
CUADERNOS DE VIAJE

POR DAMIÁN PEREA LEZCANO

Su primer contacto con el cine fue cuando tenía tan sólo 3 años. Sentado en la primera fila y con los ojos abiertos de par en par, casi sin pestañear, veía por primera vez “La Guerra de Las Galaxias”-miles de imágenes que lo transportaban a un mundo emocionante y desconocido. Años después vió en pantalla grande “Indiana Jones”. Al salir del cine preguntó a su padre quién había hecho aquella película: “Steven Spielberg,” dijo. “¿Y quién es ese?”, preguntó. “Un director de Cine”, respondió pacientemente. “Pues yo quiero ser director de cine”...

Fue a partir de entonces que supo a qué quería dedicar su vida...Años después, mientras compaginaba sus estudios, dedicaba todo su tiempo libre a realizar cortometrajes con guiones improvisados y un puñado de amigos.

Aunque en su familia nadie tenía relación alguna con el mundo cinematográfico, sí creció rodeado de fotógrafos y cámaras por todas partes. Sus tíos eran amantes de la fotografía, unos se dedicaron profesionalmente a ello y otros la han tenido siempre como medio de expresión artística. La cercanía de esta última y su pasión por la imagen hizo que aprendiese a combinar perfectamente estas dos artes creando para ellas lenguajes complementarios a través de la fotografía en movimiento.

Así, con poco más de veinte años realizó su primer cortometraje de animación con técnica stop-motion, una técnica consistente en aparentar el movimiento de diferentes objetos o personajes estáticos capturando fotografías. Y de esta forma, fotograma a fotograma con una Bolex de cuerda de 16 mm. y más de 3.000 fotos tomadas, fue como realizó su primer cortometraje de animación, el primero hecho en Canarias, “Podría ser Peor” (1999), por el que estuvo nominado a los premios Goya y con el que obtuvo numerosos premios y menciones especiales en festivales de todo el mundo como en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Sitges International Film Festival, Festival Internacional MadridImagen o Mostra de Portugal, entre otros.

Dos años después fue el ganador del concurso organizado por el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España para realizar la Campaña del Euro, con una maqueta realizada en animación en plastilina de la familia “Los García” (2001), convirtiéndose así en el director de animación de la prestigiosa campaña,

cuyo propósito era el de acercar a todos los españoles la, por aquel entonces, recién estrenada divisa europea.

Esta nueva incursión cinematográfica trajo consigo nuevos reconocimientos como el “Premio Joven Canarias” otorgado anualmente por el Gobierno de Canarias a los jóvenes emprendedores y “Premio Canarias del Mundo” concedido por el diario El Mundo y enmarcado dentro de los premios a las artes audiovisuales.

El éxito internacional de estos y sucesivos trabajos como “Locos por el Cine” (2003) por el que estuvo seleccionado en festivales como los de Alemania, Italia, Holanda, Francia, Letonia, Corea, Japón o Nueva York; unido a sus trabajos como realizador y director de spots de publicidad o como profesor en master class en Berlín y en prestigiosas escuelas como la del Pratt Institute de Nueva York, le han hecho estar en permanente vuelo y contacto con otros países.

Actualmente es miembro de la Academia Europea de Cinematografía (EFA) y compagina su trabajo como director y productor del Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos- Animayo (cargo que ostenta desde hace 4 años), con otras producciones de Cine y trabajos más personales como su película Año Cero (una película a la que ha dedicado gran parte de su vida) o sus fotografías, un mundo en el que empieza a abrirse camino.

El Cine y la Fotografía

La relación entre fotografía y cine es la relación entre dos grandes artes que evolucionan de la mano y que se complementan. La Iluminación, el tipo de óptica que se utiliza, el encuadre, el color, la textura, el ambiente y la escenografía tienen una importancia determinante en el acabado final de una película. Podríamos decir que el cine siempre ha estado pendiente de la fotografía. Muchos directores de cine actuales se han interesado antes por la fotografía que por el cine, mientras que otros muchos hacen fotografías durante los rodajes como un recurso añadido a su trabajo para intentar captar fragmentos que les permita expresar algo muy concreto.

Tanto el fotógrafo como el director de cine sienten la necesidad de conectar con otras personas y compartir su universo, siendo la imagen su vía para conseguirlo.

Cuadernos de Viaje

“Cuadernos de Viaje” condensa en imágenes 10 años de viajes que el autor ha ido realizando por diferentes países en festivales de todo el mundo.

La Muestra recoge un tipo de fotografía de inspiración cinematográfica en un recorrido que nos permite visitar- al menos visualmente- más de 10 ciudades a través de sus 60 obras, cuyo hilo conductor es la relación existente entre la fotografía, la visión cinematográfica del autor y sus viajes, acercándonos a su lado más emotivo, íntimo y personal.

Su capacidad de entender la oscuridad y de crear un universo creativo en todo lo que ve, es lo que le permite captar la luz, el color y el encuadre, de la forma que lo hace. Gracias a esta, su primera exposición, podemos ser partícipes de esos flashes íntimos que forman parte de su historia y que componían año a año la parte más visual de los cuadernos de viaje de Damián Perea.

Su pasión por la fotografía ha ido surgiendo poco a poco como una herramienta que utilizaba con la finalidad de crear fondos o encuadres curiosos para sus películas: “Aún no sabría describir en qué momento pasé de tener una visión puramente amateur a un enfoque más profesional, pues es precisamente esta visión relajada que ofrece la fotografía amateur la que no me gustaría perder nunca”. “En la fotografía me siento libre, desaparece la presión que en cierta medida da el cine, que es mi profesión, y esto hace brotar mi creación más íntima”

Con la visión virgen y atenta presente en toda primera vez, ha deambulado y explorado los rincones menos turísticos e insospechados de cada ciudad. Empezó a jugar a ser fotógrafo acompañado de su compañera Minolta XI, una cámara compacta y versátil que le permitía llevarla siempre en su bolsillo a cualquier hora y en cualquier parte. Con ella consiguió fotografiar situaciones que difícilmente hubiese podido captar con otro tipo de cámara:

“Recuerdo esa cámara como mi primer juguete. Con ella obtuve las fotografías más frescas e intuitivas, bastaba con estar en el momento justo y mi imaginación hacía el resto. Me gusta imaginar acciones en cada foto y con esa pequeña cámara no tenía que preocuparme de más” “Voy a incluir en la exposición algunas de esas fotos que aún sin ser de gran tamaño resultarán muy interesantes.” “Para mi, el trabajo más duro ha sido el de tener que seleccionar entre cientos de fotografías, pues ha sido como dejar atrás parte de mi historia”

Y es cierto, muchas de las fotos de este autor recuerdan al escenario de una película. Al sumergirnos en ellas nos inunda la sensación de que alguien va a irrumpir repentinamente en escena; y esto se mezcla con la sensación paralela de estar adentrándonos en su universo personal. Y esto posiblemente es lo que diferencia su obra.

Ahora lo vemos viajar con una maleta de 2 kg y un enorme trípode. “La exigencia de calidad va en detrimento de los dolores de espalda. Mi terapeuta de Shiatsu está encantada con mi nueva profesión”, pero aunque su carrera ha crecido exponencialmente, sigue manteniendo esa mirada de niño rebosante de curiosidad, admiración por los pequeños detalles y entusiasmo que convierten su fotografía en algo mágico.

¿Están preparados para este viaje?

His first contact with the cinema happened when he was only 3 years old. Sitting in the first row with wide opened eyes, almost without blinking, watched for the first time “Star Wars” - thousands of images that transported him to a thrilling and unknown world. Years after that he watched “Indiana Jones” on the big screen. Leaving the theatre he asked his father who made that movie: “Steven Spielberg”, said his father. “And who is he?” inquired. “A cinema director”, his father answered patiently. “So, I want to be a cinema director”. At that point he decided then what he wanted to do with his life... Years went by while he combined his studies, and dedicated all of his spare time to create short films using improvised scripts and a few friends.

Although nobody in his family had any cinematographic relationship, he was surrounded all over by photographers and photo cameras. His uncles were photo lovers, some of them were professionally dedicated to it and others always used them in an artistic expression way. The proximity and his passion for the images allowed him to learn how to combine perfectly both arts, creating complementary languages through moving photographs.

In his early twenties, he produced his first animated short film using the “stop motion” technique, which consists in making a physically manipulated object appear to move on its own. The object is moved in small increments between individually photographed frames, creating the illusion of movement when the series of frames is played as a continuous sequence. Therefore, frame by frame using a Bolex of 16mm and more than 3.000 pictures taken, is how he created the first Canarias's animated film, “Podría ser Peor” (1999), which was nominated to the Goya awards and won several prizes and special nominations in festivals around the world such as the “Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria”, “Sitges International Film Festival”, “Festival Internacional MadridImagen”, “Mostra de Portugal”, among others.

Two years later he won the contest organized by the Treasury Department of the Spanish Government to execute the Euro Campaign, using a model with plasticine animation for the “Los García” family (2001), becoming the animation director of the prestigious company, with the purpose of bringing closer the Spanish citizens to the brand new European division at that time.

This new cinematographic incursion brought a lot of recognition, such as the “Premio Joven Canarias”, awarded annually by the Canarias Government to the young enterprising and the “Premio Canarios del Mundo”, conceded by the newspaper “El Mundo” in the audiovisual art award category.

The international success and consecutives works like “Locos por el Cine” (2003), nominated in festivals held in Germany, Italy, Holland, France, Latvia, Korea, Japan or New York; added to production’s works and direction of publicity spots, or professor giving out master classes in Berlin and prestigious schools such as the Pratt Institute in New York, put him in permanent flights and contact with other countries.

Actually he is a member of the European Cinematographic Academy (EFA) and combines his work as the director and producer of the International Festival of Animated Films, Visual Effects and Videogames - ANIMAYO (position held for the last 4 years), with other cinema productions and personal works such as his film “Año Cero” (a film which he has dedicated a big part of his life) or his photographs; a world that starts to open its paths.

The Cinema and the Photography

The relation between the photography and the cinema evolutes together and complement each other. The lighting, the optic kind, the frames, the colour, the texture, the ambient and set designs have a decisive importance on the final result of a film.

We could say that the cinema has always been devoted to the photography. Many actual cinema directors have been interested before for the photography and then for the cinema, others take pictures while shooting as an added resource to try to capture frames that allow them to express something really concrete. Both, the photographer and the film maker have the need to connect with other people and share his universe through the image.

Cuadernos de Viaje - Travel Journal

“Cuadernos de Viaje” condenses through images 10 years of traveling around the world and visiting festivals.

The exhibition collects a cinematographic inspiration type of photography and allows us to visit - at least to visualize - more than 10 cities through 60 of his works, which connection thread is the relationship between the photography, the artist’s cinematographic vision and his trips, approaching us to his emotive, intimate and personal side.

His capacity to understand the darkness and to develop a creative universe in everything that he sees is what allows him to capture the light, the colour and the frame the way he does. Thanks to this, in his first exhibition, we can take part of these intimate flashes that form part of his history and compose year by year the most visual part of Damián Perea’s travel journal.

His passion for the photography emerged little by little as a tool that he used to create sets and interesting frames for his films: “I still can’t tell in which moment I changed from a purely amateur vision to a more professional focus, since is precisely this relaxed vision that offers the amateur photography and hopefully I don’t ever lose it. I feel free with the photography, the pressure disappears compared to the cinema, which is my profession, and this turns up into a more intimate creation”.

With an unexposed and thoughtful vision, present in every first time, has wandered about and explored unsuspected and not touristic spots of each city.

He started playing to be a photographer with his fellowship Minolta XI, a compact and versatile camera that let him have it in his pocket anytime and everywhere. He was able to capture situations that would have been very hard to achieve with a different kind of camera:

“I remember this camera as my first toy. With this camera I got the most fresh and intuitive pictures, I only had to be on the exact moment and my imagination would

do the rest. I like to imagine actions in each picture and with that little camera I didn't have to worry about it. I'm including a few of those pictures, even though they are not very big sized, they might result interesting. For me, the hardest part was to make a selection between hundreds of pictures, since it felt like leaving out a part of my history”.

And truly, many pictures of this artist remind sceneries from a movie. Once we submerge in them, we are flooded with the sensation that someone is going to burst in the scenery; and it mixtures with this parallel sensation of going deep into his personal universe. And this is probably what distinguishes his work.

Nowadays we can see him travelling around with a 2 kg bag and a huge tripod. “The quality demanded is related directly to my back pains. My Shiatsu’s therapist loves my new profession”, although his career has grown exponentially, he still maintains this look from a kid brimming with curiosity, admiration for the small details and excitement that convert his pictures in something magical.

Are you ready for this journey?