

Rocío Benavent
robemen@upv.es

Camilo Cogua-Rodriguez
ccogua@javeriana.edu.co

COMBINAR EL MOVIMIENTO CON LA IDEA: LA ANIMACIÓN Y EL DIBUJO PARA RAIMUND KRUMME

COMBINING MOVEMENT WITH THE IDEA: ANIMATION AND DRAWING FOR RAIMUND KRUMME

CONVINAR EL MOVIMENT AMB LA IDEA: LA ANIMACIÓ I EL DIBUIX PER A RAIMUND KRUMME

Camilo Cogua-Rodriguez y Rocío Benavent

vol. 12 / fecha: 2023 Recibido:08/08/23 Revisado:22/10/23 Aceptado:03/01/24

Cogua-Rodríguez, Camilo y Benavent, Rocío. "Combinar el movimiento con la idea: La animación y el dibujo para Raimund Krumme." En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 12, 2023, pp. 297-305.

DOI: 10.4995/sonda.2023.20171

COMBINAR EL MOVIMIENTO CON LA IDEA: LA ANIMACIÓN Y EL DIBUJO PARA RAIMUND KRUMME

COMBINING MOVEMENT WITH THE IDEA: ANIMATION AND DRAWING FOR RAIMUND KRUMME

CONVINAR EL MOVIMENT AMB LA IDEA: LA ANIMACIÓ I EL DIBUIX PER A RAIMUND KRUMME

Entrevista por:

Camilo Cogua-Rodriguez
ccogua@javeriana.edu.co
Universidad Politécnica de Valencia

Rocío Benavent
robemen@upv.es
Universidad Politécnica de Valencia

Resum

Entrevista al l'animador Raimund Krumme en el marc de l'exhibició "Moviment Íntim" a la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València a Octubre del 2022, sobre el moviment, el gest, l'animació y l'ensenyança.

Resumen

Entrevista con el animador Raimund Krumme en el marco de su exhibición "Movimiento Íntimo" en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en Octubre de 2022, sobre el movimiento, el gesto, la animación y la enseñanza.

Palabras clave

Raimund Krumme, entrevista, dibujo, animación, exposición.

Abstract

Interview with the animator Raimund Krumme in the framework of his exhibition "Intimate Movement" at the Josep Renau Hall of the Faculty of Fine Arts of the Universidad Politécnica de Valencia in October 2022, about movement, gesture, animation and teaching.

Key words

Raimund Krumme, interview, drawing, exhibition, animation, exhibition.

Fotografía 1: Proceso de creación Exposición “Movimiento íntimo” de Raimund Krumme en la UPV.
Fotografía tomada por: Eva Máñez.

Con la tinta fresca esperando en el pincel y un montacargas que le permite recorrer el alto muro de la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, el artista y profesor alemán Raimund Krumme¹ hace una pausa. Sus trazos gestuales hacen florecer una multitud inquietante de figuras que igualan proporción a una persona de pie en el espacio, y se pierden hacia arriba en un horizonte imaginado cercano al techo de la sala. Quienes asisten el montaje, enmarcando y cargando, se detienen por instantes a contemplar, convirtiéndose sin quererlo en parte de una composición de sujetos de espaldas que dialogan sin palabras en la distancia. La tinta negra llena de dinámica las paredes, en un diseño curatorial que reconoce marcos, pero también escapa a ellos con murales efímeros que confrontan al público desde el blanco mismo del espacio. El contraste conecta las búsquedas de los cortometrajes animados del artista, reconocidos en importantes festivales del mundo, y nos acercan a la intimidad de su dibujo. Conversamos con él sobre la exposición, sus procesos y su mirada como docente.

Entrevistador: Raimund, cuéntanos sobre esta magnífica exposición.

Raimund: La exposición se llama “Movimiento íntimo”², y es porque toda mi obra trata del mo-

vimiento, porque hago animación, que es sobre el movimiento. Estudio el movimiento por diversión, y también, por mi profesión como animador, me gusta mucho el movimiento, cualquier tipo de movimiento. Lo que estoy haciendo aquí, es básicamente, plasmando como el movimiento de la mano se combina con el movimiento de la propia idea, por lo que es muy importante el movimiento de la mano en sí. Podemos seguirla, podemos ver si es un movimiento agresivo o un movimiento muy suave, y esto se lee también en las figuras. Para mí es muy importante hacer esto en cada dibujo y lo hago también en la animación. Me gusta como luce en general un movimiento, creo que es importante hacer eso y ver de qué se trata el movimiento. Para luego diferenciar en cada uno de los fotogramas, ya sabes, si quieres tener el movimiento de un segundo debes hacer 12 o 24 fotogramas. Así que primero haces todo el movimiento, sea lo que sea, y representar todo el movimiento, y luego lo separas en diferentes partes, para que luego la cámara, la película, lo vuelva a ensamblar y el público lo verá como un movimiento suave, o eso esperamos.

1. Raimund Krumme | ANIMATION BY RAIMUND KRUMME. (s. f.). Recuperado 14 de noviembre de 2023, de <https://raimundkrumme.com/>

2. Exposición inaugurada el 19 de Octubre de 2022 en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de València. Comisariada por María Ángeles López y Sara Álvarez

Entrevistador: ¿Hay un diálogo entre tu idea del movimiento y tu creación? ¿Dejas que el material te sugiera el movimiento?

Raimund: Todo el mundo se mueve, todo el mundo ve movimiento, y creo que todo el mundo sabe sobre movimiento. Podemos reconocer cuando alguien es una persona mayor, o está triste, o muy feliz, por la forma en que se mueve. Puedes leerlo por su movimiento. Eso es también lo que estoy haciendo: hago el gesto, busco concentrarme, y luego, trato de poner el movimiento en mis manos, y hacer este movimiento, como una danza. Es realmente como un baile. A veces mis figuras se ven más como bailarines, porque hay un cierto movimiento en ellas. Y pueden confluir dos movimientos contradictorios en una figura, lo que también sucede en la danza y en la animación, que son muy cercanas. La danza, el teatro y la animación son muy cercanos, creo que están estrechamente relacionados.

Entrevistador: En tu obra hay individuos y multitudes, pero esos individuos parecen ser siempre la misma figura, y al agruparse constituyen una masa que establece relaciones puntuales con otros. ¿Cuál es el papel de las multitudes en la obra?

Raimund: La verdad es que no lo sé. A mi realmente no me gustan las masas de personas, y tal vez es esa la respuesta. No me gustan los grandes conjuntos de personas, más bien me asustan, no los disfruto. No me gustan los restaurantes abarrotados, o las playas llenas. Tampoco me gustan las manifestaciones, en realidad odio cuando hay una manifestación y la gente se mete en ese ritmo. Desde luego, a veces, tienes que ir a una manifestación, pero no es lo que más me gusta hacer. Tal vez, es porque los grandes grupos me generan ciertos sentimientos, porque sé que hay una dinámica particular en ellos, pueden ser fáciles de manipular. Es fácil poner un gran grupo de gente en una idea particular, y eso es algo que me da bastante miedo. A la vez también me fascina lo que hace que esos grandes grupos tengan una cierta dinámica y un cierto peligro, eso también me resulta interesante.

Entrevistador: ¿Hay alguna razón particular por la que tu trabajo sea en el blanco y negro?

Raimund: Si, la gente me sigue preguntando eso, y lo cierto es que no puedo decirlo. Me gusta el blanco y negro, y no soy daltónico, pero no, no estoy tan interesado en el color. Yo estoy más interesado en la puesta en escena y en el espacio. Me gusta trabajar en todas estas cosas, y para eso realmente no necesitas color. A veces uso color, una pisca de color. Pongo un poco de rojo o algo de color, pero para mí, es un poco inquietante. No necesito color. Debo decir que además prefiero las películas en blanco y negro, la fotografía en blanco y negro. Y creo que la mayoría de las veces sueño en blanco y negro. ¿Sabes que la gente sueña en blanco y negro o en color? Pues yo sueño en blanco y negro.

Entrevistador: Revisando tus procesos se puede ver que tus obras parten de ideas muy simples y minimalistas y de allí germinan impresionantes expresiones animadas

Raimund: Sobre todo está relacionado con el espacio. Todo pasa por etapas. Tengo una idea del escenario, en esa etapa lo dibujo, dibujo algunas imágenes y observo cómo funcionan, y busco varias alternativas. El otro día leí algo sobre Peter Brook, que falleció hace un par de meses, y dijo: - El teatro está listo cuando hay una persona en el escenario y otra persona entra -. Me gustó mucho ese concepto e hice algunos bocetos sobre ello. ¿Qué hace la persona que estaba en el escenario? ¿Mirando a cámara? ¿o está mirando en nuestra dirección y vemos que se acerca? Hay tantas opciones diferentes. Así que fue realmente una inspiración ver esto, leer ese artículo, y eso es lo que me gusta. Hacer unos pocos bocetos de eso y ver las diferentes posibilidades. Puedes ponerlo gigante en la pantalla, o muy romántico con pequeñas figuras en una enorme sala como en la que estamos ahora. Esto es lo que me gusta hacer y lo que me gusta experimentar.

Entrevistador: Vemos imágenes de una obra cinematográfica nueva en la exposición. Cuéntanos ¿en sobre tu proyecto actual?

Raimund: Es un proyecto de Samuel Beckett y necesitaba los derechos para ello. Así que con mi productor en Los Ángeles, Ron Diamond, con el que he trabajado por más de 30 años y que se ha convertido en un gran amigo, hemos tratado de hacer este proyecto. Él trató de conseguir los derechos, y casi los conseguimos. Fuimos a Londres para hablar con la gente encargada del patrimonio de Beckett y casi lo logramos. Pero entonces las cosas se pusieron muy mal. Estaba John Calder quien era el editor de los libros de Beckett, y al principio no le gustábamos, pero luego cuando vio mis películas, pensó que si podríamos hacer el proyecto. Tuvimos mala suerte porque por desgracia falleció y tuvimos que empezar de cero. Fue una pesadilla, pero ahora por fin tenemos los derechos, y solo tenemos que conseguir el dinero para poder hacerlo. Ya hice los storyboards largos y los moodboards, de hecho, muchas cosas de esta exposición se ins-

piran de una manera u otra en “The lost ones”³, por la forma en que la gente interactúa y cómo las personas usan el espacio y todas estas cosas que se inspiran en la obra de Beckett. La novela trata del espacio. Es un espacio cerrado donde no se puede escapar y es una historia de corazón. Hay 200 personas en ese espacio cerrado y se trata de su interacción, los movimientos y sus reacciones. Es una historia, que no es realmente una historia para una película, gira siempre sobre sí misma, lo cual es un reto. Creo que podríamos arreglárnoslas con el uso de elementos que son más de la danza que de la narración cinematográfica, ya veremos. Mi productor, siente que las historias son como una cebolla, pelás una cáscara y tienes otra cáscara de cebolla, otra cebolla y otra cáscara. Es así, todo es un reto, es interesante hacer eso. También hago proyectos más pequeños. He estado muy interesado en los bucles, en pequeños bucles animados. Hago bocetos y muchos dibujos para hacer el bucle.

3. Beckett, S. (1972). *The Lost Ones*. Grove Press, Incorporated.

Fotografía 2: Raimund Krumme en la inauguración de la Exposición el 19 de octubre de 2022. Fotografía tomada por: Eva Mániz.

Entrevistador: ¿Cómo eliges los temas para tus películas?

Raimund: Ellos te siguen, ¿sabes? En realidad tú no los descubres como: ¡Oh! Leí esta historia y es esta. Eso es, ¡Voy a hacer una película de eso! Podría pasar, pero a mí no me pasa. Leo una historia y la vuelvo a leer. Creo que es interesante y hago algunos bocetos o tengo una cierta imagen en mi cabeza. Y luego poco a poco se desarrolla y se convierte en el deseo de hacer una película, es más bien así. Mis películas siempre se elaboran en la cabeza. Hay muchas ideas que descarto porque no van a funcionar. Pero escribo un montón de ideas, sobre todo hago bocetos, lleno cuadernos de bocetos y luego van a un armario. A veces vuelvo a ellos y digo: esto puede ser interesante.

Entrevistador: Al ver tu trabajo encontramos siempre diferentes niveles de lectura.

Raimund: No cuento historias verbalmente. Trato de ver otros valores importantes en la historia, como movimientos, la puesta en escena, cómo se ha desplazado la gente y de qué manera están dispuestos en el escenario. Tal vez hay un grupo de personas y una persona está sola, o todos están igual y están distribuidos uniformemente en el espacio. Esto es lo que me parece interesante y eso es contar historias.

Entrevistador: ¿Cómo llegaste a la animación? ¿Viniste de la animación al dibujo? ¿o del dibujo a la animación?

Raimund: Caí en la animación, es bastante curioso. Fui a la escuela de arte porque me gusta dibujar desde que era niño, desde antes de la escuela dibujaba. Como a todos los niños, que les gusta dibujar, pues a mí también. Y creo que mi destino cambió al ganar un premio en un periódico cuando tenía cinco años. Entonces todo el mundo lo vio, y dijeron: - ¡Oh, el niño es talentoso, darle lápices de colores, pinturas, cualquier cosa, porque él tiene el don! Así que me dieron todas estas cosas y eso fue inevitable. En la escuela debía hacerlo bien, hacía dibujos y todo tipo de arte. Esto le pasa a mucha gente, yo nunca fui

capaz de hacer lo que realmente deseaba, algunas cosas ocurren en gran parte por accidente, como hacer animación, que también sucedió por accidente. No estudié animación. Hacía dibujos, y en un momento determinado hice un libro infantil. La compañía quería hacer una película con él, así que pensé: - ¡Claro, me encantaría hacerla! Entonces me contrataron para hacer los dibujos de la película, que era en la técnica de recortes de papel [cut out]. Mi primera película se hizo en Bélgica, en Gent y fue para una televisión infantil holandesa. La experiencia me gustó y pensé: ¡Es genial hacer esto! Así que hice otra película para mí. Aprendí por accidente, y debo decir, que nunca hice cursos de animación en la escuela. Mi madre era entintadora en la UFA⁴ y ella me enseñó los principios de la animación. Me decía: - Tú haces un extremo y otro, y luego haces uno en el medio de los dos, y haces el medio del medio, y así sucesivamente-. Así es cómo aprendí animación y es como le puedo decir a la gente hoy en día que puedo enseñarles animación en una tarde, pero la experiencia y las cosas que aprendes y lo que expresas, eso lleva toda una vida. Pero los principios de la animación son muy fáciles. Es, como dije, una tarde, y no estoy exagerando.

Entrevistador: Tienes una experiencia importante como profesor, has dado muchas clases magistrales, talleres y cursos en todo el mundo, incluyendo CalArts en USA, The Academy of Media Arts en Alemania, o la Universidad de Minas Gerais en Brasil. ¿Cómo enseñas Raimund? ¿Tienes una metodología para tu trabajo o enseñas experimentando?

Raimund: En primer lugar, debo decir que me gusta enseñar y probablemente aprovecho más enseñando de lo que mis alumnos consiguen. Es posible, que aprenda yo más de las charlas, hablar o discutir cosas que ellos. Tienes que ser muy claro cuando estás enseñando, tienes que saber de qué estás hablando, de lo contrario, los estudiantes lo sabrán rápidamente, así que más te vale ser bueno, estar bien preparado, y preparar bien lo que vas a decir. Hay que preparar

4. UFA | Geschichte einer Produktionsfirma. (s. f.). Historie. UFA. Recuperado 14 de noviembre de 2023, de <https://www.ufa.de/die-ufa/historie>

cualquier tema, incluso si es algo que crees que conoces perfectamente, es mejor que lo prepares y sepas de lo que estás hablando, y además, que entiendas lo qué es cuestionable y lo que podría ser un tema de discusión. Eso también me gusta mucho. No tengo realmente un método de enseñanza, diría que no se puede enseñar en una escuela de arte, creo que no es posible. Es más como un diálogo, que puede ser muy significativo y valioso. Me gusta un lema de CalArts que dice algo así: Artistas trabajando como profesores y estudiantes. Me gusta no tener un plan concreto que llevar a cabo, ni un plan determinado de evaluación. Creo que es muy absurdo evaluar una obra de arte. El 30% bien hecho o 50% de capacidad intelectual. Es decir, es ridículo, no es posible. Creo que debe de ser un diálogo. Yo siempre soy muy honesto con los estudiantes, les digo: - ¡No sé realmente qué es lo más importante para ti, pero lo averiguaremos juntos! Por otro lado, como he dicho antes, me gusta que se pueda hablar rápidamente sobre los principios de la animación. Hay otro trabajo que no es fácil de enseñar, se trata de la informática o el trabajo con ordenadores y la tecnología. Soy un negado total y siempre tendré alrededor personas que me ayuden con eso. Lo que sí que puedo enseñar es a hacer que la gente sea consciente de las cosas, hacer que sean conscientes del ritmo, del valor y la belleza del trabajo de animación, lo cual creo que es muy importante, y siempre lo hago, al iniciar las clases. Eso me parece realmente importante, que tengas otros medios. Escribí por primera vez sobre eso en un grupo de arquitectos emprendedores llamado Ahsoka⁵ Company en Vienna. Ellos discuten sobre cosas muy diferentes, son arquitectos y construyen edificios, pero también hablan de otras cosas, como, por ejemplo, de un coche de carreras Lotus. Claro me pregunté: ¿Por qué están hablando de eso? luego lo entendí todo, pues hay ciertos valores en el diseño de un coche de carreras. Por eso también se podría hablar con ellos de animación. Me gusta mostrar trabajos de danza, como el de Anne Teresa De Keersmaeker⁶, Rosas danst Rosas (1997), creo que es muy valioso para entender y ver algunas equivalencias entre el trabajo propio y el de otro, encontrar que hay paralelismos. Me parece interesante conseguir mostrar a la gente cosas en las que podría estar interesada. Así es como “enseño”.

Entrevistador: ¿Qué le dirías a un estudiante que empieza a estudiar dibujo y animación para que pudiera disfrutar el proceso como lo disfrutas tú?

Raimund: Yo enseño dibujo y tengo una clase de dibujo al natural. Por supuesto, crítico, y digo, esto puede ser diferente, o yo pondría más énfasis en el espacio, o más énfasis en el ritmo si no funciona. Lo que no intento es darles un método: - Hay que hacerlo así, como yo digo. Pues yo aprendí de esa manera, y también es posible hacerlo así. Aprendí haciendo dibujos al natural, y me enseñaron a simplificar las figuras humanas con cubos, columnas como brazos y bolas para la cabeza, lo cual también está bien. Pero en realidad todo el mundo tiene que aprender por sí mismo, no es algo que realmente puedes enseñar. Tu investigas y tienes que ver cómo lo vas a hacer. Es más, decirles que observen, y observen de nuevo, y observen de nuevo, y luego intenten hacerlo. Se trata más de mirar que de las habilidades que uno tenga. No se trata de unas habilidades concretas, porque a veces ves un dibujo y dices: ¡Oh, esto tiene fuerza y no es hábil, pero es potente! A veces encuentro dibujos llenos de habilidades que me parecen un poco débiles. Entonces ¿qué puedes decirles a los estudiantes? Pues trato de hacerles tomar conciencia de las cosas en vez de decirles cómo hacerlo. No es como muchos libros de cómo dibujar animales, dibujar caballos o dibujar mujeres. Eso es realmente horrible.

Entrevistador: ¿Qué cosas has cambiado por tu aprendizaje del inicio hasta ahora?

Raimund: Esa es una pregunta complicada, una pregunta con truco. No te diré: Cuando empecé lo hacía así, pero durante los años lo he ido mejorando. Aprendí que siempre hay que volver a empezar. Un galerista me habló de un dibujante alemán, no un pintor, sino un dibujante que

5. Ashoka. (s. f.). Ashoka | Everyone a Changemaker. Recuperado 1 de septiembre de 2023, de <https://www.ashoka.org/de-at>

6. Anne Teresa de Keersmaeker. (s. f.). Recuperado 11 de octubre de 2023, de <https://www.danza.es/multimedia/biografias/anne-teresa-de-keersmaeker>

realmente admiro. Él trata siempre de hacer las cosas difíciles para sí mismo. Cuando se vuelve muy rutinario, intenta algo diferente para hacerlo más difícil. Así que tiene un lápiz muy largo o dobla su papel, para dificultar las cosas, para tener un nuevo reto. Y creo que eso es muy importante. Algunos dibujos de niños son tan bonitos y encantadores, pero luego aprenden a dibujar y saben cómo dibujar caballos y animales, lo que es el fin. ¿Cómo explicarles eso a los estudiantes? No se puede. Les digo: Puedes hacerlo a tu manera, sé valiente. Eso también es una cosa en la que me gusta insistir en clase, me gusta alentar a los estudiantes, y creo que eso es lo más importante, más que enseñar cualquier método.

Cierre

Un tránsito dialógico entre espacio y movimiento ha permeado siempre, no solo la concepción de los cortometrajes del Maestro Raimund Krumme, sino también más de una decena de sus exhibiciones. El cuerpo por medio de la figura se convierte en parte fundamental de su obra, la gestualidad misma viene de su comprensión y el ritmo de su movimiento con el pincel. Pero no solo es de interés la creación y su proceso, sino la formación de la mirada hacia la representación, desarrollada desde la infancia con una naturalidad maternal, y cultivada por la curiosidad y el deseo de volver a mirar, de experimentar mirando. Este mismo deseo es el que transmite a sus alumnos en otro movimiento dialógico, que salta de la mirada institucional del maestro hacia el colegaje, en donde la experiencia de Krumme busca catapultar la mirada de sus estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Eckardt, André. "Raimund Krumme – Play for Lines and Figures: An Animated Film Exhibition." *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 5, no. 1, 2010, pp. 91-102, <https://doi.org/10.1177/1746847709357681>.

Ratelle, Amy. "Pedro Serrazina – Narrative Space: From Ozu to Paul Driessen and Raimund Krumme." *Animation Studies*, vol. 13, 2018.

CLIP DE VIDEO DE LA ENTREVISTA

Raimund Krumme: Movimientos íntimos - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=u_8bV254nDs