

'Caloi en su Tinta' y su influencia en la animación Argentina

'Caloi in its ink' and its influence in Argentine animation

Resumen

Caloi en su Tinta es un colectivo integrado por artistas e investigadores que en los últimos veinte años desarrolló acciones continuas sobre el campo de la animación en Argentina. Originalmente planteado como un programa de televisión (con una concreta finalidad exhibitiva), sus acciones e influencia sobre el campo se extendieron más allá de la pantalla pequeña; llegando incluso a actuar como instancia legitimadora de lo que constituye animación en Argentina. Sus principales responsables fueron el artista Carlos Loiseau, de reconocida trayectoria profesional en el campo del humor gráfico con el pseudónimo Caloi, y su esposa María Verónica Ramírez.

Este ensayo revisa las acciones planteadas por *Caloi en su Tinta* desde su constitución en 1989, hasta el fallecimiento de Caloi en el año 2012.

Abstract

Caloi in its ink is a collective integrated by artists and researchers that in the last twenty years has exerted continuous actions in the field of animation in Argentina. Originally a TV show (with the precise objective of acting as an exhibition screen), its actions and influence in the field overcame the small screen; even as to act as a legitimizing institution of what animation is in Argentina. The main responsables of the TV show were artist Carlos Loiseau - a well know graphic artist by his pseudonim Caloi - and his wife María Verónica Ramírez.

This paper reviews the actions set by *Caloi in its ink* since its beginnings in 1989, until Caloi's death in 2012.

Orígenes

Caloi en su Tinta se inicia como un programa televisivo emitido durante el período 1990 – 2008, por las señales televisivas de *Canal 7* de Buenos Aires (1990 / 1999), luego por *Canal á* (2001 – 2003) para luego interrumpirse y finalmente retornar por *Canal 7* (2005/7/8) . El título del programa hace referencia al pseudónimo artístico del artista gráfico Carlos Loiseau (1948 – 2012), quien fuera el creador y oficiaba como conductor del programa. *Caloi en su Tinta* fue el primer programa televisivo dedicado específicamente a la animación de autor exhibido en Argentina, y su influencia excedió el espacio televisivo para incidir fuertemente en los procesos de consolidación del campo de la animación en Argentina hacia el actual panorama.

El concepto original, que luego cristalizaría en un programa de televisión, surgió del propio Caloi:

Estaba en *Luca* [sic] que es una ciudad italiana, se hacía un festival muy importante de humor gráfico e historieta. Y ese año se agregaba por primera vez y con carácter competitivo a esa muestra la categoría de películas de animación. Entonces, un día embolados de recorrer *Luca* [sic] que es una ciudad muy linda pero muy chiquita, nos metimos en el cine a ver estos dibujos animados y me encontré con imágenes de una película que se llama “El señor Pascal”. Ahí se me ocurrió que como ese era un lenguaje muy pariente al que uno hace en el humor gráfico, sería interesante traerlo a la Argentina. Fue una idea que quedó ahí flotando porque acá no se conocían las películas de animación de autor que es a lo que nosotros nos dedicamos. Unos cuantos años después cuando nos juntamos con María dijimos: “vamos a llevar adelante la idea”. Ella empezó una tarea muy sacrificada que era la búsqueda del material. (Valentini, 2002)

Es interesante pensar que la película que sirvió en Caloi como disparadora de la idea fuera *Mr Pascal* (1979), de Alison de Vere (1927 - 2001). Esta realizadora de nacionalidad pakistano – británica, que se inició en el estudio de Halas & Batchelor y es reconocida como una de los responsables de los diseños de fondos de *Submarino Amarillo* (*Yellow Submarine*, George Dunning, 1978), desarrolló un estilo de animación donde el dibujo tiene indudablemente puntos en contacto con el de Caloi en sus primeras épocas (por ejemplo, en las publicidades de cigarrillos *Parliament*). La narrativa de De Vere en *Mr Pascal*, planteada

en micro acciones con animación mínima, muy contenida y mayoritariamente en tomas fijas, también encuentra claros referentes en el *comic*. En cierta forma, Caloi reconoce en esa animación aquello que le es familiar, pero en un contexto distinto.

Mr Pascal es un cortometraje de 1979 y el evento que Caloi señala en la entrevista citada probablemente haya sido el 14º *Salone Internazionale dei Comics, del Film di Animazione e dell'Illustrazione de la Ciudad de Lucca* en 1980 – donde, casualmente, se realizó una “Muestra histórica del *Comic Argentino*”.¹ Puesto que el ciclo de programas de *Caloi en su Tinta* se origina en 1990, de la cita anterior podemos inferir que esta idea de Caloi de generar una propuesta exhibitiva de animación autoral en Argentina tardó bastante tiempo en cristalizarse. La experiencia previa de Caloi en el campo de la animación se remite a la realización de un cortometraje titulado *Las invasiones inglesas* (1970). Según Mell (1986), éste cortometraje fue realizado en colaboración con el director y guionista Marcos Madanes, y su estilo era semejante al de *La verdadera historia de la primera fundación de Buenos Aires*² (Fernando Birri, 1959). Otro vínculo de Caloi con la animación se dio con una de sus ilustraciones publicitarias para los cigarrillos *Parliament* llamada *Waterloo*, que fuera llevada a la animación en una publicidad televisiva.

El equipo

En la cita anterior también Caloi menciona a María Verónica Ramírez (1957), su segunda esposa, quien fuera co-creadora del programa y responsable de la dirección y producción general del mismo. Ramírez proviene del campo de las artes visuales y luego desemboca en la animación. Trabajó en publicidad, y su primera experiencia televisiva es en 1989 como asistente de dirección de los micros televisivos

1. Colaboradores de Wikipedia (2013)

2. *La verdadera historia de la primera fundación de Buenos Aires* es un film dirigido por Fernando Birri (1925) sobre una única ilustración del artista gráfico argentino Oski (Oscar Conti, 1914-1979). La sensación de movimiento proviene de los movimientos de cámara y el montaje entre las tomas, las cuales toman distintos porciones de ese único cuadro, revelándolo en etapas. Esta técnica de animación es conocida con el nombre kinestasis (Laybourne, 1998).

de *Clemente*³, que se emitían desde 1982 y de los cuales el director y responsable era Caloi.

Resulta significativo destacar que si bien Ramírez tenía efectivamente a su cargo los roles de dirección y producción de *Caloi en su Tinta*, los cuales desempeñó con soltura e implicaban presencia constante y fuerte intervención en la definición estética, temática y conceptual del programa, tanto para el espectador común como el especializado el referente era Caloi. *Caloi en su tinta* es “el programa de Caloi”. Siendo tan fuerte la presencia ante cámara de Caloi como conductor, y tan significativa su trayectoria previa en el entorno artístico, el rol de Ramírez quedaba subsumido. Pero esto no implica que haya tenido menores responsabilidades en la concreción del programa.

Cuando Caloi y Ramírez definieron que la idea se realizaría en formato televisivo, empezaron a buscar el material fílmico para darle contenido al programa. Ahí ingresó Fernando Martín Peña en el rol de asistente de producción. Según recuerda el propio Peña, “los Caloi” (Carlos y María Verónica) tomaron contacto por separado con Daniel “Paraná” Sendrós⁴, Víctor Iturralde Rúa⁵ y Salvador Sammaritano⁶, y cada uno de ellos le recomendó, por su lado, a Peña para esa labor. Por aquel entonces (1989) Peña era alumno de Iturralde en la carrera de artes combinadas de la UBA. “Los Caloi” asistieron a una clase de Iturralde donde se exhibirían animaciones, y aprovecharon la oportunidad de “arrinconar” a Peña y convencerlo con la idea del programa. Según Fernando Martín Peña “... María Verónica y Caloi eran total-

3. *Clemente* es el personaje de *comic* por el que Caloi obtuvo sus mayores reconocimientos. *Clemente* apareció por primera vez en la tira *Bartolo el maquinista*, en el diario *Clarín* del día 8/3/73. Tanto impactó el nuevo personaje – y tantas posibilidades narrativas le brindaba este nuevo personaje a Caloi – que la tira evolucionó, y pasó a llamarse *Bartolo* y *Clemente*, luego *Clemente* y *Bartolo* y finalmente, *Clemente*. Fue publicada hasta el 22/9/2012, cinco meses después del fallecimiento de Caloi. Los micros televisivos de *Clemente* estaban realizados con marionetas.

4. Paraná Sendrós, un reconocido crítico de cine, docente universitario, e historiador de medios audiovisuales.

5. Víctor Aytor Iturralde Rúa (1927 – 2004) fue – entre otras cosas – un docente, autor, cineclubista y realizador de animación, de gran importancia e influencia en la enseñanza del audiovisual en Argentina.

6. Salvador Sammaritano (1930 – 2008) fue – entre otras cosas – crítico de cine, miembro fundador del Cineclub *Núcleo* en Buenos Aires.

mente complementarios, ella era la de armas tomar para que las cosas resulten...”⁷

Peña trabajó en el programa en todo el período que éste se grabó en el mismo Canal 7. Iturralde y Sendrós colaboraban con Peña en la elaboración del guión de su bloque: “Con Iturralde, Sendrós, Caloi y María Verónica nos juntábamos en la casa de ellos, en reuniones de amigos, para elaborar el programa. Fue una experiencia muy feliz. Yo me pasé todos esos años sin sábados, vivía dentro del canal.”⁸ Cada programa se grababa en una jornada: por las mañanas Peña transcribía a video las películas en 16mm que se incluirían en el programa; por la tarde luego del almuerzo grababan las participaciones de Caloi; y a la noche realizaban la postproducción.

A fin de cubrir la programación, el equipo de producción del programa solicitaba material filmico a las representaciones culturales extranjeras en Argentina:

Rastreamos en las embajadas, pero no sabíamos si íbamos a tener material para más de dos meses... Al principio era muy difícil conseguir el material.⁹

Un dato a considerar es que la caída del Muro de Berlín impactó en forma negativa a los objetivos de *Caloi en su Tinta*: muchas de las productoras de los países de la “cortina de hierro”, que sostenían una gran tradición de animación con financiamiento estatal, perdieron ese apoyo en la nueva situación sociopolítica. Por ende, las copias (generalmente en 16mm) que las embajadas recibían para organizar exhibiciones también empezaron a hacerse menos frecuentes. Desde 1991 María Verónica y Caloi comenzaron a asistir a los distintos festivales internacionales de animación (*Annecy, Ottawa*, etc.) para ver nuevo material animado. La coyuntura económica de la época con la Ley de Convertibilidad de 1991 establecía la paridad 1 peso = 1 dólar, lo que valorizaba a la moneda argentina en el extranjero y permitía a *los Caloi* adquirir los derechos de exhibición para televisión de animaciones consagradas en los más prestigiosos festivales del mundo.

7 y 8. Fernando Martín Peña en entrevista telefónica (2013).

9. María Verónica Ramírez en Valentini (2002)

El estilo y la relación entre animación y las otras artes

Uno de los rasgos característicos de *Caloi en su Tinta* es que cada uno de los programas se pensaba como una obra en sí misma, con un universo propio y particular que tuviera relación con las animaciones que se proyectaban. La utilización del *chroma key* era frecuente, permitiendo así que el espacio desde donde Caloi realizaba la conducción – sentado en un tablero de dibujo – fuera fluido y mutable: Caloi podía aparecer dentro de un cuadro de una animación, dentro de una animación¹⁰, o contextualizando la animación con alguna obra del universo de la pintura, escultura, diseño gráfico, fotografía, o – por supuesto – humor gráfico e historieta. Recuerda Peña:

... Los primeros programas fueron de tanteo, y a medida que se hacían se fue haciendo todo más dinámico. Caloi era un tipo de creatividad permanente y cuando empezó a relacionar la obra pictórica con el corto, ahí no hubo vuelta atrás.¹¹

Esa relación fue verdaderamente un hallazgo del programa, y determinó un estilo que lo definió y se mantuvo durante todas las temporadas.

Las apariciones de Caloi (Carlos Loiseau, 1948-2012) en su programa *Caloi en su Tinta*, como presentador y comentarista, estaban tan bien integradas a los cortos de animación que ofrecía, que se hubiera dicho que él personalmente formaba parte de ese mundo de fantasía, que era un dichoso habitante de la línea, los colores, las ideas, las texturas, los efectos sonoros... (Caíno, 2012)

El programa jugaba continuamente entre el mundo de lo sublime – las estupendas animaciones que lo integraban – y el mundo de lo banal, mediatizado a través de la impronta de “muchacho de barrio” dada por los guiones y la performance de Caloi en la conducción. En 1994 ingresa al equipo de trabajo Mario Rulloni, egresado de la carrera de Realización Cinematográfica de la Escuela de Arte Cinematográfico

10. En el programa donde se exhibió *Tango* (1981), del realizador polaco Zbigniew Rybczyński, Caloi se incluye dentro de la misma animación utilizando su sobretodo para impedir que el espectador vea un acto sexual de una pareja. La película de Rybczyński utiliza el *loop* como recurso narrativo, y la aparición de Caloi es, por supuesto, también en forma de *loop*.

11. Peña en entrevista telefónica (2013)

de Avellaneda, para colaborar en la producción en carácter de asesor creativo. Rulloni no era un desconocido para Caloi porque frecuentaba el ámbito de la historieta, colaborando en revistas como *Humor*, *Fierro*, *Hortensia*, y había ganado un concurso de humor gráfico desarrollado en Calarcá (Colombia) donde Caloi había actuado como Jurado¹². En opinión de Peña, la incorporación de Rulloni significó un empuje importante para el desarrollo del programa, su perfil artístico y su experiencia previa en el campo específico audiovisual colaboró con la riqueza de los aspectos visuales del programa. Rulloni se encargaba de la selección de las películas junto a Ramírez, las cuales contextualizaban según el origen y definían temáticas que luego servirían para escribirle los guiones a Caloi. Esta conciente preocupación por cuidar todos los aspectos formales de la producción televisiva no era común en la época, y requería de esfuerzos a los que muchas veces el personal de ATC, más acostumbrado a trabajar en otra tipología de programas, oponía resistencia:

La infraestructura de ATC no les convenía por los efectos que tenían que hacer, no era un ambiente artístico sino un canal del estado, necesitábamos otra estructura privada.¹³

En mayo de 1994 el grupo de trabajo se conforma como *Coope-
rativa de Trabajo Producción Artístico Cultural Caloi en su Tinta Ltda.*; y finalmente en 1995 sólo continuaron con ATC como señal de exhibición puesto que *Caloi en su Tinta* comenzó a grabarse en diversas productoras de la ciudad de Buenos Aires.

Función ¿formativa? y función institucionalizante

Si bien *Caloi en su Tinta* nunca destacó por su rating televisivo, situación que lo colocaba en una posición de menor influencia dentro del canal y de sutil menosprecio por parte de Gerardo Sofovich, quien en ese período era el director del mismo; el programa fue un éxito instantáneo en el entorno de la crítica especializada, los artistas y los animadores. Por supuesto que aquellos que ya frecuentaban los luga-

12 y 13. Entrevista telefónica a Mario Rulloni (2013)

res de reunión del ámbito del arte audiovisual tenían acceso a films como los que el programa exhibía – principalmente en Buenos Aires –, pero la masividad del *Canal 7* permitió que toda la geografía del país pudiera acceder a la obra de artistas de la animación mundial. En su larga trayectoria por las pantallas televisivas el programa fue declarado de interés cultural y educativo por numerosas entidades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires; y fue galardonado con varios premios, entre los que destacan el del *Fondo Nacional de las Artes* (2000) y el *Martín Fierro* en el rubro Programa Cultural (producción 1993). El propio Caloi sostenía que el programa tenía una función educativa:

...Lo que pasa con los programas culturales es que son generalmente bombardeados por la TV comercial. Y es cierto también que ha habido programas culturales bastante aburridos. Entonces, en la TV comercial se generaliza diciendo que no se puede hacer un programa cultural entretenido. Cosa que no es cierto. Este es un material que tiene explotación comercial y con el cual se puede armar una [propuesta] audiovisual muy interesante que sea formativa. Es muy probable que no deje un gran negocio para el canal, pero si un gran negocio, en todo caso, para el país porque colabora con la parte educativa que está tan floja en los medios. Nosotros creemos que formativamente es importante. Además ha cumplido la función a lo largo de estos doce o trece años, de ir formando también a los nuevos realizadores. Hay toda una riqueza que no es medible en el rédito económico.(Valentini, 2010)

En nuestra opinión el programa no contaba con una intencionalidad didáctica, sino que la propuesta era fuertemente informativa, y este discurso informativo se construía en un nivel muy inteligible. La especificidad del material – animación de autor reconocida a nivel internacional –, su disponibilidad – televisión abierta – y la tecnología del video VHS completamente naturalizada en la mayoría de los hogares, posibilitaron que los programas de *Caloi en su Tinta* fueran incorporados como recurso didáctico en la enseñanza. Esta incorporación no fue formal, es decir no fue planteada por una directiva de las autoridades educativas, sino que fue dando paulatinamente en diversos ámbitos educativos y en forma particular de acuerdo a los intereses de cada docente. Afirmar que *Caloi en su Tinta* fue “escuela” de animadores en Argentina es un juicio de valor que implica sobredimensionar su importancia. Consultado sobre esto, Juan Pablo Zaramella plantea fuertemente la función informativa del programa:

... Para mí, era el lugar donde encontraba un montón de material que no veía de otra manera. Internet no estaba tan desarrollado y *YouTube* no existía, no tenías acceso a todo el material que tenés ahora gracias a Internet, Vimeo, YouTube. Entonces el único lugar para ver ese material era Caloi. El cable, sobretodo durante los '90, [...] tampoco estaba tan desarrollado. Había un canal que se llamaba '*Locomotion*' que cada tanto pasaba algo de animación independiente, pero así muy aisladamente. Pero fuera de eso, el lugar para ver animación de autor era el programa de Caloi. Incluso, más allá de que, está bien, está Internet, está *YouTube* y *Vimeo* pero lo que te daba el programa de Caloi era una curaduría de eso y... Caloi se tomaba el trabajo de seleccionar lo mejor de la animación mundial. Hoy no es tan fácil encontrarlo así suelto en Internet, es una oferta "enorrme" y es muy difícil llegar a lo bueno... Caloi te hacía una previa... Te hacía una relación de ese artista con otros artistas, no sólo de animación sino de pintores, humoristas, ilustradores. Es como que te daba todo un backup en relación a lo que mostraba que no tenés viendo YouTube.

Por otra parte, consideramos que sí es correcto inferir que rápidamente *Caloi en su Tinta* se convirtió en un ámbito de exhibición valorado y deseado por aquellos que producían animación en forma independiente en nuestro país. Sin embargo, muy pocos individuos locales pudieron acceder a ese espacio de exhibición, porque la curaduría de María Verónica Ramírez apuntaba hacia la animación de autor de realizadores consagrados, principalmente extranjeros. Uno de los privilegiados fue el rosarino Pablo Rodríguez Jáuregui, cuya experiencia con *Caloi en su Tinta* implicó mayor involucramiento que lo habitual:

... A fines del '91 busqué en la guía el teléfono de *Canal 7*, llamé y pregunté qué día grababa Caloi y fui a esperarlo a la puerta, ponele que grababa a las dos hasta las cinco. Me atendieron ahí en la puerta y le dije 'Mirá yo vengo de Rosario, me gustaría que vean esto [sus cortometrajes *Ejercicio Nro 1*, *Ejercicio Nro 2* y *El Gordo*] y me digan si les gusta, si lo pueden pasar'. Entraron al canal y al toque salió Peña, y me dice si quería ver cómo se graba el programa. Me hicieron pasar, me quedé lo que dura la grabación y me volví a Rosario, y no supe más nada de Caloi o de la producción de Caloi. Eso fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ponele que, a fines de abril, me llaman y me dicen 'Che, disculpá que nos colgamos pero recién vemos el cassette que nos dejaste... Está buenísimo, ¿Podrías hacernos unos separadores animados? Entonces calculale que todo el '92 estuve haciendo cositas, colaboraciones de onda para ellos y a fin de ese año me plantearon si quería tomarlo como un trabajo pago. Bueno, ahí estuve negociando todo el '93 en el trabajo de Rosario en el cable, hasta que no lo pude sostener más y directamente dejé el cable y me dediqué

Caloi en su Tinta y su influencia en la animación argentina

a lo de Caloi, con un apadrinamiento muy grande que significó que ellos me compraron una máquina – porque yo laboraba con la máquina del canal – para que labore *full time* para ellos; encima compraron el modelo que seguía que era mejor. Y durante el '93, '94 y '95 estuve laborando solamente para Caloi en su Tinta con un sueldo, y hacía una o dos animaciones por programa y les mandaba el material desde Rosario por encomienda en diskettes. Ellos en el estudio tenían otra compu igual. Generalmente eran chistes que se incluían al final del programa con Caloi interactuando con alguna animación, ellos me decían qué iba a decir el negro [Caloi] en el aire, yo les mandaba por fax una historia, ellos la aprobaban y yo la ejecutaba en un par de días y les mandaba los *diskettes*. Eso fue en la época de Caloi en *Canal 7*, en la época de Sofovich, y tuve ese laburo muchos años. (Grupo de Investigación, 2012)

Otro realizador de animación que también recibió un fuerte apoyo de *Caloi en su Tinta* fue Juan Pablo Zaramella:

...Trabajando en *Clarín* un día lo veo entrar a Caloi a la sección Infografías, que era donde yo estaba en *Clarín*, y fui y le hablé. Entraron Caloi y María, la esposa. Y me les acerco y les digo 'Hola, ¿Qué tal? Bueno, me gusta mucho su programa, yo hago animación, estoy haciendo un corto...' Y les muestro un pedacito de '*El desafío a la muerte*', unas tomas sueltas que tenía, y me dice 'Uy que bueno, bueno quedemos en contacto'... Qué sé yo, ahí quedó la cosa. En paralelo, a los dos, tres meses lo conozco a Mario [Rulloni] y le cuento de ésto. Mario dice 'Bueno, vamos a hablar con Caloi... Le voy a recordar que estás vos, estaría bueno incluir algo en el programa'. Y creo que al año, recién... Yo lo conozco ahí a Rulloni, nos hacemos amigos, quedamos en contacto por mail pero, no nos veíamos demasiado seguido y después por un trabajo nos empezamos a ver más seguido y ahí empezamos a hablar de proyectos que podíamos llegar a hacer juntos y es como surge '*Viaje a Marte*'. Y en paralelo Mario empieza... A recordarles a Caloi y a María que... eh... estaba yo, ¿no? Que se podía hacer un programa sobre animación argentina, que se podían poner mis trabajos, y dijeron 'bueno'. Se coparon y me llamaron y estuvo buenísimo porque... me hicieron una entrevista en el piso, me acuerdo en aquel momento que casi en el programa de Caloi no había entrevistas en el piso y... No sé, para mí fue como un honor por un lado y tenía terror de estar ahí, me acuerdo. Para mí era como la cumbre del mundo de la animación.

La construcción de la animación argentina como objeto para el mundo

Los frecuentes viajes de Caloi y Ramírez a los más importantes festivales de animación del extranjero les permitieron tomar contac-

to con influyentes personalidades del ámbito de la animación a nivel mundial (realizadores, productores, distribuidores, exhibidores, etc.), y actuar como embajadores de facto de la animación argentina. Prueba de ello es que en 1995 Caloi fue convocado como Jurado del *Festival Internacional de Animación de Annecy* (Francia), el más relevante en esta forma audiovisual en el mundo; y que *Caloi en su Tinta* logró incluir en ese festival, en la edición de ese año, una *Muestra Retrospectiva de Animación Argentina*. La organización de esta muestra implicó realizar un relevamiento sobre la animación en nuestro país:

...Quisieron hacer una especie de rastillaje de todas las personas que estuviesen haciendo animación en Argentina, por mas que fuesen cosas viejas y demás, para armar ese panorama, y fue como una puesta al día porque se contactaron a un montón de tipos que estaban intentando hacer cosas de animación medio a contrapelo con la tecnología.¹⁴

La muestra incorporó material realmente significativo: Un fragmento de una entrevista realizada por Jorge Surraco y Nora Antelo a Quirino Cristiani en 1983, un año antes de su fallecimiento; *Upa en Apuros* (Quinterno, 1942); *Pamplino en Domador* (Burone Bruche, década del '50); *La Pared* (Catú, 1961); un episodio de *Las Aventuras de Hijitus* (García Ferré, 1967 – 1970); un episodio de la serie *Mafalda* (Catú – Desplats – Mallo, 1971); el teaser de *Ico el Caballito Valiente* (García Ferré, 1978); un episodio de *El Mago Fafá* (Luis Cedrés, 1978 – 1980); *Caraballo mató un gallo* (Simón Feldman, 1976); la secuencia inicial de *100 Veces no debo*, desarrollada por Rodolfo Sáenz Valiente en 1989 para el film de Alejandro Doria. La muestra también incluyó animaciones más contemporáneas, como *Apurate* de Carlos Escudero Viñas y Carlos Coronel; *Hamburguesas de la Abuela* y *Light my Fire* (ambos de 1992) del colectivo Familia Animada, integrado por Alma Larroca, Irene Serra, Gustavo Deveze, Marcelo García y Víctor Páez, todos egresados de la Escuela de Cine de Avellaneda; *Devoción* de Damián Ulises Francezon (también proveniente de la Escuela de Cine de Avellaneda); *Buenos Días* de Catú; *La planicie de Yothosawa* de Hernán Vieytes (1992); *Esencia* de Gabriel Matzkin (1992); *Flight 101 to no man's land* de Diego Lascano (1992). La Muestra incluye una

14. Fernando Martín Peña en entrevista telefónica (2013)

animación stop motion sin título y de director/animador desconocido, que probablemente sea un fragmento de una producción más extensa, que el propio equipo de Caloi en su Tinta tituló *La gran carrera* y dató en 1935.¹⁵

Desafortunadamente, sólo dos películas del interior del país formaban parte de la Muestra: *Bongó Rock* de Luis Bras (1969) y *La noche de los feos* de Pablo Rodríguez Jáuregui (1995); lo cual nos hace reflexionar sobre la verdadera representatividad “argentina” de la *Muestra de Animación Argentina de Caloi en su Tinta* en *Anney* 1995. Conocemos que para esa época se producía animación en Tucumán y en Córdoba, pero no estuvo contemplada para ser incluida en la Muestra. Queda por resolver si el recorte fue fruto de no recibir más producción animada del interior del país, o si a consecuencia del criterio curatorial – el cual no fue expresado – se priorizaron ciertas obras frente a otras.

Con la *Muestra Retrospectiva de Animación Argentina* en *Anney*, *Caloi en su Tinta* traspasó el espacio televisivo y comenzó a configurarse también como una empresa exhibidora en otros ámbitos. El siguiente material de prensa de *Caloi en su Tinta* (Caloi, 2010) menciona las principales acciones desarrolladas:

[Caloi en su Tinta] ha estimulado el desarrollo de nuevos circuitos de difusión del cine de animación, organizando varias proyecciones gratuitas en distintas provincias de nuestro país con importante repercusión pública, y también en espacios abiertos de Buenos Aires, como la explanada de la Biblioteca Nacional, donde se congregaron más de 4.000 personas, y en distintos parques de la ciudad durante marzo de 1997.

En 1998 ‘Caloi en su tinta’ siguió realizando actividades de este tipo, entre las que corresponde citar la muestra organizada en julio en la Sala de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, y la semana de Animación Inglesa que se realizó en el British Arts Centre en diciembre. Para ella se invitó especialmente al genial creador Barry Purves (nominado al Oscar), quien dio un seminario y estrenó su último film.

... En 1999 y 2001 ‘Caloi en su tinta’ realizó ciclos de proyecciones al aire libre, durante todos los fines de semana del verano en plazas y parques porteñas

15. Ignoramos cuál fue la información que permitió al equipo de Caloi en su Tinta identificar a ese corto como argentino, puesto que el cortometraje no presenta señas de identidad que lo caractericen como tal.

y del interior¹⁶. Para este ciclo fue diseñada y construida especialmente una novedosa pantalla inflable gigante que permite instalar una exhibición de óptimas características en poco tiempo y cualquier condición geográfica. El ciclo tuvo una respuesta masiva: más de 80.000 personas se reunieron para disfrutarlo.

En el año 2001 María Verónica Ramírez integró el Jurado del *Festival de Annecy*. Luego, en ocasión del Bicentenario de la Revolución de Mayo (2010), Ramírez logró que Argentina fuera país invitado en Annecy y – con el fuerte apoyo económico del INCAA y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación – Caloi en su Tinta generó una serie de actividades bajo la dirección artística de la propia Ramírez:

Argentina será homenajeadada a través de la exhibición de dos programas de cortometrajes –entre ellos los ganadores del *Concurso Internacional de Animación Caloi en su Tinta/Argentina en Annecy 2010* -, uno de publicidad y trabajos por encargo -que incluye comerciales, videoclips, separadores y campañas de difusión realizados por argentinos para todo el mundo-, dos largometrajes –‘*Mercano el marciano*’, de Juan Antín y ‘*Boogie el aceitoso*’, dirigido por Gustavo Cova, basado en el comic de Fontanarrosa - y una retrospectiva de Juan Pablo Zaramella¹⁷

Nuevamente, en esa presentación que incluyó más de 150 películas, sólo un puñado pertenecían a realizadores del interior.

En el año 2006 *Caloi en su Tinta* es convocado por el INCAA para generar una sección dedicada a la animación de autor en el 21° *Festival Internacional de Cine de Mar del Plata*. La sección – llamada obviamente *Caloi en su Tinta* – brindó homenaje al *Festival de Annecy*, exhibiendo una muestra retrospectiva de films premiados a lo largo de sus ediciones, y facilitando la presencia de Tiziana Loschi, su directora administrativa. En el año 2007 la sección *Caloi en su Tinta* incluyó además de un panorama mundial una selección de animación argentina, y realizó un homenaje a los estudios Aardman con la presencia de Peter Lord y David Sproxton, sus fundadores. En el año 2008, el Presidente del *Festival de Mar del Plata*, José Martínez Suárez, redujo el presu-

16. En este caso, “el interior” es Mar del Plata, Miramar y Villa Gessell.

17. CT Producciones (2010)

puesto destinado a animación, por lo que se desvinculó a *Caloi en su Tinta* de la sección de animación, y esta quedó a cargo del Director Artístico del Festival... Fernando Martín Peña, uno de los integrantes del grupo original del programa.

La más reciente actividad de *Caloi en su Tinta* fue la producción de *Ánima Buenos Aires*, un largometraje con dirección y producción general de María Verónica Ramírez y que, a través de cuatro cortometrajes entrelazados por una secuencia de tango en stencil, propone una visión poética, *for export*, de Buenos Aires. Cada cortometraje compone un relato individual a cargo de distintos directores: *Meado por los perros* de los hermanos Pablo y Florencia Faivre, *Claustropolis* de Pablo Rodríguez Jáuregui, *Bu Bu* de Carlos y Lucas Nine, y *Mi Buenos Aires Herido* dirigido por Caloi con asistencia de Rodríguez Jáuregui. *Stencil Tango* fue realizado por Juan Pablo Zaramella y Mario Rulloni. La película tuvo su estreno el 3 de mayo de 2012, y cinco días después fallecería Caloi, víctima de un duro y desgastante cáncer.

Reflexiones finales

Caloi en su Tinta, si bien se originó como un programa de televisión – que fue emitido por diecisiete años en la televisión abierta de la República Argentina – es también una persona jurídica que desde 1990 actúa en forma fuertemente institucionalizadora, legitimadora en el campo de la animación en nuestro país.

Si bien en el imaginario se concibe a Caloi como el principal responsable del proyecto, *Caloi en su Tinta* fue desde un primer momento una propuesta colectiva trabajada en equipo; e inferimos que una de las personalidades más influyentes sobre el accionar de este colectivo fue la de María Verónica Ramírez, directora y productora general del programa televisivo.

A través de las acciones de exhibición y gestión cultural desarrolladas – que incidieron principalmente en el panorama de la animación en Buenos Aires y, en segundo término, en el resto del país – *Caloi en su Tinta* superó ampliamente la categoría de formato o producto televisivo o para transformarse en una marca de pleno derecho.

Referencias Bibliograficas

CT PRODUCCIONES (Caloi en su Tinta Ltda)

(Sin fecha) Biografía: Carlos Loiseau (Caloi). Sitio web de *Caloi en su Tinta* (versión html). Documento web. Disponible online en <<http://www.caloi.com.ar/biografia/biografia.htm>> (Última consulta 12/6/2013)

(Sin fecha) Historia>Bio. María Verónica Ramírez. Sitio web de *Caloi en su Tinta* (versión flash). Documento web. Disponible online en <<http://www.caloiensutinta.com/site.html>> (Última consulta 13/6/2013)

(2010): Argentina en Annecy 2012 (Blog). Disponible online en <<http://argentinaenannecy.blogspot.com.ar>> (Última consulta 14/6/2013)

CALOI (2010): “Caloi en su Tinta”. Documento web. Disponible online en <<http://www.caloi.com.ar/caloiensutinta/ensutinta.htm>> (Última consulta 13/6/2013)

CALOI, RAMÍREZ María Verónica, PEÑA Fernando (1995): *Folleto de la Muestra Retrospectiva de Cine Animación Argentino (1935-1995)*. Buenos Aires.

CAÍNO, Omar (2012): Caloi (Carlos Loiseau) y “Caloi en su Tinta”. Documento web. Disponible online en <<http://pensarencine.blogspot.com.ar/2012/05/caloi.html>> (Última consulta 13/6/2013)

COLABORADORES DE WIKIPEDIA (2013): Salone Internazionale dei Comics. Wikipedia, L'enciclopedia libera. Disponible online en <http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salone_Internazionale_dei_Comics&oldid=61194861> (Última visita 2/9/2013)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Visibilización de la Animación Argentina 1960 – 2010: Estilos, autores, obra. Instituto de Investigación, Universidad Nacional de Villa María.

Entrevista a Pablo Rodríguez Jáuregui, julio de 2012. Inédito.

Entrevista a Juan Pablo Zaramella, mayo de 2012. Inédito.

LAYBOURNE, Kit. (1998): *The Animation Book*. Three Rivers Press. New York.

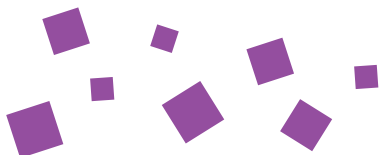
MELL, Natacha. (1986): Trabajo de Investigación “Cine de animación en la Argentina”. Museo del Cine “Pablo Cristian Ducrós Hicken”. Buenos Aires. Inédito

RULLONI, Mario (s/f): Bio Mario Rulloni. Disponible online en <<http://www.rulloni.com>> (última consulta 14/6/2013)

Caloi en su Tinta y su influencia en la animación argentina

VALENTINI, Juan Manuel (2002): “Entrevista a Caloi: El programa es un gran negocio para la educación del país”. *El Confesionario* (publicación web). Disponible online en <<http://www.elconfesionario.com.ar/entrevistas/caloi.shtml>> (última consulta 12/6/2013)

VALENZUELA, Andrés (2012): “Un espacio vacío y una tribuna que ya no tira papelitos”. *Página 12* del 9/5/2012. Disponible online en <<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/18-25164-2002-01-07.html>> (Última consulta 12/6/2013)

Alejandro Rodrigo González:

La Animación y las otras Artes. Actas del III Foro Internacional sobre Animación - ANIMA 2013:
Alejandro R. González: “*Caloi en su Tinta* y su influencia en la animación argentina”

Pág. 71 - 86, 2014

ISBN 978-950-33-1096-0 (E-Book)

<http://www.animafestival.com.ar/forum/home-2/actas-iii-foro-2013/>

CEAn - Dpto. de Cine y TV – Facultad de Artes – Universidad Nacional de Córdoba – Argentina