuales en comparación con sus trabajos posteriores. Su primera película de siluetas animadas fue creada en 1919, en un pequeño estudio berlinés dedicado a las películas de animación experimentales, allí realizó *Das Ornament des verliebten Herzens* (El ornamento del corazón enamorado, 1919).

Se trata de 4 minutos de animación donde se narra a modo de estampa la historia de un joven príncipe que se enamora perdidamente de una hermosa

princesa. Su amor se ve obstaculizado por fuerzas malévolas que intentan separarlos; este obstáculo aparece en forma de ornamentaciones, en las que se producen transformaciones a medida que avanza el corto. Estos representan los cambios y emociones que viven los amantes, transmutando finalmente en un corazón, el cual simboliza su amor (de ahí su título). Durante todo el cortometraje podemos observar escenas cautivadoras con gran fuerza visual creadas con siluetas meticulosamente recortadas en papel, que se mueven con delicadeza y precisión para dar vida a la historia de amor de manera efectiva, mientras que la inclusión de elementos de fantasía y surrealismo añade un aura de misterio a la narrativa.

Sobre *Das Ornament des verliebten Herzens* el animador Hans Cürlis llegó a afirmar que se trataba de «un drama fino, amable, alegre, lleno de encanto en todos los movimientos, sin texto, con todo el contenido concentrado en el ritmo de los personajes y el ornamento resonante y brillante»

Amor und das standhafte Liebespaar (Amor y el amante constante, 1920), Reiniger no muestra un cuidado excesivo en los fondos y se perciben elementos más expresionistas, con la inclusión de animales y personajes perversos y angulosos. El uso del claroscuro se hace más evidente y tenebroso en esta obra. Se incluyen en esta etapa cortos como: Dornröschen (La bella durmiente, 1922) o las piezas Aschenputtel (Cenicienta, 1922) que completan su trabajo previo a la elaboración de su obra cumbre.

6.2. SEGUNDA ETAPA (1926-1949):

En 1926, Reiniger creó su largometraje de animación más conocido y el más antiguo que se conserva: *Die Abenteuer des Prinzen Achmed* (Las aventuras del Príncipe Achmed, 1926), con una duración de aproximadamente 65 minutos y para la que se realizaron un total de 300.000 imágenes individuales.

Esta película es un claro exponente del cine expresionista alemán, destacando por su fascinación con la fantasía y con el pasado mítico, así como por sus composiciones plásticas, por su énfasis en las emociones y, sobre todo, por su mirada escapista a oriente. Además, se considera que su obra anticipó una década a Walt Disney. La trama de esta película está basada sobre varias historias relacionadas con Las mil y una noches, sigue las aventuras del Príncipe Ahmed que hace frente a desafíos mágicos y peligrosos. Presenta un estilo visual único y exquisito, con siluetas detalladas que se mueven con gracia y elegancia, creando paisajes imaginarios y todo un mundo de fantasía. La colaboración con el compositor *Wolfgang Zeller* resultó en una partitura musical original que complementa perfectamente la narrativa visual. Además, esta película capturó la esencia de la modernidad y la importancia en el arte moderno de la imagen

en movimiento, consolidando su lugar como un precedente en la historia de la animación.

Der scheinote Chinese (The Death Feigning Chinaman, 1928), un cortometraje de nueve minutos, realizado en una línea muy parecida a la del Príncipe Ahmed. Volverá a mostrar su querencia por la temática orientalista (Las mil y una noches), la cultura china, el preciosismo visual y la narración mediante el cine figurativo. Además, creará paisajes exóticos y selváticos repletos de animales. Sin embargo, a diferencia de su largometraje, esta no es una película romántica, sino una comedia, donde explota un humor sorprendentemente negro.

El cine de Lotte Reiniger también refleja influencias de la ópera, tal como se evidencia en ***Carmen*** (1933), basada en la ópera homónima de Bizet; *Zehn Minuten Mozart* (1930) y ***Papageno*** (1935), basada en *Die Zauberflöte* (La flauta mágica) de Wolfgang Amadeus Mozart. Todas ellas son abordadas con preciosismo vegetal, ornamental y animal propio del art nouveau.

En esta etapa, Reiniger también se adentra en temas mitológicos, tal como sucede en ***Galathea: Das lebende Marmorbild*** (1935). En este cortometraje el estilo plástico de Reiniger se modifica para adquirir tintes de vasijas romanas y esculturas griegas. Destaca, el mayor grado de sensualidad de esta pieza. Ciertamente que no cae en el erotismo o en una representación impúdica de la desnudez, sino que, por el contrario, establece un diálogo plástico muy interesante entre su estilo genuino y la adopción de formas propias de etapas clásicas.

Además, retoma la temática de los cuentos fantásticos, con la adaptación de ***El doctor Dolittle y sus animales*** (1928). No obstante, será en su tercera etapa donde este tema se convierta en el eje central de su obra, incluyendo adaptaciones de los propios cuentos populares tales como los famosos cuentos de los Hermanos Grimm.

6.3. TERCERA ETAPA: 1950-1979:

En su última etapa, Reiniger se enfoca principalmente en la adaptación de cuentos fantásticos, con títulos elocuentes como *Hänsel y Gretel*, *Pulgarcita*, *El gato con botas*, *Blancanieves*, *Jack y las habichuelas mágicas* o *La cigarra y la hormiga*, todos ellos con un fuerte carácter expresionista. Por lo que encontramos obras como: ***Hänsel y Gretel*** en 1954 y ***Poucette*** (*Pulgarcita*, 1955).

En conclusión, la obra de Lotte Reiniger representa un hito en la historia del cine de animación, demostrando el poder de las imágenes en movimiento para contar historias de manera única y emocionante. A lo largo de su prolífica carrera, Reiniger experimentó con una variedad de estilos y temáticas, desde las primeras siluetas conceptuales hasta las complejas adaptaciones de cuentos de hadas y mitología en su etapa posterior. Su legado perdura como una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cineastas y artistas de la

animación, destacando su capacidad para fusionar la técnica con la narrativa de una manera verdaderamente innovadora y cautivadora.

7. LEGADO

Lotte Reiniger es considerada como una de las mayores figuras del cine de animación, sobre todo por sus contribuciones en cuanto al enfoque artístico, innovación técnica y libertad creativa. Reiniger comenzó su carrera en una época en la que la animación estaba en sus primeras etapas de desarrollo, convirtiéndose así en una de las primeras animadoras del mundo y en una de las pioneras en explorar y perfeccionar la técnica del uso de recortes de papel. Técnica que ha acabado por formar parte de la historia del cine, todo esto la distingue completamente como una figura destacada del arte del cine de animación.

Pero entre esas influencias más directas destaca el nombre de Michael Ocelot, un director de cine de animación francés, que en películas como *Tales of the Night* (2011) emplea siluetas oscuras y sombras para representar, de un modo muy similar a lo creado por Reiniger. Otros artistas muy cercanos a lo que vemos en la obra de Lotte Reiniger son el japonés Noburō Ōfuji, uno de los autores más importantes del anime (con obras como *Kujira*, 1952) que comenzó haciendo animación cutout, la estadounidense Nina Paley, *Sita Sings the Blues* (2008), el alemán Bruno J. Böttge, *Die Zauberschere* (1957), y Andrey Shushkov, *Invention of Love* (2010), todos por los mismos motivos, el uso de siluetas en sus animaciones. Otros nombres que podemos relacionar con este referente serían, por ejemplo, Caroline Leaf, con estilos diferentes, pero teniendo en común la experimentación con técnicas no convencionales, o Oskar Fischinger, con el que comparte el uso de siluetas y deseo de sincronización de la música con la imagen. Su impacto probablemente ha llegado a repercutir en directores como Henry Selick o Tim Burton. En las animaciones de este último apreciamos el uso del claroscuro, siendo esta, junto al contraste, una parte esencial de la obra de Reiniger, además también existen una estilización de los cuerpos y los movimientos sinuosos de los personajes que nos pueden llegar a recordar a la artista.

Aunque a partir de los años cuarenta comienzan a afianzarse los nombres de figuras femeninas en el campo del cine de animación, aún se vivía una situación complicada para la integración de la mujer en el mundo laboral en general, pero, sobre todo, en esta industria artística en ciernes. En esas primeras décadas del siglo XX, Lotte Reiniger se estableció como pilar fundamental para las artistas venideras. Todas ellas, llenas de gran determinación por llegar a sus metas creativas y gran pasión por este campo de expresión, consiguen en conjunto trazar el camino, sobrepasar desafíos y contribuir a unos éxitos que más tarde dejarán una huella significativa para la mujer en la historia del arte de la animación.

A pesar de esto, todavía en la actualidad observamos que el rol de la mujer en la industria continúa siendo limitado a proyectos de menor relevancia o

menor financiación más escasa. En el ámbito de la animación, las mujeres siguen mayormente asociadas a la creación de cortometrajes, siendo muy pocas las que pueden llegar a dedicarse al largometraje.

En cuanto a las influencias en lo formal, no existen muchos artistas especialmente tocados por el legado artístico de Reiniger, ya que su arte ha inspirado a generaciones de cineastas y animadores hasta llegar a la actualidad, y de una forma muy amplia: sentó las bases del desarrollo de la animación en general y contribuyó al reconocimiento de esta forma de hacer cine como legítima y respetable.

Pero entre esos artistas más próximos a Reiniger destaca el nombre de Michael Ocelot, un director de cine de animación francés, que en películas como *Tales of the Night* (2011) emplea siluetas oscuras y sombras para representar, de un modo muy similar a lo creado por Reiniger. Otros artistas muy cercanos a lo que vemos en la obra de Lotte Reiniger son el japonés Noburō Ōfuji, uno de los autores más importantes del anime (con obras como *Kujira*, 1952) que comenzó haciendo animación cutout, la estadounidense Nina Paley, *Sita Sings the Blues* (2008), el alemán Bruno J. Böttge, *Die Zauberschere* (1957), y Andrey Shushkov, *Invention of Love* (2010), todos por los mismos motivos, el uso de siluetas en sus animaciones. Otros nombres que podemos relacionar con este referente serían, por ejemplo, Caroline Leaf, con estilos diferentes pero teniendo en común la experimentación con técnicas no convencionales, o Oskar Fischinger, con el que comparte el uso de siluetas y deseo de sincronización de la música con la imagen. Su impacto probablemente ha llegado a repercutir en directores como Henry Selick o Tim Burton. En las animaciones de este último apreciamos el uso del claroscuro, siendo esta, junto al contraste, una parte esencial de la obra de Reiniger, además también existen una estilización de los cuerpos y los movimientos sinuosos de los personajes que nos pueden llegar a recordar a la artista.

La obra de Lotte Reiniger cambió por completo el curso del mundo de la animación, su contribución en este campo ha servido de inspiración para animadores y animadoras que llegan a la actualidad y que continúan buscando nuevas formas de contar historias a través del cine de animación.

8.CONCLUSIONES

Reiniger fue una pionera del cine de animación y su obra consiguió atraer y sorprender al público mucho antes de que Walt Disney llegara a la gran pantalla. Siluetas divididas en piezas, unidas con alambre, que luego eran compuestas y animadas a mano en una mesa de luz. Esta técnica, aparentemente sencilla, es la que utilizó para crear una extensa filmografía que se ha convertido en una parte fundamental de la historia del cine por todos los avances que representó, y no ha dejado de ser un referente para animadores en busca de nuevas maneras de contar historias y experimentar con el movimiento.

Destacamos a su vez, su relevancia en la lucha de la mujer emprendedora por hacerse un hueco en esta industria regentada por hombres, más aún en un

momento en el que la consideración hacia nosotras era tan anulatoria y restrictiva.

9. BIBLIOGRAFÍA

Introducción, biografía, referentes y técnicas:

<https://www.escolaimaxinada.com/post/referentes-lotte-reiniger>

<https://www.ahmagazine.es/lotte-reiniger/>

https://www.fundacionerguete.org/lotte_reiniger_es.html

[https://educomunicacion.es/cineyeducacion/figuraslottereiniger.htm#:~:text=En%20ella%20se%20encuentran%20los,conserva%20\(*\)%2C%20estrenado%20en%201926](https://educomunicacion.es/cineyeducacion/figuraslottereiniger.htm#:~:text=En%20ella%20se%20encuentran%20los,conserva%20(*)%2C%20estrenado%20en%201926)

<https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-6m3p-mh27>
<https://www.vr-elibrary.de/doi/abs/10.7767/muk.2010.56.4.9?journalCode=mako>
<https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/713/?sequence=2>
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-13943-8_4

Trayectoria:

<https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-6m3p-mh27>
<https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/713/?sequence=2>
<https://gredos.usal.es/bitstream/10366/119668/1/>
<https://externos.uma.es/cultura/fantastico/2006/prensa/LotteReiniger.pdf>

Obras:

<https://drgrobsanimationreview.com/2016/03/14/der-scheintote-chinese/>
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/15123/Lotte_Reiniger.pdf?sequence=2&isAllowed=y
<https://www.espinof.com/en-rodaje/lotte-reiniger-una-autentica-pionera-de-la-animacion-que-deberias-conocer>
<https://www.mujiresenlahistoria.com/2016/01/la-magia-de-las-sombras-lotte-reiniger.html>
<https://florilegesjournal.com/2022/05/30/orientalisme-et-cinema-danimation-de-lotte-reiniger-a-michel-ocelot/>
<https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/119668/?sequence=1>

Legado:

<https://riunet.upv.es/handle/10251/189115>
<https://reunir.unir.net/handle/123456789/15123>
<https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/149315>
https://www.researchgate.net/profile/Elisa-Martinez-13/publication/366325282_THE_CARDBOARD_FAIRY_TALES_OF_LOTTE_REINIGER/links/639c43cbe42faa7e75cad454/THE-CARDBOARD-FAIRY-TALES-OF-LOTTE-REINIGER.pdf
https://minpaku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8379&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/19146/memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y> <https://journals.eagora.org/revSOCIAL/article/view/1215>