

UNA REFLEXIÓN EN TORNO A *ANIMACIÓN.ES*, UNA HISTORIA DE LA ANIMACIÓN EN ESPAÑA EN UNA EXPOSICIÓN

A REFLECTION ON *ANIMACIÓN.ES*, A HISTORY OF ANIMATION IN SPAIN IN AN EXHIBITION

RESUMEN

El pasado 13 de junio de 2021 cerró sus puertas *Animación.es: una historia en una exposición* en la Imprenta Municipal de Madrid, la mayor muestra celebrada hasta el momento sobre la historia de la animación española y sus diferentes procesos de producción, una exposición que tuvo que enfrentarse a un contexto muy complicado, debido a las dificultades para ser visitada durante las restricciones a la movilidad ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. El artículo se centra en el proceso de creación y planificación de la exposición, las numerosas dificultades a las que tuvo que hacer frente, y el impacto y necesidad de este tipo de propuestas en la difusión de la animación en España.

ABSTRACT

On 13th June 2021, *Animación.es: una historia en una exposición* closed its doors at the Imprenta Municipal de Madrid. It was the largest exhibition held to date on the history and production processes of Spanish animation and it had to face an extremely complicated context, due to the restrictions on mobility caused by the COVID-19 pandemic, which hindered attendance. In the paper we review the process of creation and planning of the exhibition, the numerous difficulties it had to face, and the impact and urgency of such proposals in the promotion of animation in Spain.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

U-TAD CENTRO DE ARTE Y
TECNOLOGÍA DIGITAL (ESPAÑA)

José Antonio Rodríguez es Director Académico de U-tad. Con más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual, ha sido Director de Producción del largometraje *Planet 51* en Ilion Animation Studios, y Production Manager del largometraje *Happily Never After* en la Berliner Film Company. También ha sido Studio Manager en The SPA Studios, en producciones como el largometraje *Futbolín*, el especial de TV para Sony Pictures Animation *The legend of Smurfy Hollow*, o el largometraje en fase de desarrollo *Smallfoot* para Warner Pictures, entre otros. Compagina su labor profesional con su labor docente y como ponente en diferentes eventos, como los programas Cartoon Master vinculados al programa Media de la Unión Europea. También es co-autor del libro *100 años de Animación Española* (Sygnatia, 2017).

SAMUEL VIÑOLO LOCUBICHE

U-TAD CENTRO DE ARTE Y
TECNOLOGÍA DIGITAL (ESPAÑA)

Samuel Viñolo fue comisario de la exposición *Animación.es - Una historia en una exposición* (Madrid, 2020) junto a José Antonio Rodríguez. Es doctor y coordinador del grado en Animación en U-tad. Ha sido coautor de los libros *100 años de Animación Española* (Sygnatia, 2017) y *Guía para Ver y Analizar Up!* (Nau Llibres, 2015) así como corresponsal de animación Iberoamericana para *Cartoon Brew* (2017-2018).

PALABRAS CLAVE:

Animación española, pioneros, procesos, exposición, Museo ABC.

KEY WORDS:

Spanish animation, pioneers, processes, exhibition, Museo ABC.

DOI:

<https://doi.org/10.4995/caa.2021.15923>

Figs. 1 y 2. Fotografías tomadas durante la presentación oficial del catálogo de *Animación.es*. Ayuntamiento de Madrid.

Alcanzada la tercera década del siglo XXI, la animación vive un periodo absolutamente deslumbrante como una de las formas artísticas más empleadas en el ámbito de la creación, y una de las más populares entre los consumidores de contenidos culturales y/o artísticos. Tan solo en el ámbito cinematográfico, entre 2010 y 2014 la animación supuso el 14,7% de la taquilla europea, con únicamente un 3% de representatividad en pantallas,¹ una cifra que probablemente no haya dejado de aumentar en el nuevo contexto actual de contenidos en *streaming*. Es también uno de los sectores audiovisuales que más profesionales emplea en nuestro país —el 20% del empleo total en la industria nacional entre 2012-2018, a pesar de que solo representa el 4% del total del audiovisual español²—; y uno de los sectores audiovisuales que más premios y reconocimientos internacionales recibe, con el beneficio que tiene para el conjunto de la industria.

En la última década, varias exposiciones repartidas por la geografía española han servido para paliar cierto retraso en reconocer a la animación como una de las formas artísticas más importantes de la contemporaneidad,³ aunque aún estamos muy lejos de la presencia que esta tiene en otros países como Estados Unidos, Japón, Francia o Reino Unido, los cuales incluso gozan de museos y salas permanentes dedicadas a esta importante industria artística. La mayor parte de las exposiciones celebradas en nuestro país

se saldaron con gran éxito de público y una importante repercusión mediática, lo que demuestra que se trata de un tema que interesa y fascina a partes iguales al público.

Es por ello que la propuesta que la dirección del Museo ABC de dibujo e ilustración de Madrid nos hizo a inicios de 2018 de realizar una exposición sobre animación española comisariada por U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, quiso ser aprovechada como reconocimiento de la diversidad y riqueza de esta forma audiovisual en nuestro país, y muy especialmente, de varias generaciones de profesionales de la animación, que con gran vocación y esfuerzo lucharon por establecer las bases de una industria de la animación nacional, haciendo frente en ocasiones a la incompreensión y a las enormes dificultades económicas que a menudo han asolado al sector.

Debido a que la producción de animación siempre ha dependido de unas condiciones industriales y tecnológicas muy concretas, uno de los objetivos de la muestra era rescatar y revalorizar gran cantidad de obras y autores desde el punto de vista histórico en una sección titulada “Más de 100 años de historia”, compuesta de cinco grandes secciones: “La animación antes del cine”, “Pioneros de un nuevo lenguaje”, “La primera edad de oro”, “Héroes de la pequeña pantalla” y “La era digital”. Por otro lado, se pretendía acercar al público

¹ Según datos del Observatorio Europeo del Audiovisual.

² Según el *Libro Blanco de la Animación 2018*.

³ Un listado no exhaustivo de algunas de las exposiciones sobre animación que ha habido en la última década en España incluye: *El anuncio de la modernidad. Los míticos estudios Moro (1955-1970)* (2012, organizada por la Comunidad de Madrid y comisariada por Lluís Fernández), *Stop Motion Don't Stop* (2013, organizada por el Museo Valenciano de la Ilustración y comisariada por MacDiego), *Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starevich, Svankmajer y los hermanos Quay* (2014, organizada por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y comisariada por Carolina López), *Del trazo al píxel. Más de 100 años de animación española* (2015, organizada por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y comisariada por Carolina López), *Pixar, 25 años de animación* (2015, organizada por la Fundación La Caixa y comisariada por Elyse Klaidman), *Pioneros de la animación valenciana* (2017, organizada por el Museo Valenciano de la Ilustración y comisariada por Raúl González Monaj), *Disney. El arte de contar historias* (2018, organizada por la Fundación La Caixa y comisariada por Mary Walsh y Kristen McCormick).

Fig. 3. Asistentes en la exposición *Animación.es*. Ayuntamiento de Madrid.

de la exposición los métodos de trabajo de las principales técnicas de animación de una forma clara y con vocación pedagógica en una sección titulada “Proceso y técnica de la animación” con ejemplos de nuestra cinematografía. A estos dos grandes ejes se añadió posteriormente una sección inicial titulada “Sabías qué”, que introducía de forma didáctica la exposición con datos llamativos y generalmente poco conocidos, destacando tanto la relevancia internacional como el carácter pionero de la animación española.

Sin embargo, la sala originalmente seleccionada en el Museo ABC para la exposición condicionó la cantidad de materiales que finalmente podían formar parte de la muestra. Teniendo en cuenta de que se trataba de la primera gran ocasión de hacer una exposición de este tipo, consideramos oportuno restringir los

materiales a los formatos del largometraje y las series de televisión por ser los más reconocibles para la mayoría de los visitantes, excepto para toda la producción de animación anterior a 1945, fecha del estreno de *Garbancito de la Mancha* (Arturo Moreno, José María Blay, 1945), el primer largometraje de animación de nuestra cinematografía, y la publicidad animada producida por diversos estudios en la década de 1950 y 1960.

Esta restricción inicial facilitaba la selección de materiales, ya que nos permitía centrarnos en las tres técnicas principales con las que han producido largometrajes y series de animación en nuestro país, es decir, la animación 2D (tanto tradicional como digital), el stop-motion y la animación 3D, cuyas diferencias y similitudes en los distintos procesos productivos servirían para

vertebrar la sección final de la exposición. Sin embargo, las limitaciones de espacio de la sala original obligaron a que tuviéramos que descartar todos los materiales relativos a la técnica stop-motion, a pesar de que ya se habían establecido contactos con diversos prestadores para incluir escenarios y modelos de algunas importantes producciones con esta técnica como *O Apóstolo* (Fernando Cortizo 2012) y *Pos Eso* (Sam, 2016), una decisión especialmente dolorosa por lo que implicaba de pérdida de representatividad de esta técnica. A pesar de ello, su presencia se mantuvo tanto en el catálogo impreso como en la reproducción de los trabajos de interesantes precursores de la técnica como Adolfo Aznar y Salvador Gijón.

Debido a la enorme heterogeneidad de materiales y herramientas utilizadas en animación, la muestra incluyó una gran variedad de materiales de un total de 64 prestadores distintos, con la complejidad organizativa que eso implicaba. Las piezas finalmente escogidas para reflejar la gran riqueza del patrimonio nacional de la animación española incluyeron reproducciones digitales, fotogramas ampliados, fotografías, registros de producción, objetos, y sobre todo, una gran cantidad de dibujos originales y obras pictóricas realizadas en soportes como el papel, la cartulina y el acetato y técnicas tan diversas como grafito, acuarela, tinta, gouache, acrílico y óleo. Muchas de las piezas originales se exponían por primera vez, como ocurría con el fondo original de Cirici i Pellicer para *Érase una vez...* (Alexandre Cirici i Pellicer, 1950), y servían para exponer la enorme riqueza de los materiales y el gran valor artístico y documental empleados en el proceso de producir animación, incluyendo desde diseños de personajes, hojas de modelo, bocetos y acetatos con poses de animación, arte de concepto y diseños previos, story-boards o fondos, entre otros. Todas las secciones se complementaban con una serie de pantallas donde se

reproducían en bucle cortes de 20 segundos de piezas que permitían al visitante observar tanto las producciones finalizadas de aquellas piezas expuestas en sala así como de otras representativas de cada periodo, pero que por cuestiones de espacio o de imposibilidad de acceso a los materiales no podían estar disponibles.

El primero de los bloques cronológicos de la muestra servía para que el visitante se adentrara en el fascinante y extenso periodo que precede al nacimiento del cinematógrafo en 1895 y durante el cual se producen las primeras manifestaciones de animación tanto en nuestro país como en el resto del continente europeo, con descubrimientos e invenciones que se suceden de manera vertiginosa. Esta pequeña sección, formada en su mayor parte por fotografías y textos explicativos, tenía como objetivo que el visitante entendiera el carácter distintivo y único de la animación, cuyo nacimiento se anticipaba con diversas placas de linterna mágica así con las reproducciones de diversos juguetes ópticos como el zoótropo de Horner y el praxinoscopio de Reynaud. De esta forma, se introducía una de las partes más desconocidas e interesantes para el visitante, el desarrollo ya en el siglo XX de diversos juguetes ópticos como Cine NIC o Cine Sonoro RAI, patentadas y comercializadas de forma lucrativa por empresas del ámbito mediterráneo y con un notable impacto en varias generaciones de españoles.

Tras un pequeño homenaje a Segundo de Chomón, una figura señera de la cinematografía mundial que desarrolló la mayor parte de su obra fuera de España, la sección dedicada a los pioneros de la animación enfatizaba, a pesar de las dificultades para trazar una imagen completa del periodo, el carácter tan diferente y definitivamente no infantil, que tendrá la animación en estos años,

muy vinculada a la sátira y caricatura política. El acceso a los fondos del Museo ABC, probablemente una de las mejores colecciones de ilustración editorial de Europa y un caso único dentro de este ámbito en España por ser el único diario estatal que conservó la práctica totalidad de las ilustraciones publicadas desde su fundación, permitió mostrar mucho material inédito de los integrantes del pionero grupo SEDA. Debido a que la mayor parte de las obras de este grupo se encuentran desaparecidas, se intentó que lo expuesto reflejara la relación de sus autores con la animación durante esos años, como en las ilustraciones expuestas de Francisco López Rubio. En otros casos, estas ilustraciones servían para reflejar los estilos de autores como Ricardo García “K-Hito” o Joaquín Xaudaró, o que se pudiera establecer paralelismos entre su

obra gráfica y su participación en las pocas piezas animadas que se conservan, como ocurre con Antonio Bellón, animador en *Francisca, mujer fatal* (K-Hito, 1934).

Entre las obras originales más interesantes que fueron exhibidas es necesario mencionar varios dibujos a tinta del personaje del Toro Civilón de José Escobar, el talento más sobresaliente de su generación, que desarrolló para Dibujos Animados Chamartín; diversos bocetos preparatorios originales de *Garbancito de la Mancha*, así como material promocional de *Alegres vacaciones* (1948) y *Los sueños de Tay-Pi* (1952), representando a Balet y Blay; un fondo original de Cirici i Pellicer para *Érase una vez...*, adaptación mediterránea del cuento de *La Cenicienta* por Estela Films, cuya restauración está ultimando la Filmoteca de Catalunya; una

Fig. 4. Alexandre Cirici-Pellicer, Fondo original para *Érase una vez...*

Fig. 5. Ricardo García López "K-Hito", *Puede el baile continuar «-¿y usted, Don Diego, ¿qué dice de esta unión? - Nada; A mí siempre me toca bailar con la más fea»*, publicada en ABC, núm. 9994, 6 de junio de 1935. Original de tinta y grafito sobre papel.

pequeña sección dedicada a los pioneros de la animación valenciana como Carlos Rigalt y Pérez Arroyo, así como numerosos bocetos, acetatos, fondos y story-boards originales de algunos de los estudios más relevantes de la segunda mitad del siglo XX como Estudios Moro, Story Film, Cruz Delgado o BRB Internacional.

Un apartado que generalmente causó sorpresa y cierta extrañeza entre los visitantes era la presencia de varios acetatos originales de producciones foráneas como *Batman*, *Los Picapiedra*, *Quién engañó a Roger Rabbit* o *Aladdín*, que se justificaban en las dos primeras producciones por la participación de empresas españolas como Estudios Filman o Lápiz Azul Animación en tareas subsidiarias de animación, y en los dos últimos casos, por ser los primeros

ejemplos que iniciaron la participación de profesionales españoles en producciones internacionales de gran impacto comercial.

Uno de los problemas más interesantes lo planteó la recopilación de materiales para la sección digital, un periodo que da inicio en la década de 1990 y en el que las producciones de animación han ido prescindiendo progresivamente de muchos de los elementos físicos que habían caracterizado a sus procesos hasta entonces. Aunque la transformación digital en España fue gradual y tardó más de dos décadas antes de que los estudios de animación completaran todas sus etapas o cadenas de valor, la cuestión de hasta qué punto es interesante la reproducción de un archivo digital del cual no existe un original físico presentaba numerosos

interrogantes sobre su pertinencia o inclusión en una exposición. Para paliar este tipo de contradicciones, se optó en la medida de lo posible por la reproducción de materiales inéditos o de aquellas fases que pudiesen aportar un punto de vista novedoso de las obras seleccionadas. Aun así, para la exposición todavía fue posible contar con numerosos fondos, dibujos preparatorios, dibujos clave de animación y story-boards originales de Lotura Films, EPISA, Animagic Studio, Filmax o Estudio Mariscal, que permitía constatar la gradualidad de este proceso de adopción digital, o de la pervivencia de métodos de trabajo tradicionales en artistas como Miguelanxo Prado (*De Profundis*, 2006) o Alberto Vázquez (*Psiconautas, los niños olvidados*, 2015).

Tras el recorrido histórico y como antes se ha indicado, la última gran sección de la exposición pretendía acercar a los visitantes de forma didáctica el proceso de realización de las series y largometrajes de las técnicas de animación 2D y animación 3D, desde la idea original hasta el producto finalizado. El recorrido se estructuraba con una parte común inicial en las primeras fases del proyecto, que luego se bifurcaba en distintas áreas en función de la técnica examinada. Se pretendía de esta forma dar a conocer la importante función de cada uno de los departamentos en juego en una producción de animación, al tiempo que se destacaba la creatividad y talento necesarios en departamentos generalmente poco conocidos por el público general como iluminación, efectos, preproducción o *puesta en escena*. Para ello, se utilizó una combinación de materiales originales y reproducciones digitales de materiales procedentes de *Puerta del tiempo* (Pedro Delgado, 2002), *Los tres reyes magos* (Antonio Navarro, 2003), *Nocturna* (Adrià García, Víctor Maldonado, 2006), *Chico & Rita* (Tono Errando, Javier Mariscal, Fernando Trueba, 2010), *Buñuel en el laberinto de*

las tortugas (Salvador Simó, 2019), y muy especialmente de *Planet 51* (Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez, 2009), de la cual se ofrecía una perspectiva muy completa de los procesos creativos que caracterizaron a este largometraje.

Por otra parte, el catálogo que complementaba a la exposición hacía un registro minucioso de todas las obras exhibidas en más de 350 páginas a todo color, acompañado de textos que las contextualizaban. Este volumen, coeditado por el Ayuntamiento y el Museo ABC y disponible en librerías bajo petición a la editorial del Ayuntamiento de Madrid, ha querido ser una contribución modesta a la escasa cantidad de publicaciones disponibles sobre animación española.

La irrupción de la pandemia de COVID-19 a escasos días de la apertura inicialmente propuesta por la dirección del Museo ABC (19 de marzo de 2020) obligó a replantear muchas cuestiones, entre ellas la propia reubicación en un nuevo espacio expositivo y la búsqueda de un nuevo organizador que pudiese asumir su realojamiento. Tras varios meses en los que incluso se llegó a pensar en cancelar una propuesta finalizada, finalmente la Imprenta Municipal – Artes del Libro de Madrid se mostró receptiva de inaugurarla en la segunda planta de su sede, un magnífico edificio racionalista de la década de 1930, ya en 23 de diciembre de 2020. Aunque planteada en un contexto muy complicado de aforos muy limitados y restricciones a la movilidad que hacían imposible la presencia de visitantes de fuera de la Comunidad de Madrid, la exposición se saldó con gran éxito de público —casi nueve mil visitantes a lo largo de los 131 días que estuvo expuesta y la prorrogación de su cierre en dos ocasiones— y una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación y presencia a lo largo de sus casi seis meses en informativos y programas de

Fig. 6. Museo ABC, Cartela anunciadora de *Animación.es* con una imagen de José Escobar y el personaje del Toro Civilón.

televisión nacionales y regionales, prensa, radio y medios digitales, incluyendo la celebración de una mesa redonda sobre el futuro de la animación en España con varios representantes de la industria nacional,⁴ o la entrevista a Cruz Delgado con la que se celebraba la adquisición de los fondos artísticos de su estudio por parte de la Filmoteca Nacional.⁵

Mientras se negocia la itinerancia de la exposición por diversas sedes nacionales que la acerque a todo el público que no

ha podido disfrutarla en su inauguración original, queremos recordar la necesidad de más iniciativas museísticas como esta. Es indudable que la animación española resultaba inabarcable en una sola exposición, pero confiamos que, con esta propuesta que trataba de atraer y contentar a todo tipo de públicos, desde el visitante curioso pero ocasional hasta el perfil profesional y conocedor del tema, sirva como revulsivo para futuras exposiciones, para representar en toda su diversidad y excelencia a la animación en España.

⁴ La mesa redonda tuvo lugar el 24 de marzo de 2020 con el título "Innovación y futuro de la animación española, a debate" y fue organizada por DIBOOS, Asociación Española de Productoras de Animación y VFX, y contó con la presencia de Tito Rodríguez, director de Políticas de Marketing del ICAA; Nathalie Martínez, vocal de Igualdad de DIBOOS y productora; Alesia di Giacomo, responsable de Desarrollo de Negocio de Contenidos Infantiles de RTVE; Emilio Luján, director de ESDIP Escuela de Arte; Beatriz Bartolomé, productora de NextLab; Abraham López Guerrero, ganador del Goya 2021 al Mejor Cortometraje Animación; Víctor Monigote, ganador del Goya 2021 a Mejor Película Animación; y Samuel Viñolo.

⁵ Publicada en *El País* el 10 de abril de 2021.

Referencias bibliográficas

JIMÉNEZ PUMARES, Marta; SIMONE Patrizia; KEVIN, Deirdre; ENE, Laura; TALAVERA MILLA, Julio, 2015. "Mapping the Animation Industry in Europe", Strasbourg; *European Audiovisual Observatory* (https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf).

RODRIGUEZ DÍAZ, José Antonio; VIÑOLO LOCUBICHE, Samuel, 2020. *Animación.es. Una historia en una exposición*, Madrid: Fundación Colección ABC, Ayuntamiento de Madrid.

VV.AA., 2018. *Libro blanco. La industria española de la animación y los efectos especiales*. (https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf)

© Del texto: Samuel Viñolo y José Antonio Rodríguez.

© De las imágenes: Ayuntamiento de Madrid.