
LOS CAMBIOS DE ROL EN LOS FESTIVALES DE CINE DE ANIMACIÓN. CRÓNICA DESDE ANIMAFEST- ZAGREB

Rocío Benavent

Universitat Politècnica de València

Los festivales de animación y sus funciones empiezan a ser protagonistas en los análisis y estudios internacionales sobre la animación. Desde 2013, dentro del festival Animafest-Zagreb y como parte complementaria de este, se creó el Scanner Symposium for Contemporary Animation Studies, un lugar de debate e intercambio de ideas sobre animación. La cuarta edición del simposio, en 2017, tuvo como objetivo crear sinergias e interacciones entre los enfoques más teóricos y los prácticos, para generar nuevos discursos y estimular intercambios entre los cineastas-creadores y los estudiosos-académicos del sector de la animación. Se trata de uno de los pocos encuentros de este tipo que se celebran a nivel mundial, y en esta ocasión se trataron temas como las relaciones entre cómics y la animación, la animación en la mente o los nuevos medios, realidad virtual y web. Pero las ponencias más interesantes y que nos motivaron a asistir fueron las que trataron sobre el desarrollo y el cambio de roles de los festivales de animación y su papel tan importante en el apoyo de este apreciado arte.

Animation festivals and their functions begin to center attention in the international studies and analysis on animation. Within the Animafest-Zagreb Festival and as a complementary part of this, the Scanner Symposium for Contemporary Animation Studies was created in 2013 as a place for discussion and exchange of ideas about animation. The Symposium's fourth edition (2017) aimed to create synergies and interactions between the most theoretical and practical approaches, to generate new discourses and stimulate exchanges between the film-makers and the academic-scholars at the animation sector. It is one of the scarce meetings of this kind that are celebrated worldwide, and this time were discussed topics such as comics and animation, animation in the mind or new media, virtual reality and web. But the most interesting proceedings — which motivated us to attend — were those about the development and change of role of animation festivals, and their important task in the support of this appreciated art.

Palabras clave: Festival, Animafest, Escuela de Zagreb, Scanner Symposium, Society for Animation Studies.

DOI: <https://doi.org/10.4995/caa.2018.9648>

Fig. 1 . Cartel del IIII Scanner Symposium for Contemporary Animation Studies.

El Festival Internacional de Cine de Animación de Croacia Animafest-Zagreb, se estableció en 1972 y desde entonces es considerado como el segundo festival más antiguo del mundo completamente dedicado a la animación, que ha creado una fiel comunidad que no puede faltar a esta cita. Animafest-Zagreb creció gracias a la reputación global de los cineastas de la Escuela de Zagreb de Animación, fundada sobre la base de ASIFA (la Asociación Internacional de Cine de Animación), la productora croata Zagreb Film y el Ayuntamiento de Zagreb. Animafest-Zagreb ha sido siempre, junto a festivales como Annecy, Ottawa e Hiroshima, una parte del circuito obligatorio en el calendario de la comunidad de la animación internacional. Tanto es así, que los ganadores del

Grand Prix de Animafest-Zagreb son directamente clasificados para el Premio de la Academia de Hollywood. Entre los Annual Awards of the World Festival of Animated Film - Animafest-Zagreb tenemos animadores premiados de la talla de Michel Ocelot por *Azur & Asmar* (2007), *Alê Abreu por El niño y el mundo (O menino e o mundo, 2013)*, o Michaël Dudok De Wit por *La tortuga roja (The Red Turtle)* (2016).

Dentro de Animafest-Zagreb se creó el Scanner Symposium for Contemporary Animation Studies, que pretende generar un espacio de sinergias para creadores y estudiosos de la animación. En esta cuarta edición se habló sobre los festivales de animación y su realidad social en el sector, como podremos leer a continuación.

Un lugar para la reflexión: III Scanner Symposium

El III Scanner Symposium se inició con la presentación de la ganadora del Premio Animafest a la Mejor Contribución a los Estudios de Animación 2017: Maureen Furniss, autora estadounidense, historiadora y teórica de animación. Además, es la directora del programa de animación experimental del California Institute of the Arts, editora desde 1992 de la revista *Animation Journal*, y autora de los libros *Art in Motion: Animation Aesthetics* (1998), *The Animation Bible* (2008) así como de la reciente publicación *A New History of Animation* (2016) que presentó durante este festival.

Maureen Furniss presentó una elocuente introducción sobre el desarrollo y la situación actual de una muestra de los festivales de animación a nivel mundial. Para ella, los festivales desempeñan uno de los papeles fundamentales en el apoyo y el desarrollo de esta forma de arte, y los presentó haciendo saber que “los festivales son más que un evento año tras año, son una cultura viva”, considerando los festivales de animación como la herramienta indispensable de la industria de la animación y la plataforma principal para estudiantes y profesionales del sector, que actualmente se encuentra inmerso en un “flujo global imparables” hacia la creación de nuevos formatos de festival. Descubrimos

que hay mucha variedad de festivales y que cada uno tiene su propia personalidad, lo que es un reflejo de la diversidad existente en el mundo de la animación actual. Por ello, Maureen presentó el discurso explicando su finalidad:

Mi objetivo es reflexionar sobre la gran comunidad de la que todos formamos parte, una comunidad que cobra vida durante unos días cada año o dos. Luego volvemos a la rutina de la vida y, sin embargo, permanece con nosotros ese sentimiento de comunidad y nos sostiene durante el largo período de tiempo intermedio, hasta que nos volvemos a encontrar en otro festival.

Si bien cada festival tiene su propio estilo, hay una serie de fases que se repiten y son comunes a todos. Los festivales transitan por una transformación desde su creación y aparición en el mundo de la animación, hasta su regularización en la gestión de su funcionamiento y posterior solidificación de su identidad como festival dentro de la comunidad. Por ello, es importante señalar que, aparte de los festivales hegemónicos que hemos señalado anteriormente, en los últimos 20 años se han desarrollado otros festivales con una personalidad bien definida y específica, que introducen la posibilidad de nuevos formatos de evento y diferentes enfoques para la generación de nuevos conceptos de eventos relacionados con la animación.

Para concluir esta interesantísima introducción, se determinó las tipologías de festival existentes en el mercado, intentando hacer comprender que los festivales son necesarios para la industria, ya que dejan huellas a todos los niveles, posibilitando nuevas concepciones y conexiones necesarias para la creación de una red fuerte en un sector marginal como este. Este creciente impacto genera que haya una mayor cantidad y visibilidad de las produc-

Fig. 2. Maureen Furniss.

ciones de animación, enfatiza la diversidad de técnicas de animación existentes, visibiliza los nuevos contextos dedicados a la exposición de proyectos o el creciente aumento de la producción en las escuelas de animación. También es importante resaltar que, gracias a este tipo de eventos, se van produciendo cambios profundos tanto en las audiencias den tremado social como en las políticas culturales y de financiación que afectan a el carácter industrial de este arte. Los festivales contribuyen de este modo a la construcción de audiencias locales e internacionales con todo tipo de actividades, talleres o ciclos que fomenten la creación de nuevas escuelas creativas de la animación para el futuro.

Los cambios de rol de los festivales

Entre los temas que se trataron estaban también los cómics y la animación, la animación en la mente o los nuevos medios, realidad virtual y entorno web. Pero las ponencias que nos motivaron a asistir al simposio fueron las del panel *Los roles cambiantes de los festivales*.

En primer lugar, hablaremos de la ponencia que hablaba sobre el festival de animación como

base de cambio y herramienta para el cambio social. Nos gustaría destacar el caso de estudio del festival Anibar-Kosovo, que presentaron Olga y Michał Bobrowski, de la Universidad Jagiellonian de Polonia, coeditores de la monografía *Obsession Perversion Rebellion. Twisted Dreams of Central European Animation* (2017). En ella se analizaba el fenómeno del ocio alternativo que influye los festivales de animación y remodela su esfera pública, eligiendo como objeto de estudio y máximo referente de los países del Este, el festival de animación Anibar (Peje, Kosovo).

Se analizó este festival creado por la pasión de dos activistas adolescentes que desde el estudio de cine amateur en el garaje de su casa generaron un evento de gran importancia para su comunidad en Kosovo, ciudad que todavía tiene las cicatrices de una guerra brutal entre 1998-1999. Desde esa perspectiva sociológica, prestaron especial atención a los aspectos sociales del fenómeno de los festivales de animación y el potencial de cambio social que estos pueden generar en las comunidades. Los organizadores son conscientes de la importancia social y política de sus actividades que popularizan la

Fig. 3. Sala del III Scanner Symposium.

animación artística, y estimulan el debate sobre problemas nacionales, fundamentalismos religiosos, ecología o los derechos de las minorías y de las mujeres. Anibar-Kosovo fue un esfuerzo colectivo de más de 60 empleados y voluntarios cuyo promedio de edad no excedía los 20 años, y su estrategia a largo plazo asume la apertura del departamento en Peja como una rama de la Universidad en Pristina.

Posteriormente, se habló sobre *la práctica primero y la teoría segundo*, reflexionando sobre el simposio académico como tendencia en los festivales de animación. Contamos con la presencia de Jürgen Hagler de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria y Franziska Bruckner de la ASIFA-Austria y la AG Animation, que compararon el Scanner Symposium de Animafest-Zagreb con el de Animación Expandida en el Ars Electronica Linz Media Festival. La conferencia se centró en el simposio académico del Festival de Animated Film ITFS y la Conferencia Internacional de animación, efectos, realidad virtual, juegos y transmediain de Stuttgart.

Estos casos de estudio revelaron cuán difusos son los límites entre el arte, la ciencia, la teoría y la industria, así como las características específicas de la interacción entre artistas, profesionales, académicos, curadores y visitantes de festivales en diferentes formatos, haciendo hincapié en lo que implican la práctica, la creación de festivales y la teoría. En comparación, los festivales de animación y su funcionamiento teórico comenzaron con bastante retraso respecto con los de otras artes; a pesar de ello, la animación está intentando generar debates y programas teóricos en los festivales de cine como Cannes desde mediados de la década de los cuarenta del pasado siglo, como también se intentó en el primer festival de animación en Annecy, que fue fundado en los sesenta, o en varios eventos de corta duración en Rumania, Italia y Tokio. Pero todo ello no se materializó hasta que se llevó a cabo en Animafest-Zagreb, donde se empezaron a celebrar estos simposios para unir la práctica con la teoría.

Fig. 4. Olga y Michal Bobrowski, de la Universidad Jagiellonian de Polonia.

Hay que señalar que la teoría de la animación evolucionó a finales de la década de los ochenta en el área anglo-americana con asociaciones como la Society for Animation Studies, que siguió con sus estudios cinematográficos de la animación internacional. Actualmente es uno de los referentes sobre las teorías de la animación que continúa expandiéndose como un área de investigación de los estudios de animación en países europeos como Francia, los países de habla alemana, Polonia o Croacia donde también se han puesto al día en los últimos años mediante la organización de conferencias y publicaciones que pretenden equilibrar ese vacío anterior respecto a la teorización de la animación.

Conclusiones del III Scanner Symposium de Animafest-Zagreb

El III Scanner Symposium fue una experiencia muy productiva de la que hemos sacado varias reflexiones respecto al rol real de los festivales de animación actuales. Entre ellas, que los festivales de animación son imprescindibles en la industria de la animación nacional e in-

ternacional, pues no solo reconocen el mérito necesario de los artistas y sus esfuerzos para llevar a cabo sus producciones, sino que también despiertan la imaginación creando sinergias de intereses entre todos los agentes implicados, planteando espacios comunes y fortaleciendo las comunidades de animadores de todo el mundo.

A su vez, es cada vez más evidente la necesaria la creación de espacios de análisis y reflexión sobre los muchos campos de la animación para generar una interacción más efectiva y real entre los festivales de animación y la teoría, como entre de los artistas y de la industria cultural de la animación. Los festivales de animación tienen que generar diálogo mediante la celebración de simposios, foros o conferencias científicas, donde se pongan en común las investigaciones actuales, abriéndose así a nuevas percepciones sobre las temáticas relacionadas con la animación: tendencias históricas y actuales, perspectivas futuras, los roles de la animación, género y animación, los nuevos estudios de audiencias, etc.

No menos importante es que los festivales deben vincularse a las generaciones futuras de la animación, implicando a todo tipo de escuelas y estudiantes que se encuentren en fases de

Fig. 5. Franziska Bruckner de la ASIFA-Austria y la AG Animation.

Fig. 6. Sala de proyecciones con el “merchandasing” del festival del 2017.

creación y producción para poder proyectarlos hacia la industria cultural. Todo ello promovería una creación de audiencias futuras muy necesarias para perpetuar la industria, las creaciones y los estudios.

Sería también deseable que las comunidades generadas durante los festivales se mantuvieran en el tiempo y constituir espacios de reflexión colectivos en los que se trabaje en red, para poder teorizar y descubrir todos aquellos matices necesarios a la hora de poder proyectar la animación como un arte comparable con cualquier otro.

Actualmente proliferan nuevos formatos de festival, como son los concursos online, mercado u otros modelos que crean así nuevos roles en la industria para promover nuevas formas de comunicación en el sector. Son los ejemplos del reciente Festival internacional de estudiantes Prime the Animation! (Valencia), el primer Congreso y Premios Quirino —de ámbito latinoamericano—, o el consolidado Mercado 3D Wire (Segovia) que reúnen tanto a estudiantes

como profesionales para establecer un punto de diálogo, que dinamice el sector español de la animación y promueva una industria y un conocimiento únicos en su especie a través de charlas con profesionales y mesas de debate.

Finalmente, y en resumen, todas estas acciones pretenden fomentar la animación en su máxima potencia, ya que al ser un arte transversal puede aplicarse en muchos campos, especializados por temáticas, técnicas u origen de las animaciones y generar nuevos formatos, ciclos, charlas, talleres, e incluso festivales de nueva generación. Lo que está claro es que es necesario generar sinergias entre la práctica y la teoría en los festivales para generar una plataforma fuerte y clave para el crecimiento, el análisis y la transmisión de cultura de la animación tanto nacional como internacionalmente.

© Del texto: Rocío Benavent.

© De las imágenes: Animafest-Zagreb 2017.

Referencias bibliográficas

DE VALCK, Marijke; KREDELL, Brendan; LOIST, Skadi 2016. *Film Festivals: History, Theory, Method, Practice*, Oxford y Nueva York: Routledge.

GANN, Jonathan 2012. *Behind the Screens: Programmers Reveal How Film Festivals Really Work*, Washington: ReelPlan Consulting.

ROUFF, Jeffrey, 2012. *Coming Soon to a Festival Near You: Programming Film Festivals*, Edimburgo: St Andrews Film Studies.

Biografía

Rocío Benavent Méndez, nacida el 23 de junio de 1983 en València, formó parte de la primera generación de Comunicación Audiovisual de la EPSG-UPV, especializándose en Dirección artística, Efectos Visuales y Animación. Siguió sus estudios de Fotografía en la EASD y actualmente se encuentra cursando el doctorado de Industrias Culturales sobre los festivales de animación en España. Tiene un perfil multidisciplinar ya que ha trabajado tanto en el audiovisual como en eventos y está especializada en la gestión cultural de la empresa valenciana Saltarinas. Actualmente trabaja como técnico superior para el Máster de Animación de la UPV.

E-mail

araski@gmail.com