MICROCOSMOS

UN GABINETE DE CURIOSIDADES

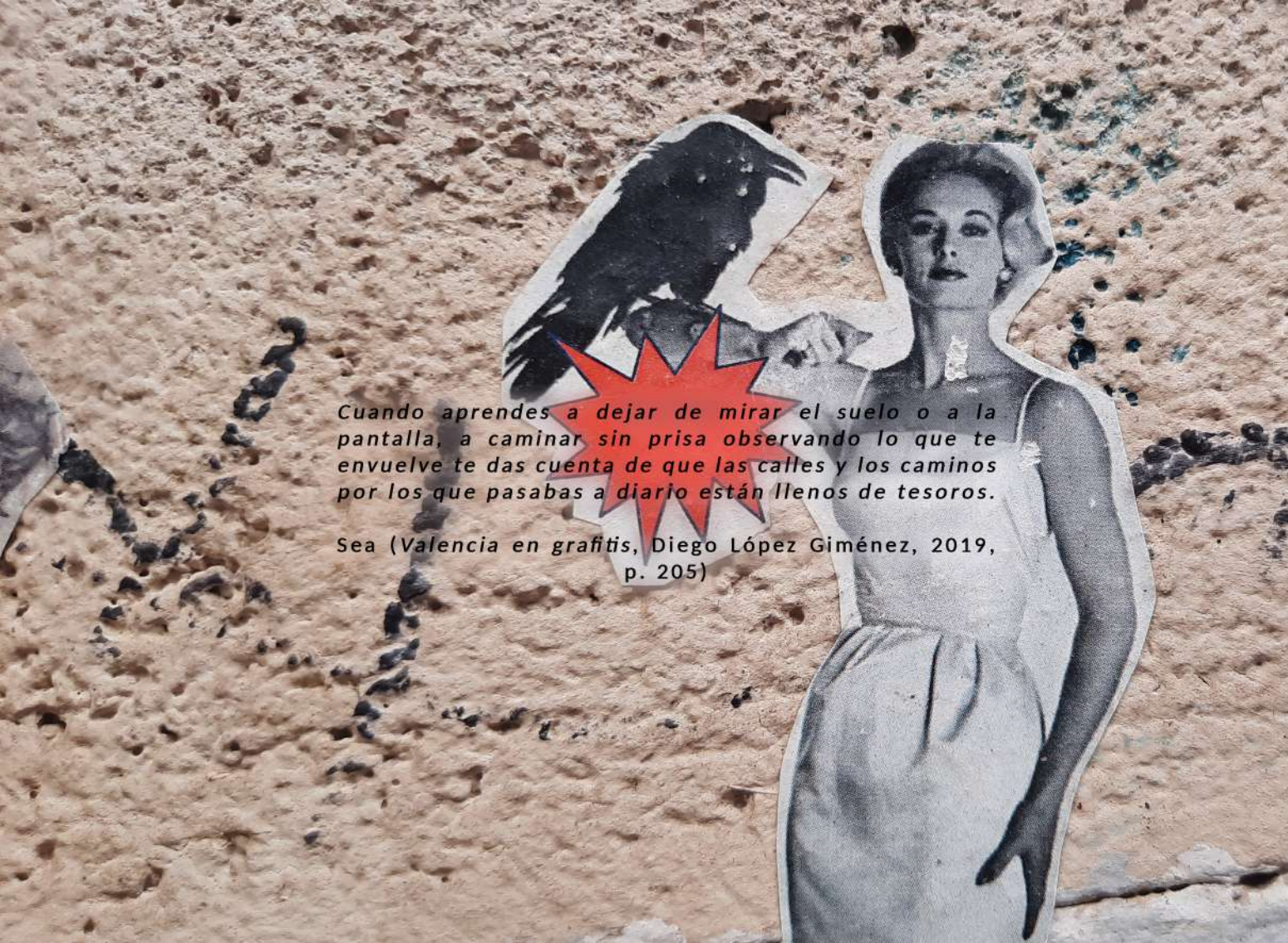
Microcosmos. Un gabinete de curiosidades
Textos: María Lorenzo y Enrique Millán
Imágenes: María Lorenzo, sus autores
Edición: Editorial Universitat Politècnica de València
Versión impresa: Ref. editorial: 2058_06_01_01 / ISBN: 978-84-1396-478-2 / D.L.: V-4687-2026
Versión electrónica: Ref. editorial: 6923_01_01_01 / ISBN: 978-84-1396-479-9
DOI: https://doi.org/10.4995/9788413964799edUPV

Microcosmos. Un gabinete de curiosidades (2026) es el tercero de una serie de cortometrajes de animación experimental en torno al arte urbano, dirigidos por María Lorenzo y producidos por Enrique Millán.

Aunque su producción fue sencilla, *Microcosmos* es un proyecto complejo. Desde la elección del título, la definición de su estructura como cinco *suites* musicales, o la catalogación y edición de las imágenes que lo componen, *Microcosmos* es una obra múltiple y ecléctica que se planta en los espacios intermedios de lo imaginario y lo real, la animación y lo documental, lo experimental y lo clasicista. Es un filme poliédrico, que clasifica y a la vez aspira a ser inclasificable.

Del Arte Urbano

Cuando aprendes a dejar de mirar el suelo o a la pantalla, a caminar sin prisa observando lo que te envuelve te das cuenta de que las calles y los caminos por los que pasabas a diario están llenos de tesoros.

Sea (*Valencia en grafitis*, Diego López Giménez, 2019, p. 205)

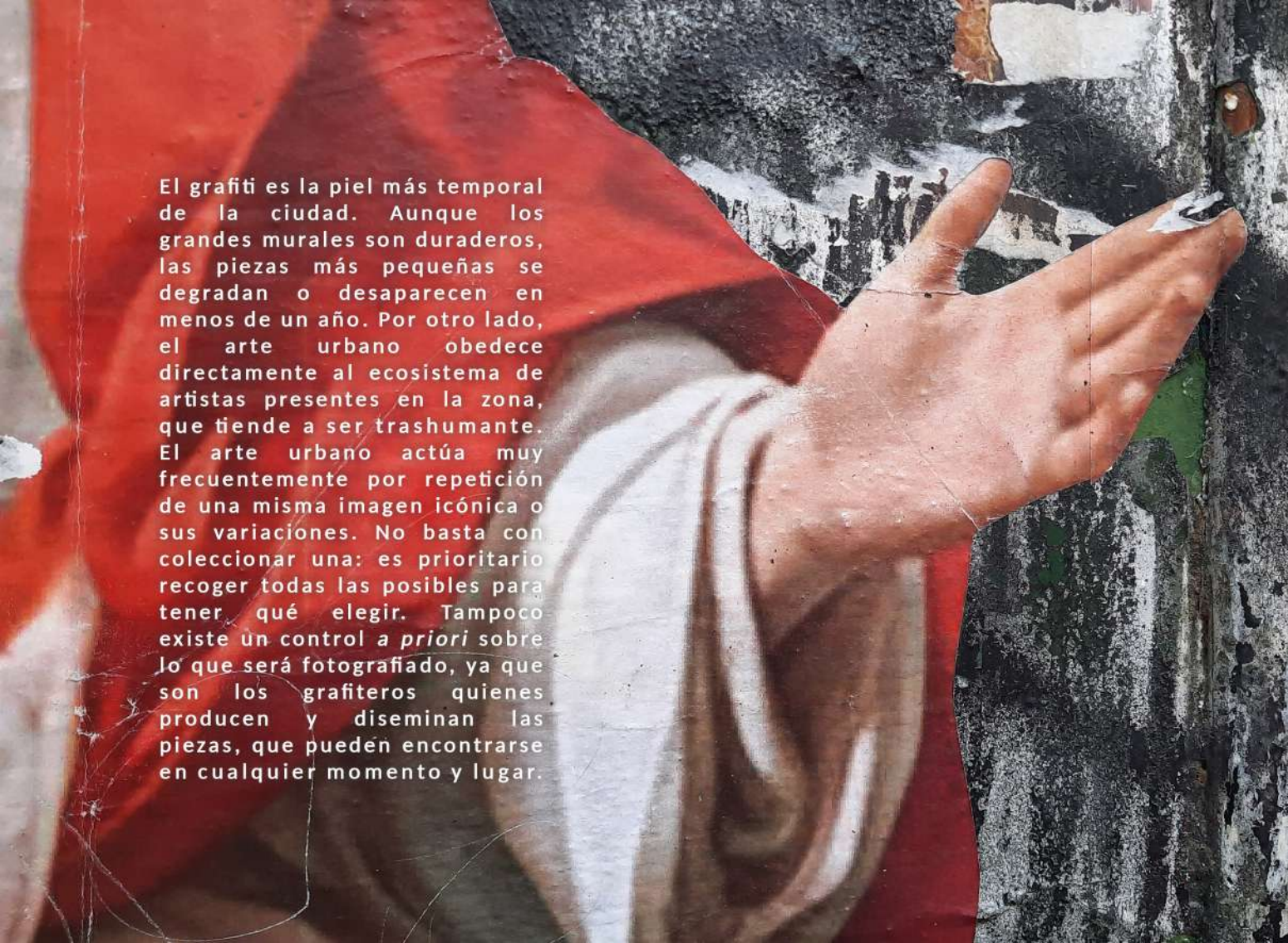
Desde 2018, la creación de un archivo de arte urbano se ha convertido para la directora en una obsesión. La búsqueda de diferentes piezas de arte urbano como *stickers*, *stencils* o *paste up*, implicaba aprender a mirar la ciudad, escudriñar el territorio, descubrir superficies a las que nunca había prestado la debida atención.

El procedimiento de animación de cortometrajes como *Esfinge urbana* (2020), *Fashion Victims 2.0* (2024) o *Microcosmos* se basa en el montaje de fotografías de piezas de arte urbano, conectadas entre sí como si fueran los fotogramas de una película. El resultado es una imagen en movimiento que podemos llamar *animación encontrada*, la que surge del choque entre sucesivas fotografías, creando un movimiento inesperado.

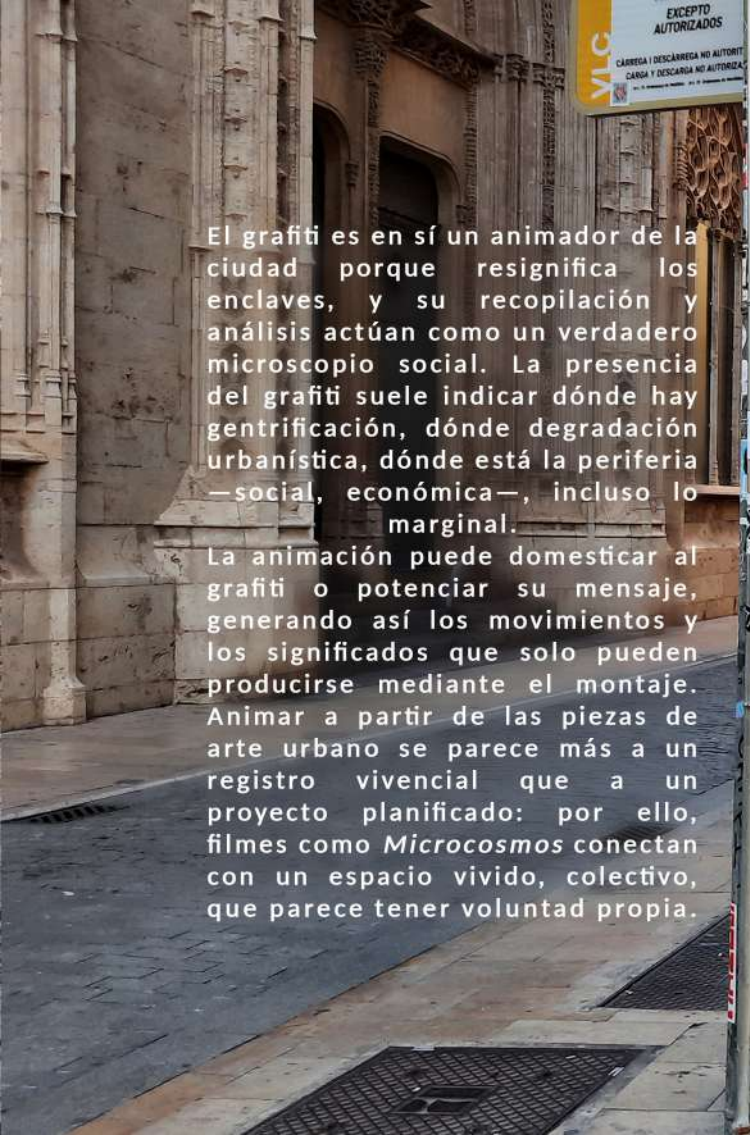

El grafiti es la piel más temporal de la ciudad. Aunque los grandes murales son duraderos, las piezas más pequeñas se degradan o desaparecen en menos de un año. Por otro lado, el arte urbano obedece directamente al ecosistema de artistas presentes en la zona, que tiende a ser trashumante. El arte urbano actúa muy frecuentemente por repetición de una misma imagen icónica o sus variaciones. No basta con coleccionar una: es prioritario recoger todas las posibles para tener qué elegir. Tampoco existe un control *a priori* sobre lo que será fotografiado, ya que son los grafiteros quienes producen y diseminan las piezas, que pueden encontrarse en cualquier momento y lugar.

El grafiti es en sí un animador de la ciudad porque resignifica los enclaves, y su recopilación y análisis actúan como un verdadero microscopio social. La presencia del grafiti suele indicar dónde hay gentrificación, dónde degradación urbanística, dónde está la periferia —social, económica—, incluso lo marginal.

La animación puede domesticar al grafiti o potenciar su mensaje, generando así los movimientos y los significados que solo pueden producirse mediante el montaje. Animar a partir de las piezas de arte urbano se parece más a un registro vivencial que a un proyecto planificado: por ello, filmes como *Microcosmos* conectan con un espacio vivido, colectivo, que parece tener voluntad propia.

Del Wunderkammer Animado

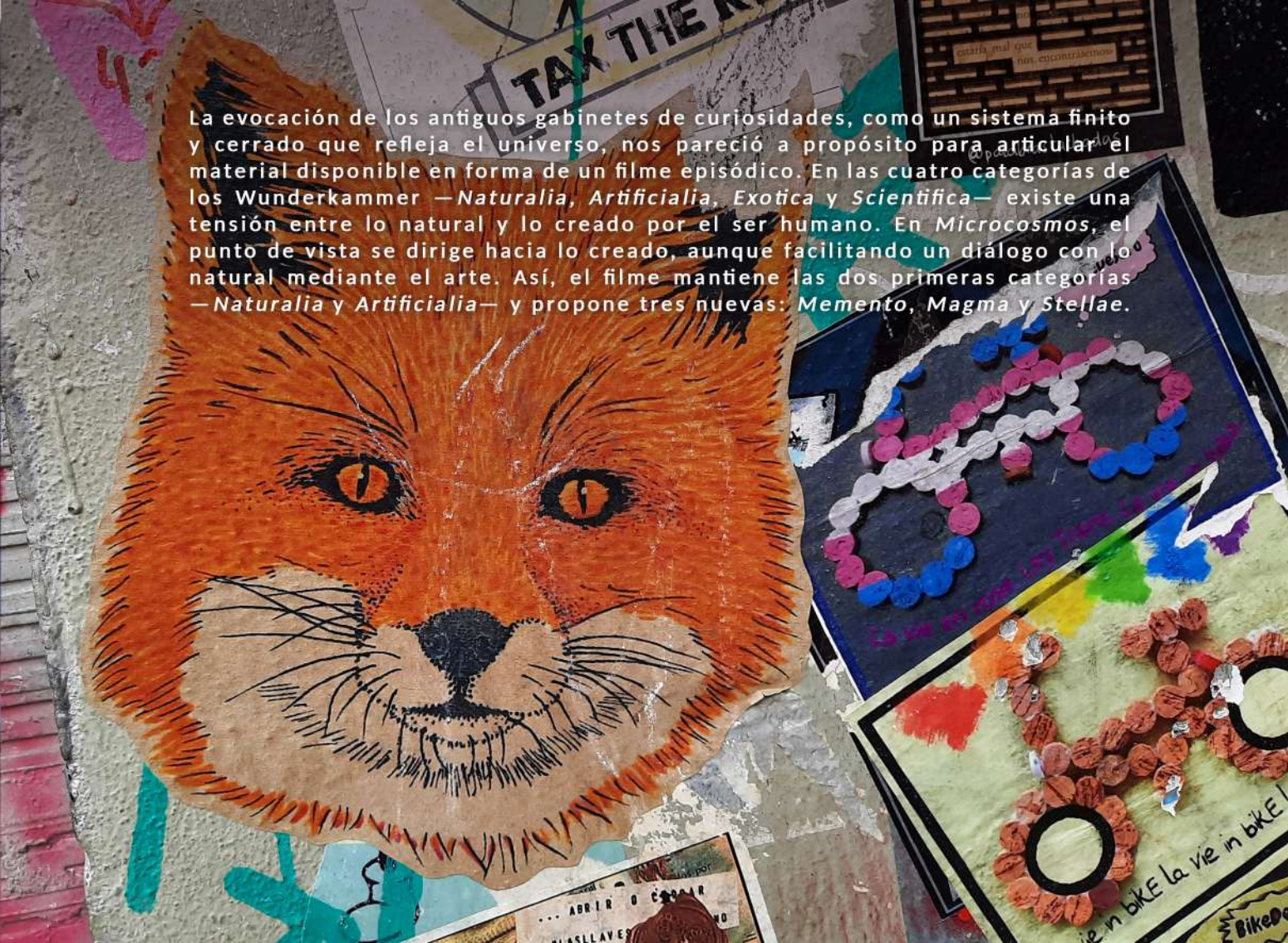

En primer lugar tienes que convertirte en un coleccionista, y solo después de esto en un cineasta.

Jan Švankmajer, *Decálogo*, 1999.

Como en los antiguos Cuartos de Maravillas, en *Microcosmos*, el grafiti animado pasa a adoptar una forma simbólica y personal gracias a una estructura que prioriza lo vivido y lo sentimental sobre cualquier tipo de clasificación que se pretenda objetiva. *Microcosmos* no trata meramente sobre el arte urbano, sino que representa un intento deliberado de encontrar el equilibrio —emocional, ambiental, social— mediante el arte.

La evocación de los antiguos gabinetes de curiosidades, como un sistema finito y cerrado que refleja el universo, nos pareció a propósito para articular el material disponible en forma de un filme episódico. En las cuatro categorías de los Wunderkammer —*Naturalia*, *Artificialia*, *Exotica* y *Scientifica*— existe una tensión entre lo natural y lo creado por el ser humano. En *Microcosmos*, el punto de vista se dirige hacia lo creado, aunque facilitando un diálogo con lo natural mediante el arte. Así, el filme mantiene las dos primeras categorías —*Naturalia* y *Artificialia*— y propone tres nuevas: *Memento*, *Magma* y *Stellae*.

I.NATURALIA

EXSTRO
TO ROCK
THOSE ABOUT
AUSTIN
SALUTES
YOU
FABIAN REY
2019

II. ARTIFICIALIA

Mientras la iconografía de *Naturalia* se centra en la fauna, en forma de viviente museo de Ciencias Naturales, en *Artificialia* se planteaba el reto de elegir aquello que fuese notoriamente más artificial que en otras secciones. La temática priorizó el protagonismo de lo humano, en sentido amplio: retratos, objetos e invenciones, juntas en un montaje que reflexiona sobre la representación, lo ficcional e incluso lo geométrico y matemático.

III. Memento

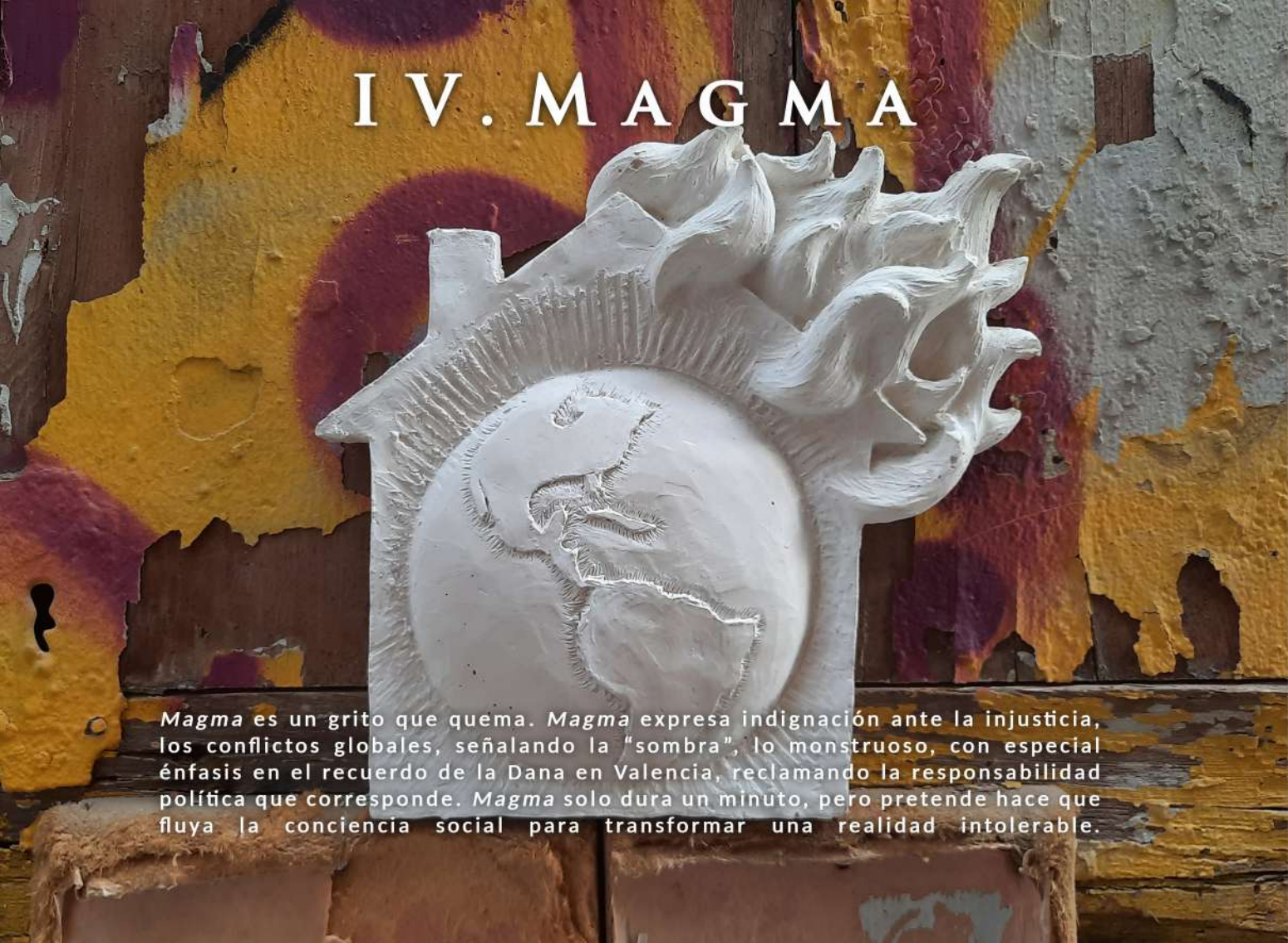

Memento es un juego de contrarios: la unión de lo sagrado y lo profano, que se materializa en los mitos de la cultura contemporánea, como los artistas del pop o del cine.

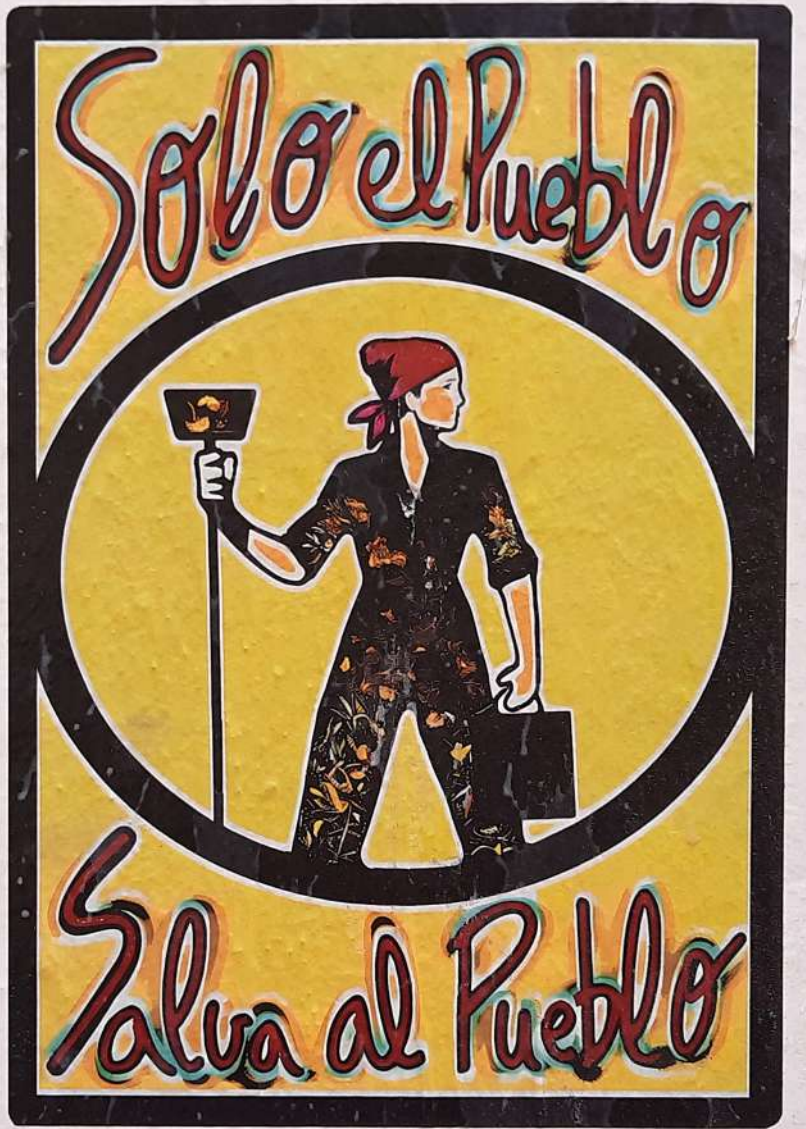
El eje central de *Memento* es el paso del tiempo, creando una atmósfera deliberadamente solemne que apela a nuestro ser transitorio: el tiempo nos hace mortales, pero el amor nos vuelve trascendentes.

IV. MAGMA

Magma es un grito que quema. *Magma* expresa indignación ante la injusticia, los conflictos globales, señalando la "sombra", lo monstruoso, con especial énfasis en el recuerdo de la Dana en Valencia, reclamando la responsabilidad política que corresponde. *Magma* solo dura un minuto, pero pretende hace que fluya la conciencia social para transformar una realidad intolerable.

Solo el Pueblo
Salva al Pueblo

V. STELLAE

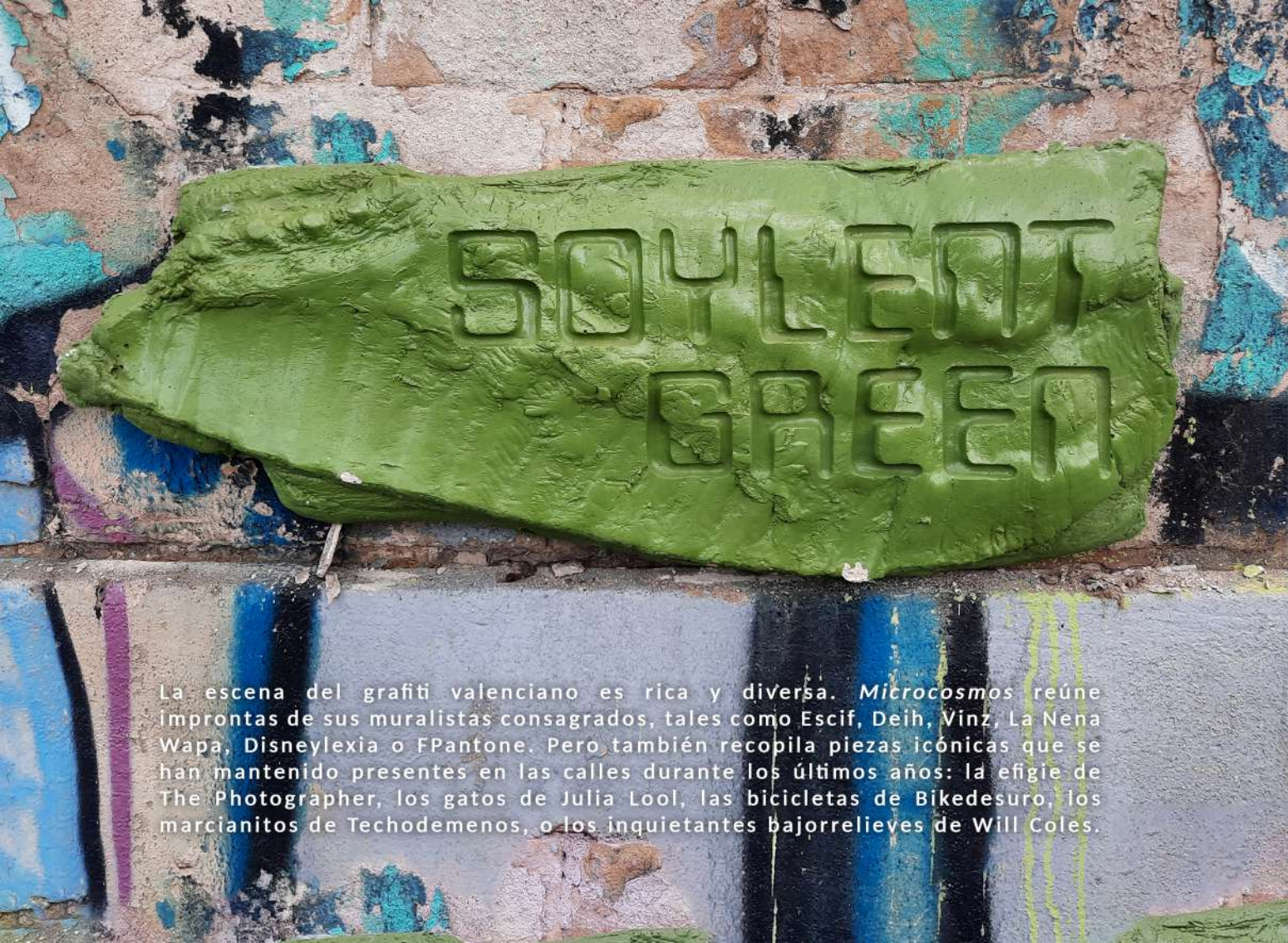

Los muros pueden blanquearse, pero no se pueden silenciar. Una vez emitido este grito emerge la voz interior, la que nos une con una consciencia infinita, y entonces dirigimos la mirada a las estrellas. En el epílogo de *Microcosmos,* las imágenes de *Stellae* adoptan formas caleidoscópicas y estrelladas. Tras la visión de un laberinto místico, emerge la brújula que nos muestra el camino.

DEL ARTE ENCONTRADO

DEIL

La escena del grafiti valenciano es rica y diversa. *Microcosmos* reúne improntas de sus muralistas consagrados, tales como Escif, Deih, Vinz, La Nena Wapa, Disneylexia o FPantone. Pero también recopila piezas icónicas que se han mantenido presentes en las calles durante los últimos años: la efigie de The Photographer, los gatos de Julia Lool, las bicicletas de Bikedesuro, los marcianitos de Techodemenos, o los inquietantes bajorrelieves de Will Coles.

Los estilos son heterogéneos, desde los mosaicos geométricos de Mr Bad Tiles hasta los homenajes clasicistas de Sea, los *paste up* fotográficos de Expósito o de Fiigueers, los delicados *collages* estampados de Jean Peut-être, o las pegatinas de Martilazzaph, Misterchanga, Freya o Fitimollas. La cultura popular y el cine son temas clave tanto para los estarcidos de JCK, como para EmpastreUp, creadora de las series de piezas "¡Más cine por favor!" y "¡Viva la ternura!"

BEATLES
THE END

@loqui-panda
2022

#YOLO

Martilazzaph

SOBORNO

Debe
Jean

GILMA

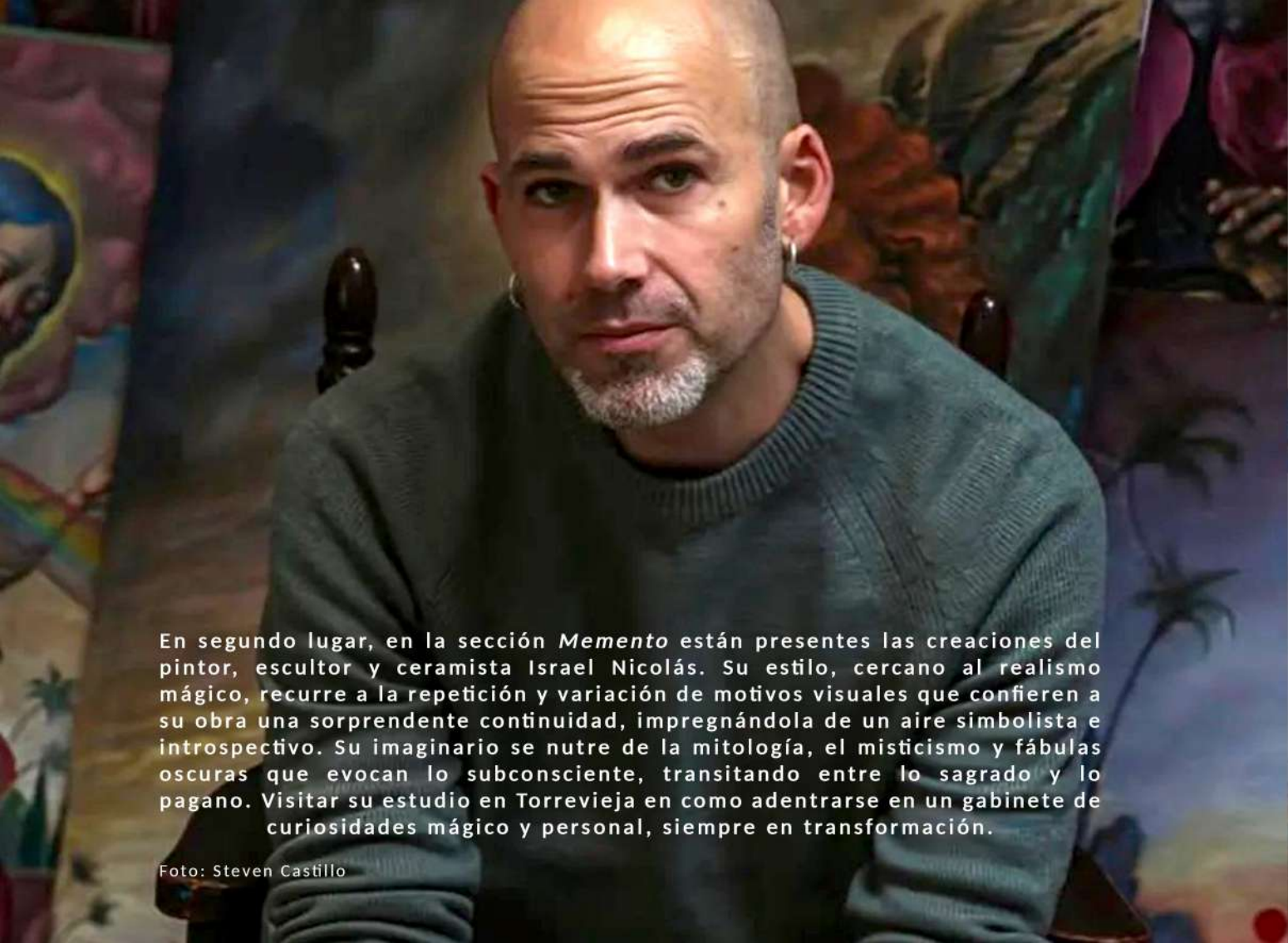

Sin embargo, *Microcosmos* no solo se alimenta del arte de la calle, sino también de tres artistas clave a cuya producción tuvimos acceso. El primero de ellos, Pedro Mecinas (también conocido como Dhos), es un destacado muralista valenciano con una profunda conexión con la naturaleza, la biodiversidad y el paisaje. Su obra gira en torno a la fauna y la flora autóctonas, con especial predilección por las aves de ecosistemas como la huerta y L'Albufera. El ciclo de murales que forma parte de *Naturalia* ha estado presente en el claustro gótico del CCCC de Valencia, entre 2025 y 2026, bajo el título *Alçar el vol junts*.

Foto: Juan R. Peiró, CMCV Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

En segundo lugar, en la sección *Memento* están presentes las creaciones del pintor, escultor y ceramista Israel Nicolás. Su estilo, cercano al realismo mágico, recurre a la repetición y variación de motivos visuales que confieren a su obra una sorprendente continuidad, impregnándola de un aire simbolista e introspectivo. Su imaginario se nutre de la mitología, el misticismo y fábulas oscuras que evocan lo subconsciente, transitando entre lo sagrado y lo pagano. Visitar su estudio en Torrevieja en como adentrarse en un gabinete de curiosidades mágico y personal, siempre en transformación.

Foto: Steven Castillo

Por último, en la casa familiar de la directora pervivía un legado inigualable: la producción de ebanistería de su padre, Manuel Lorenzo Pérez (Torrevieja, 1940-2025), que había dedicado las últimas dos décadas de su vida a investigar la repetición en el diseño. Para Manuel Lorenzo, la ornamentación geométrica significaba meditar profundamente en su trabajo, en constante aprendizaje.

De la misma forma que la herencia genética transforma recursivamente el abecedario de los cromosomas, la directora del filme traduce en animación abstracta las mesas de su padre, convirtiendo la geometría en una forma de conexión entre generaciones.

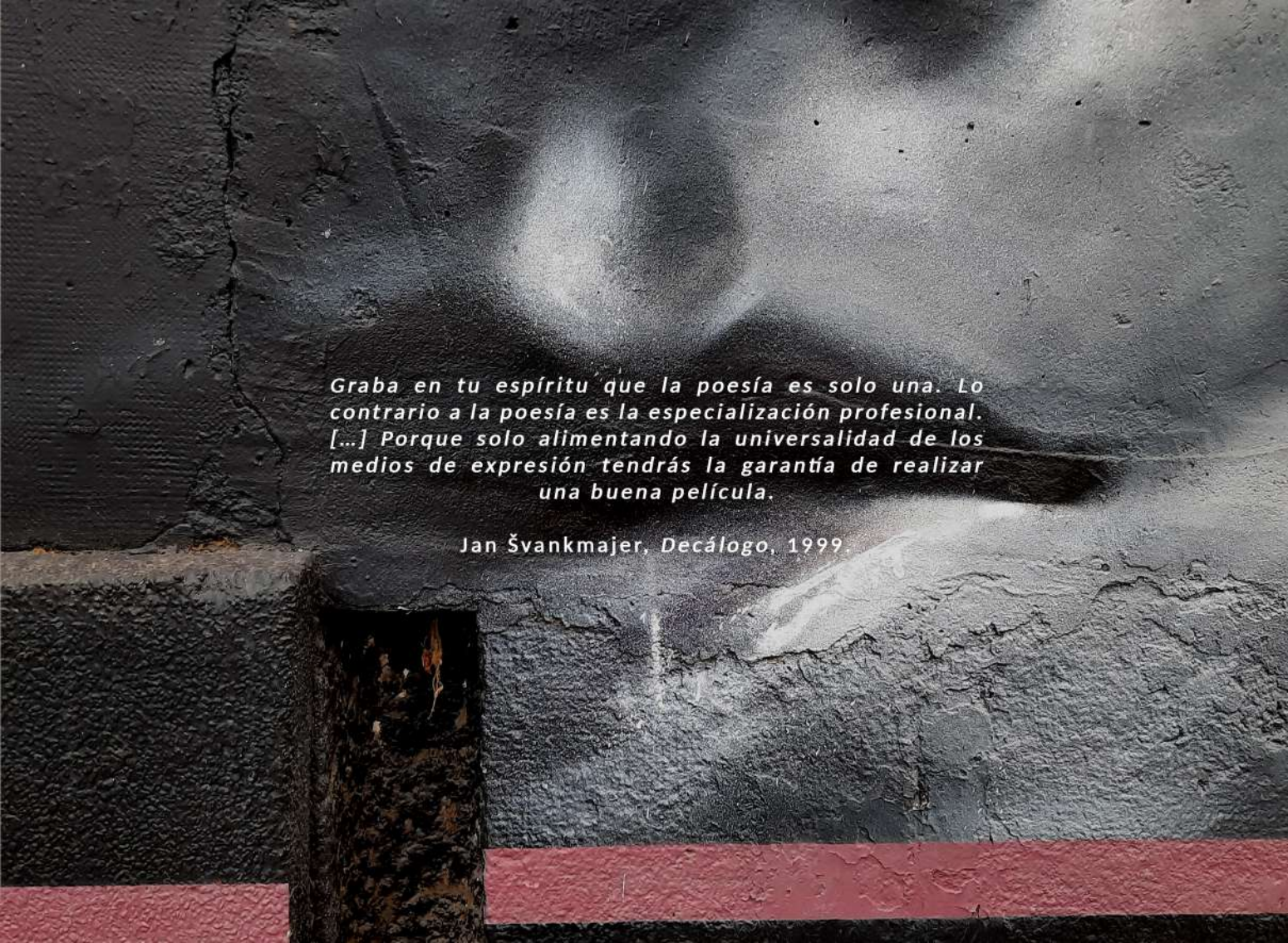

X SIEMPRE
HYUR∞

Las personas y las cosas tienen una temporalidad, lo que sí es eterno es lo que está más allá de las personas y las cosas. Eso que nos une a todos con todo. Esa energía magmática que no conoce el tiempo y el espacio. El lugar donde están Artaud y Hyuro, donde estamos tú y yo ahora mismo. Ese lugar es el estado del amor con el que conectamos cada vez que nos liberamos de nuestro ego y de nuestros miedos.

Escif, *Los cimientos de la armonía y la invención*, 2024, p. 125.

ANIMACIÓN, NOTA AL MARGEN

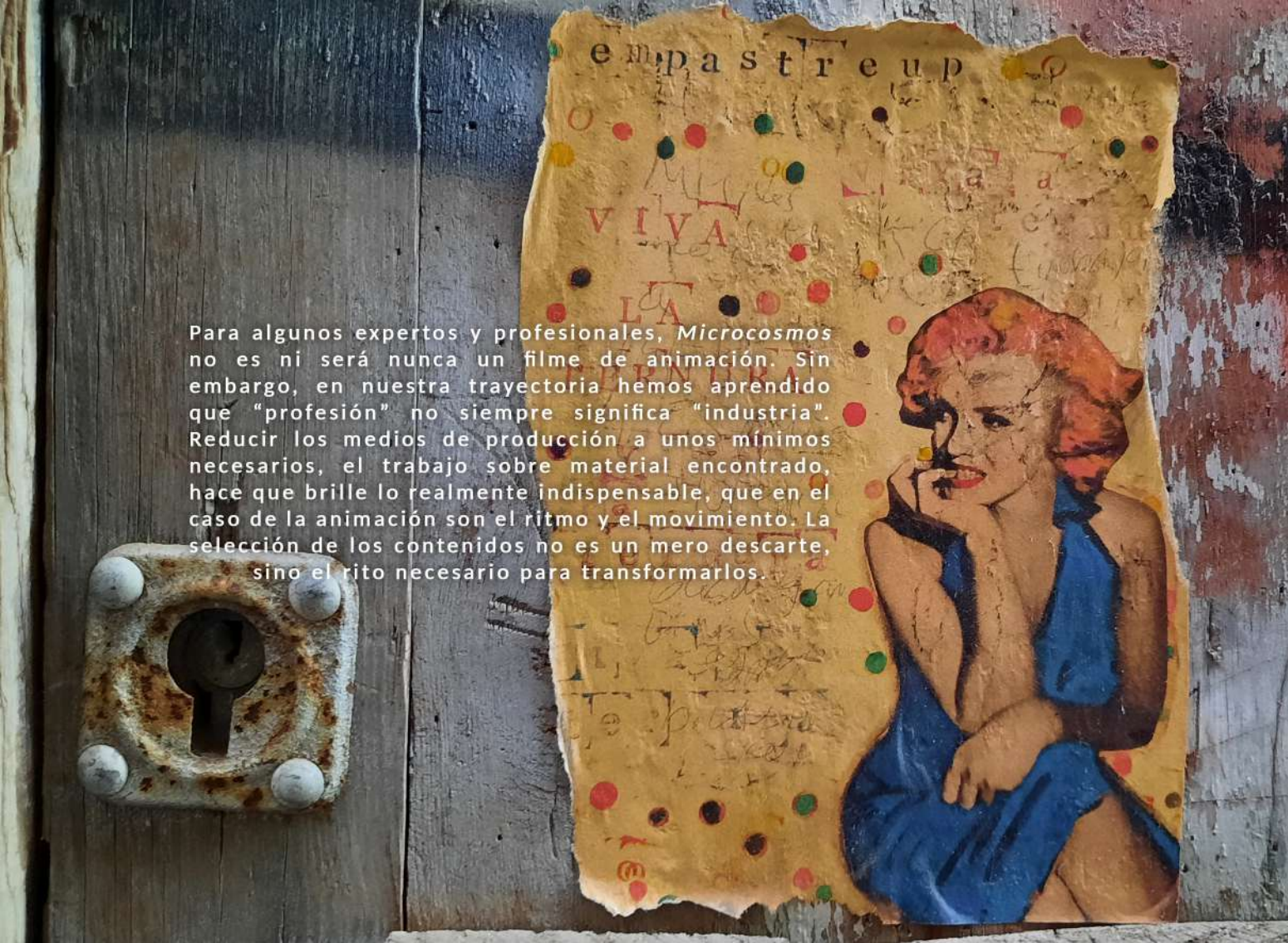

Graba en tu espíritu que la poesía es solo una. Lo contrario a la poesía es la especialización profesional. […] Porque solo alimentando la universalidad de los medios de expresión tendrás la garantía de realizar una buena película.

Jan Švankmajer, *Decálogo*, 1999.

La animación de las fotografías de *Microcosmos* deviene de su exhaustiva superposición, provocando el temblor del movimiento en un desfile de imágenes demasiado rápido para verlas una por una; *Microcosmos* no busca enumerar, sino dejar una huella fantasmal en la mente del espectador. Si la animación es lo que ocurre entre los fotogramas, lo que los animadores manipulan no es sino el tiempo, a través del movimiento. En la animación, el tiempo no transcurre de forma natural; es una arquitectura móvil que revela la falacia del control.

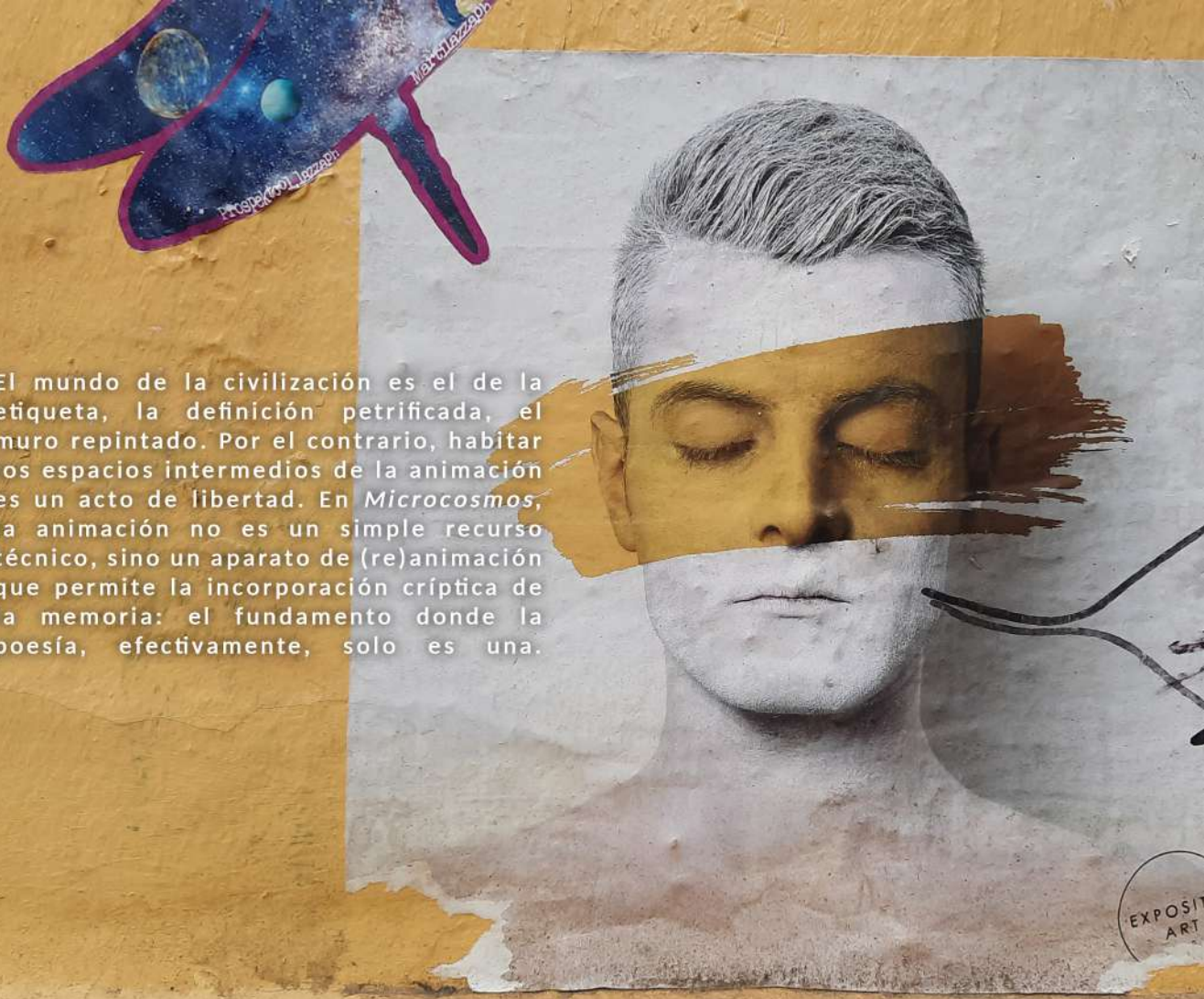

Para algunos expertos y profesionales, *Microcosmos* no es ni será nunca un filme de animación. Sin embargo, en nuestra trayectoria hemos aprendido que "profesión" no siempre significa "industria". Reducir los medios de producción a unos mínimos necesarios, el trabajo sobre material encontrado, hace que brille lo realmente indispensable, que en el caso de la animación son el ritmo y el movimiento. La selección de los contenidos no es un mero descarte, sino el rito necesario para transformarlos.

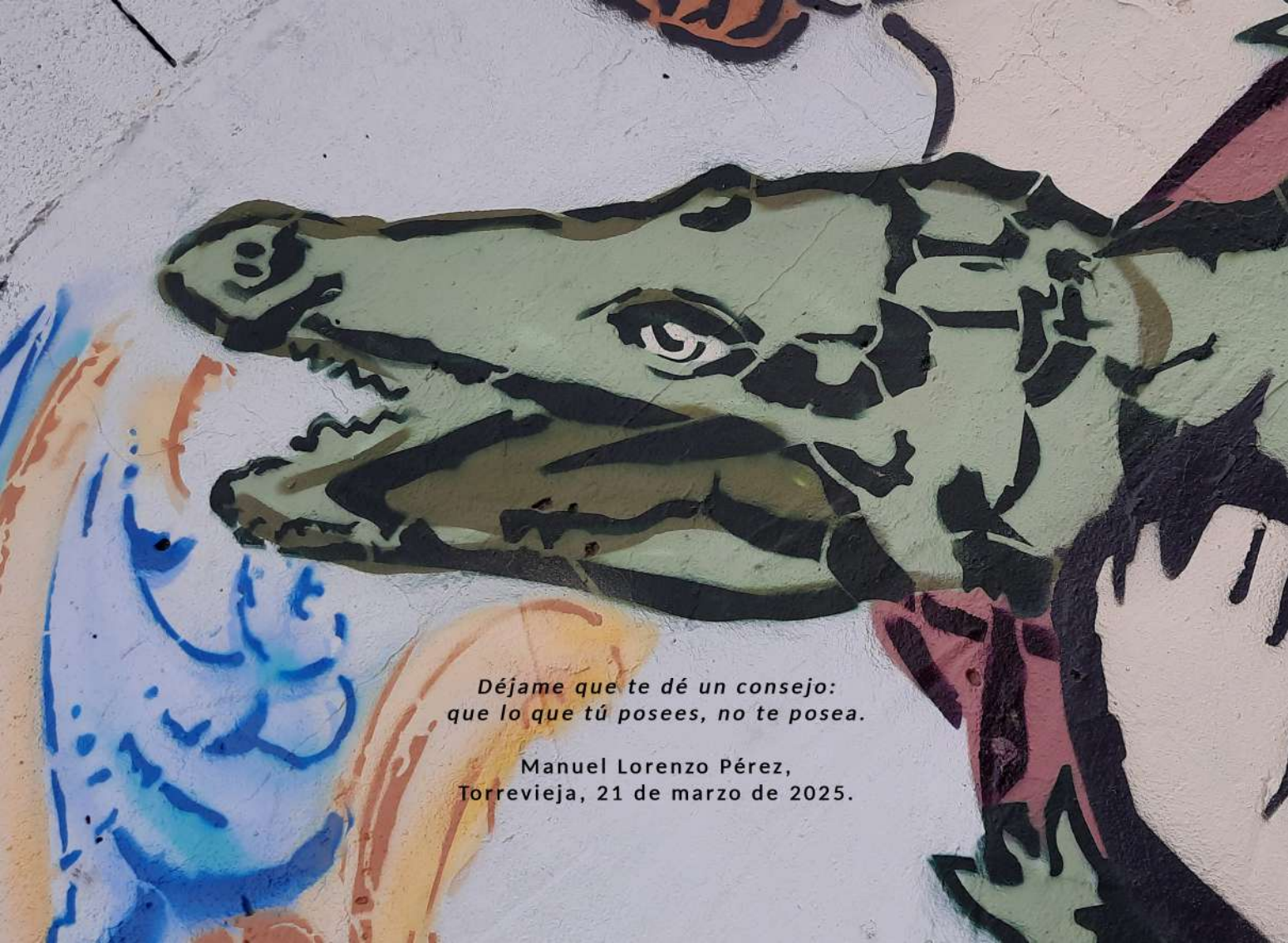
El grafiti también es un arte de los márgenes, pero una mirada más profunda revelará que esa es solo la más superficial de sus afinidades con la animación experimental. Si el animador es un chamán, el grafitero es un psicomago porque se propone transformar la realidad mediante lo imaginario.

El mundo de la civilización es el de la etiqueta, la definición petrificada, el muro repintado. Por el contrario, habitar los espacios intermedios de la animación es un acto de libertad. En *Microcosmos*, la animación no es un simple recurso técnico, sino un aparato de (re)animación que permite la incorporación críptica de la memoria: el fundamento donde la poesía, efectivamente, solo es una.

COLOFÓN

ESPANTA LA POR 2024
COCINAS 4 & FRIENDS
"El lagarto del patriarca"
La nena wapa
"Espanta la por"
L'HOME DELS 180?

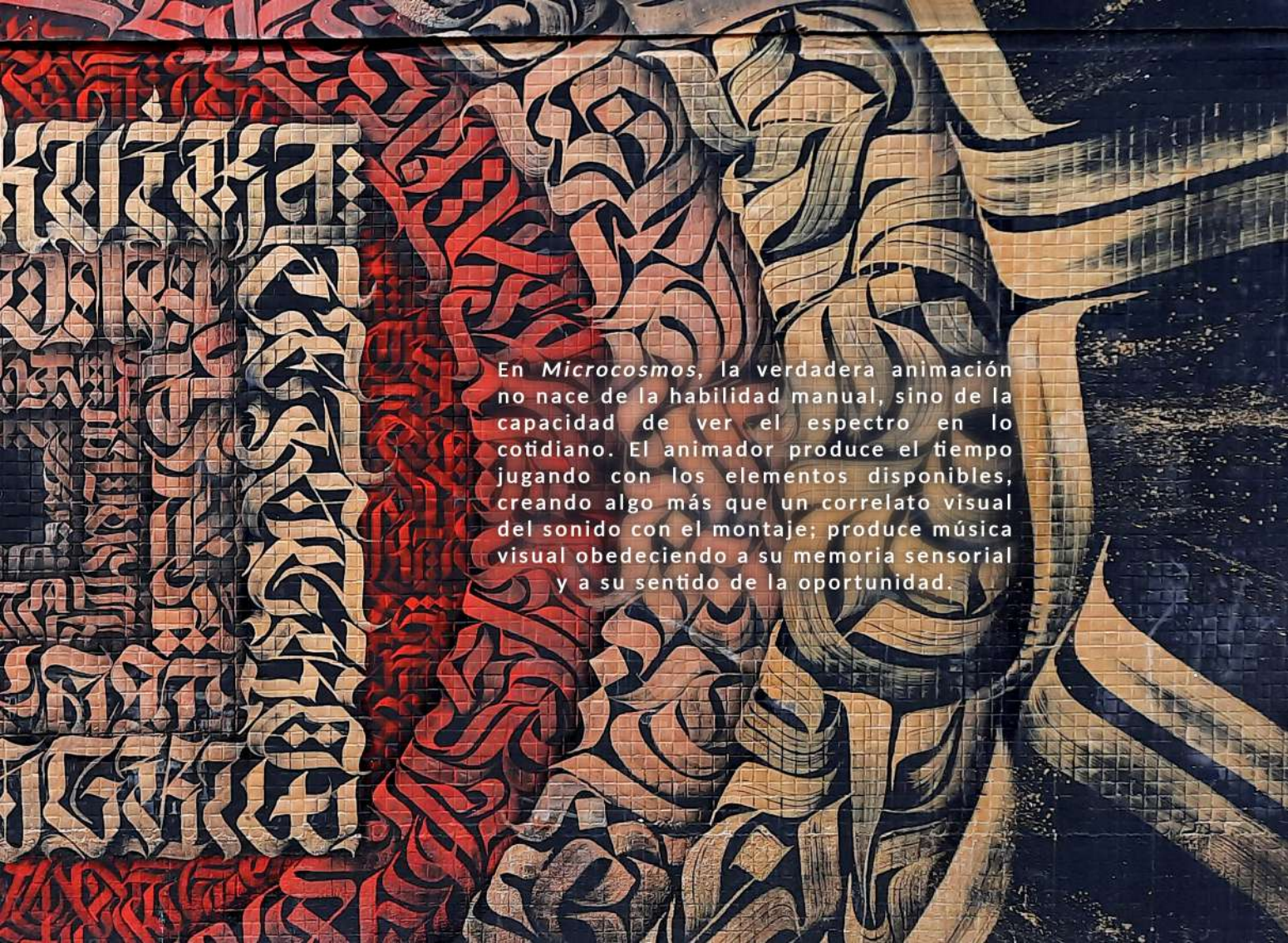

Déjame que te dé un consejo:
que lo que tú posees, no te posea.

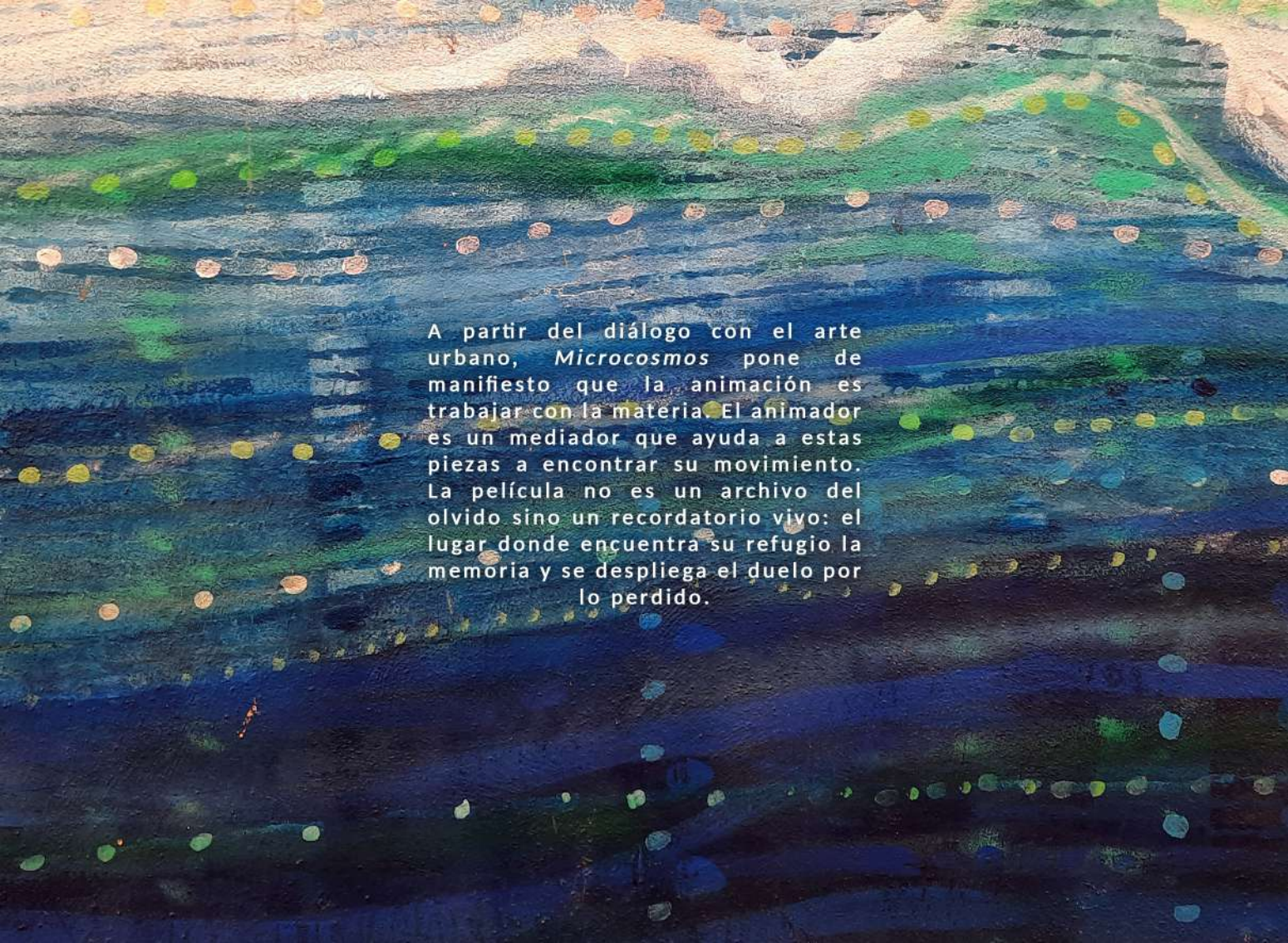
Manuel Lorenzo Pérez,
Torrevieja, 21 de marzo de 2025.

Microcosmos se sitúa en la frontera, un lugar que incomoda a quienes necesitan categorías estancas pero que apasiona a los que consideran el cine como lenguaje. Es un filme sobre un arte de los confines, el grafiti, y que por ello mismo defiende la necesidad de seguir la intuición, la inteligencia del cuerpo que lleva a abrazar el hallazgo, ya sea en la calle, en el claustro de un antiguo monasterio o en el taller de un artista.

En *Microcosmos*, la verdadera animación no nace de la habilidad manual, sino de la capacidad de ver el espectro en lo cotidiano. El animador produce el tiempo jugando con los elementos disponibles, creando algo más que un correlato visual del sonido con el montaje; produce música visual obedeciendo a su memoria sensorial y a su sentido de la oportunidad.

A partir del diálogo con el arte urbano, *Microcosmos* pone de manifiesto que la animación es trabajar con la materia. El animador es un mediador que ayuda a estas piezas a encontrar su movimiento. La película no es un archivo del olvido sino un recordatorio vivo: el lugar donde encuentra su refugio la memoria y se despliega el duelo por lo perdido.

A Manuel Lorenzo

In Memoriam

MICROCOSMOS

UN GABINETE DE CURIOSIDADES

Guión y Dirección
María Lorenzo

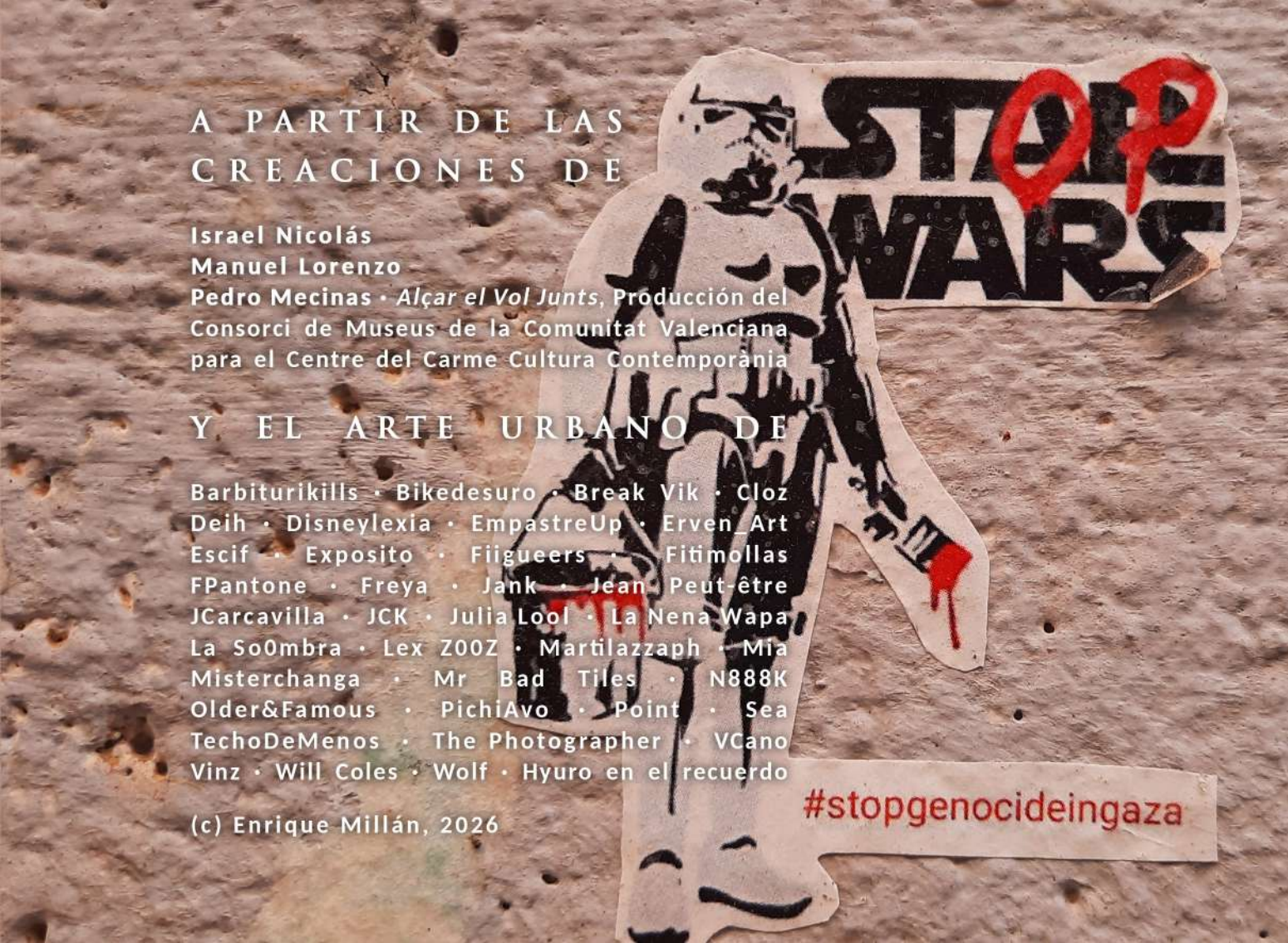
Producción ejecutiva
Enrique Millán

Fotografía, Animación y Montaje
María Lorenzo

Postproducción de sonido
Pedro Aviñó · Sismic Audio

Temas musicales
Softly She Departs / Paul Mottram
Dagger and Cloack / Paul Mottram
Partita a la rondo / Skaila Kanga
Siciliana, Sonata n° 2 de J.S. Bach / Bouwe Dykstra
Over the River / Michael Levine & Bijan Olia
Dark Manoeuvres / Patrick Hawes
© Music Library & SFX S.L. / Audio Network Rights Limited

A PARTIR DE LAS CREACIONES DE

Israel Nicolás
Manuel Lorenzo
Pedro Mecinas · *Alçar el Vol Junts*, Producción del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana para el Centre del Carme Cultura Contemporània

Y EL ARTE URBANO DE

Barbiturikills · Bikedesuro · Break Vik · Cloz Deih · Disneylexia · EmpastreUp · Erven_Art Escif · Exposito · Fiigueers · Fitimollas FPantone · Freya · Jank · Jean Peut-être JCarcavilla · JCK · Julia Lool · La Nena Wapa La So0mbra · Lex Z00Z · Martilazzaph · Mia Misterchanga · Mr Bad Tiles · N888K Older&Famous · PichiAvo · Point · Sea TechoDeMenos · The Photographer · VCano Vinz · Will Coles · Wolf · Hyuro en el recuerdo

(c) Enrique Millán, 2026

CORTOMETRAJE
FUCK
RIBO

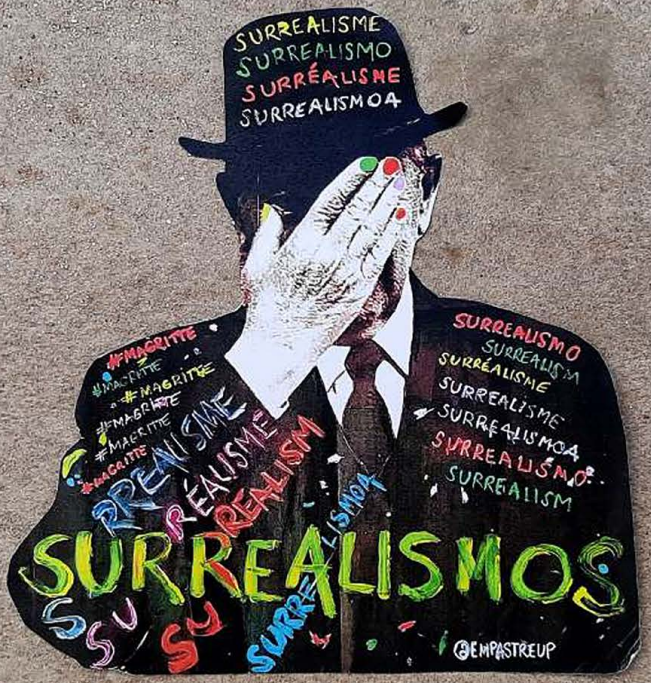
María Lorenzo Hernández es Catedrática del Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València. Es una destacada realizadora de animación e investigadora. Fundadora de la revista *Con A de animación*, y autora del libro *La imagen animada. Una historia imprescindible* (2024, 2ª ed.). Es miembro de la Academia del Cine Español.

Enrique Millán Almenar es profesor de Dibujo y de Morfología Estética en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en el mundo de las reproducciones a escala y prototipado 3D. Es asimismo productor cinematográfico, compartiendo con María Lorenzo una decena de producciones y una nominación a los Premios Goya.

MICROCOSMOS. UN GABINETE DE CURIOSIDADES

es un cortometraje dirigido por María Lorenzo y producido por Enrique Millán que responde al impulso natural de descubrir, explorar y aprender de lo que nos rodea. A través de la singularidad de lo pequeño y de las texturas urbanas, esta *suite* animada en cinco movimientos nos sumerge en el coleccionismo de la existencia.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

edUPV

dD departament de Dibuix

ANIMACIÓN UPV

Music Library &SFX