

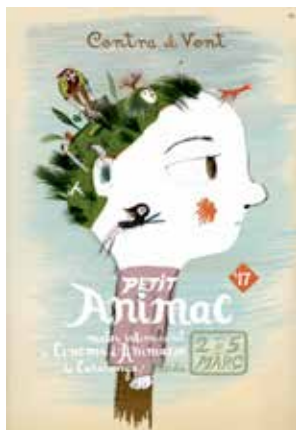
Dossier de premsa

Carles Porta La casa infinita

Del 24 de febrer al 30 de maig de 2021

Carles Porta. La casa infinita

Carles Porta (Madrid, 1963) és artista, dibuixant, dissenyador i creador d'un univers visual i conceptual amb un estil particularment inconfusible, i desplega la seva feina tant en treballs basats en la il·lustració i el cinema d'animació com en altres projectes multidisciplinaris. Com a artista lleidatà, i en el marc de la seva recent incorporació a la Col·lecció del Museu Jaume Morera, presenta una exposició en què concentra el seu treball d'una manera àmplia i des de diferents facetes de la seva trajectòria.

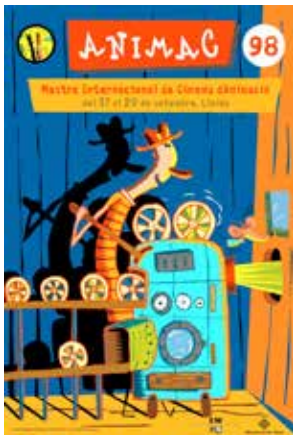
Sota el títol *La casa infinita*, i coincidint amb una nova edició de la Mostra Internacional d'Animació-Animac, Porta reuneix, d'una banda, a manera de revisió —i de celebració—, un cos extens dedicat a la imatge del festival durant aquests 25 anys, en què proposa recordar i establir connexions del que va ser, però també ofereix i suggereix l'oportunitat de recuperar treballs, idees, proves i relats del que no va acabar sent: una oportunitat per commemorar aquest esdeveniment i, al mateix temps, intensificar la rellevància vital del que Porta ha estat en la trajectòria de l'Animac. I, d'altra banda, un desplegament de diversos projectes i treballs que, mitjançant els personatges, les històries i la infinitat de possibilitats de l'imaginari Porta, connecten directament amb l'univers Animac a manera de recorregut pulsional per la trajectòria de l'artista.

Des d'un tractament gràfic i centrat en el dibuix, Porta estableix una atmosfera que perfila conceptes diversificats: la imatge de l'acció, el dibuix expandit i un interès central per la producció cinematogràfica. Atmosferes que en bona part traspassen les fronteres de la pràctica del dibuix i el cinema mitjançant geografies sorprenents, paisatges fantàstics i personatges enigmàtics. En aquest sentit, la proposta expositiva parteix de dos conceptes bàsics: el de casa com a espai estable, lloc on resguardar-se —o que dona protecció—, però que alhora permet incidir en l'imprevist i singular d'allò que ens rodeja, i també d'un mateix; i, segonament, el concepte d'infinit, aquell que, des del misteri i la seva relació amb els mons imaginaris, psicodèlics o de caràcter simbolista i romàntic, s'aproxima a la recerca d'espais delirants, inesgotables, interminables. Un exercici flexible en què es ramifiquen múltiples idees, pensaments i lògiques, i en què mons i percepcions s'amplifiquen i ofereixen un recorregut a través de personatges, criatures, músiques, maquinàries, construccions i alteracions.

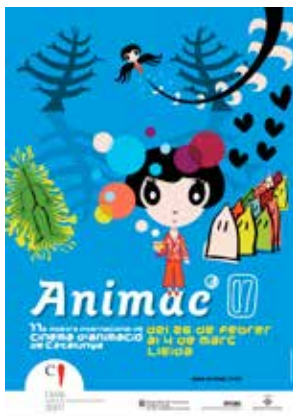

Així, la mostra es desplega en l'espai expositiu a manera coral, establint una dialèctica entre diferents produccions que es connecten entre elles i generen una intensitat visual i literària dels darrers trenta anys de professió de l'artista. Un distanciament voluntari en l'ordre de les produccions que confecciona un metarelat sorgit d'aquest espai intermedi, de les diferents maneres d'entendre el dibuix, la poesia, el cinema o el disseny gràfic. Una flexibilitat discursiva que comparteixen totes les seves creacions i que ens ajuda a entendre, connectar i visitar els secrets, complicitats i misteris del treball de l'artista. Un tipus d'actuació entusiasta, que aborda diferents camps d'interès: els

simbolismes irònics i postromàntics, els processos tècnics i maquinals, el factor humà com a procés, l'acumulació d'històries o la posada en crisi dels estereotips dels dibuixants. I el temps. El temps com a concepte.

La casa infinita suposa un diàleg en què els dibuixos, els cartells i les pel·lícules reflecteixen unes complicitats tant amb ell mateix —en una espècie de monòleg— com amb el receptor que comparteix el fet artístic. Des de la immediatesa del dibuix, i des de premisses com l'humor, el cinisme, la paradoxa o l'ideal improductiu, el projecte indaga les relacions sensorials i mentals del treball de l'il·lustrador. Aspectes que podem entendre des de terrenys més propers a la poètica i que recauen —de vegades de manera ingènua— en la necessitat de crear mons nous i paral·lels. Universos en què tenen cabuda genets malvats, genets ficticis fugint del seu destí, éssers minúsculs i estranys, alienígenes, terres desconegudes, encara per explorar, espectadors i projeccionistes de cinemes perduts, ballarins i trompetistes excepcionals, viatges, molts viatges a les ciutats del futur —a les que ens recorden i a les que han deixat d'existir— i amics que es veuen i comparteixen la primavera. Un narrador i Porta com a pont entre ell i altres mons. Espais de fantasia, màgia i mística en què els personatges, els paisatges i els ambients sonors comparteixen una estreta complicitat.

És el cas de molts dels projectes en què l'artista s'ha vist implicat. Projectes de gran recorregut que són a mig camí de l'encàrrec professional i la creació artística, i que acaben tenint un ampli ressò en la seva manera d'entendre la pràctica artística i el dibuix. Treballs com curtsmetratges, *openings* de festival, anuncis, missatges institucionals animats, visuals per a obres de teatre, espectacles infantils immersius, *mappings* o un cinema dedicat a l'animació en una petita caravana.

Un primer cas seria la Mostra Internacional d'Animació-Animac, que arrenca a la ciutat de Lleida a la dècada dels noranta i dura fins als nostres dies, i en què la figura de Carles Porta ha estat present en cada edició: a ell es deuen tant la imatge gràfica com la pel·lícula d'*opening* de cadascuna de les sessions que el festival programa. Un projecte que ara compleix 25 anys i que Porta ha acompanyat amb les diferents directores i programadors i el món internacional de l'animació d'autor i la indústria del cinema d'animació. Seria difícil entendre el festival sense la figura i la mà de Carles Porta. En trobem altres exemples, com Puck Cinema, el cinema més petit del món, que, igual que l'Animac, se centra en l'animació —en aquest cas, de cinema d'autor—, i en què Porta, juntament amb la companyia Tombs Creatius, mira d'apropar un conjunt acurat de curtsmetratges externs a les programacions de festivals de cinema d'animació. Si en els cartells i les pel·lícules s'intenta recrear un món possible, un món imaginari amb la seva naturalesa gràfica i els seus personatges, amb les seves lleis i la seva atmosfera, el mateix s'esdevé a *Tales from the Hidden Valley*, una sèrie de quatre llibres il·lustrats, *The Artists*, *Hello Mister Cold*, *The Band* i *Under the Water*, que l'editorial britànica The Flying Eye Books ha produït i promocionat. Una relació amb l'imaginari infantil, com

gestes complexes que no tenen viabilitat pràctica per tal com són una recerca utòpica d'alguna cosa irrealitzable. Una sensibilitat que també es detecta en els treballs audiovisuals *Troia*, *Sensacional*, *Little Night*, *Microcity* o *Pedra, paper i aigua*.

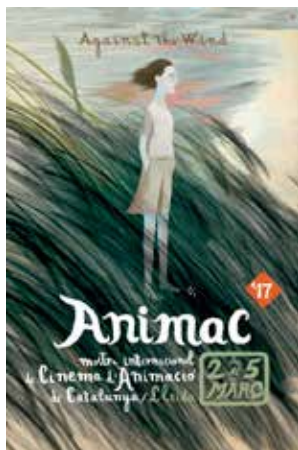

Per acabar, la peça sonora *La casa infinita*, que dona títol a l'exposició, és un disc vinil de 12 polzades en què es recull una selecció acurada de composicions i bandes sonores realitzades per JM Baldomà i que formen part dels treballs audiovisuals i d'animació de Carles Porta. Una relació estreta entre el compositor i l'artista que els ha dut a col·laborar en múltiples projectes, com *Animac*, *Sensacional*, *Paisatges*, *Puck*, *Sr Tonet*, *Little Night*, *Pedra, paper i aigua*, *La guerra de Troia*, *Planeta K*, *Microcity* o *Las vidas ejemplares*, per esmentar els més significatius. Una relació directa amb la banda sonora que JM Baldomà ha sabut transmetre al llarg de tots aquests anys i projectes. El disc vinil *La casa infinita* és una peça de nova producció realitzada exclusivament per a aquesta exposició i que, de manera sonora, aglutina els conceptes bàsics de la mostra: el desplegament de projectes i una relació oberta i àmplia amb l'animació, el dibuix expandit i el tractament sonor.

En definitiva, *La casa infinita* és un exercici que no intenta revisar els últims projectes de Carles Porta, sinó —com revela la seva estructura coral— proposar un joc de connexions, paradoxes i paràboles que permeten apropar-se a un tipus de pràctica en què caben diverses històries, personatges i accions. El cinema, la música o el cartell funcionen com a tema en si, com a múltiples propostes. Un alliberament en què Carles Porta prioritza el que és poètic sobre el que és pràctic, la impossibilitat sobre la lògica, el que és prosaic i la confiança màxima en allò que realitza sobre allò que és estable o segur. És a dir, un joc de contraris en què ens aproxima a una vida en minúscules, de perfil baix, de coses senzilles que, al marge d'impediments lògics, exploren certes possibilitats de fugida i sempre de reinvençió del que és pràctic, estable i evident.

Jordi Antas

Cinema d'animació

Selecció curtmetratges 2011-2018

El cinema és entès per Carles Porta com a espai de treball, com a refugi, com a llar, com a desenllaç de totes les proves i els cartells realitzats, i com a consecució i fita d'un treball. Presentem aquí diferents projectes en una única projecció, que ens aproxima a les sessions de cinema d'animació. Càpsules de curta durada en què es ramifiquen múltiples idees, pensaments i lògiques, en què mons i percepcions s'amplifiquen i ofereixen un recorregut a través de personatges, criatures, músiques, construccions i alteracions.

01. Sensacional

2009

Fragment, [2' 48"]

02. Little Night

2014

Estrelleta, [32"]

Les guardianes de la galàxia, [1' 07"]

Traca final, [53"]

03. Troia

2012

Trailer, [2' 16"]

4. Microcity

2016, [5' 56"]

05. Pedra, paper i aigua

2017

Pedra. Àmfores, [2' 28"]

Aigua, [2' 40"]

Cinema d'animació

Selecció *Openings* Animac, 2002-2019

Openings Animac és el resultat de la feina que Carles Porta ha fet durant aquests anys en la concepció i la realització dels curtsmetratges que han donat entrada a la programació en cadascuna de les edicions de l'Animac. En total, catorze pel·lícules que van del 1997 al 2019.

01. ANIMAC 1997 [20"]
02. ANIMAC 2002 [23"]
03. ANIMAC 2005
Benvinguts als altres mons [1' 01"]
04. ANIMAC 2006
Tuba Elefant [22"]
05. ANIMAC 2007
Mar i els fantasmetes [24"]
06. ANIMAC 2009
Burritos Flying and a Soprano [32"]
07. ANIMAC 2010
A través de la realitat [38"]
08. ANIMAC 2013 [40"]
09. ANIMAC 2014
Ballet híbrid de conill i meduses [36"]
10. ANIMAC 2015 [24"]
11. ANIMAC 2016
Futurs femenins [27"]
12. ANIMAC 2017
Against The Wind [29"]
13. ANIMAC 2018
Music!... Mash-up [31"]
14. ANIMAC 2019
Stop Motion [33"]

Disc vinil

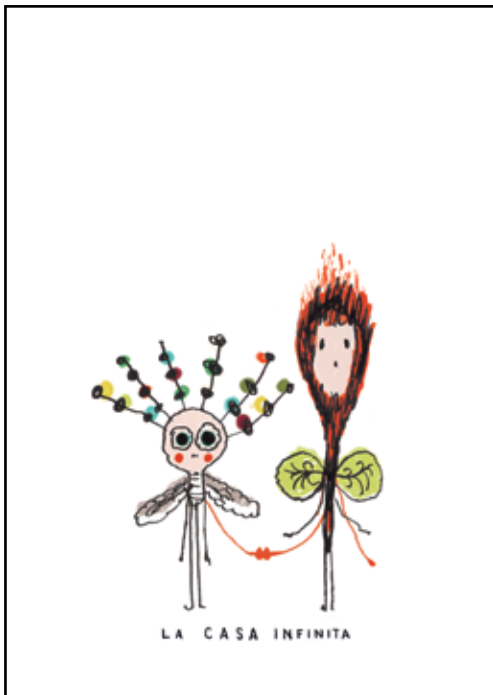

Disc vinil 12"

39'

La casa infinita és un disc vinil en què es recull una selecció acurada de composicions i bandes sonores realitzades per JM Baldomà i que formen part dels treballs audiovisuals i d'animació de Carles Porta. Una relació estreta entre el compositor i l'artista que els ha dut a col·laborar en múltiples projectes, com *Animac*, *Sensacional*, *Paisatges*, *Puck*, *Sr Tonet*, *Little Night*, *Pedra, paper i aigua*, *La guerra de Troia*, *Planeta K*, *Microcity* o *Las vidas ejemplares*, per esmentar els més significatius. El disc és una peça de nova producció realitzada exclusivament per a aquesta exposició i que, d'una manera sonora, aglutina els conceptes bàsics de la mostra: el desplegament de projectes, una relació oberta i àmplia amb l'animació, el dibuix expandit i el tractament sonor.

Publicació

Carles Porta. La casa infinita

Textos de Jordi Antas, Eloy Fernández Porta, Isabel Helguera i Carolina López

Català / Castellà / Anglès

Lleida: Museu d'Art Jaume Morera. Animac.

Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, 2021

Informació i horaris

Museu d'Art Jaume Morera

Av. Blondel 40, baixos - 25002 Lleida - Tel. 973 700 419

mmorera@paeria.cat

www.paeria.cat/mmorera

<https://www.facebook.com/MuseuMoreraLleida>

<https://twitter.com/museumorera>

Horari

De dimarts a dissabte, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h.

Diumenges i festius, d'11 a 14 h.

Dilluns, tancat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Diputació de Lleida

INSTITUT
D'ESTUDIS
ILERDENCS
Fundació Pública de la Diputació de Lleida

Animac
Mostra Internacional de
Cinema d'Animació
de Catalunya

Museu d'Art
Jaume Morera

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida