

Índice

INTRODUCCIÓN.....	12
Planteamiento del problema de tesis	12
Formulación del problema general	19
Formulación de problemas específicos	15
Objetivo general	15
Objetivos específicos.....	15
Hipótesis.....	16
Estructura	17
Metodología.....	19
Justificación	21
Alcances y limitaciones	28
Viabilidad del estudio.....	29
Antecedentes.....	29
PARTE 1. EL CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN INDEPENDIENTE.....	48
Cap.1. Definición y características del cortometraje de animación independiente ...	49
1.1 La definición del cortometraje de animación en España	49
1.2 Duración media de los cortometrajes de animación en España.....	49
1.3 La duración de los cortometrajes de animación en premios y festivales	51
1.3.1 Premios Oscars.....	53
1.3.2 Premios Annie	55
1.3.3 Premios Cartoon d'Or.....	55
1.3.4 Premios EFA	56
1.3.5 Emile Awards	57
1.3.6 Premios Goya.....	57
1.3.7 Festivales de animación españoles	58
1.3.8 Otros festivales de animación internacionales	59
1.4 Conclusiones parciales	60
Cap 2. La identidad del cortometraje como formato industrial y de creación.....	62
2.1 Vertientes del cortometraje: trampolín versus autonomía	64
2.2 El cine de animación independiente	66
2.3 Tipologías del cine de animación independiente	77
2.3.1. El cine de animación experimental.....	78
2.3.2. El cine de animación abstracta	82
2.3.3. El cine de animación underground	85
2.3.4. El cine de animación amateur	85
2.3.5. El cine de animación de autor	88
2.3.6. Cine de animación indiemainstream	88
Cap 3. La animación indiemainstream. Una aproximación	91
3.1 <i>Indiewood, developmental animation</i> e interdependencia. Las paradojas del cine indiemainstream.....	95
3.2 Características de la animación indiemainstream	97
3.2.1 Presupuestos viables	98
3.2.2 Equipos pequeños y flexibles	99

3.2.3 Público nicho	99
3.2.4 Singularidad expresiva y los géneros populares	100
3.2.5 Innovación y tendencias	101
3.2.6 Visibilidad internacional. La popularización de un arte anónimo... ..	101
3.2.7 Nostalgia, homenajes y criticismo al éxito de la industria	103
3.2.8 Arte y entretenimiento	103
3.2.9 La importancia de la calidad en la animación indiemainstream. Un sello distintivo de excelencia.....	104
3.3 El indiemainstream y el sistema	
3.4 Conclusiones parciales de la definición y características del cortometraje de animación independiente	111
<u>PARTE 2. LA PRODUCCIÓN DEL CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN INDEPENDIENTE</u>	115
Cap. 4. Definición y características de la producción cinematográfica	116
4.1 El desglose de guion y/o storyboard como punto de referencia presupuestario.....	123
4.1.1 El presupuesto. Gestión económica de las producciones animadas	126
4.2 El plan de trabajo.....	134
4.3 Financiación cinematográfica pública. Fuentes y Modelos	135
4.3.1 Subvenciones	137
4.3.2 Premios en festivales.....	139
4.3.3 Concursos de guiones.....	140
4.3.4 Residencias de artistas.....	141
4.4 Financiación cinematográfica privada. Fuentes y Modelos.....	142
4.4.1 Preventas o ventas a televisiones	142
4.4.2 Coproducciones.....	143
4.4.3 Patrocinios privados	146
4.4.4 Autofinanciación	150
4.4.5 La capitalización de sueldos.....	154
4.4.6 Financiación 2.0. El <i>crowdfunding</i> o micromecenazgo	155
Cap. 5. El márketing cinematográfico	169
5.1 Marco histórico y definición de márketing cinematográfico	169
5.2 Objetivos del márketing	174
5.3 <i>Estudio de mercados</i>	179
5.3.1 Hábitos de consumo a partir de la publicidad.....	183
5.3.2 El estudio de mercados como punto de partida para la creación..	185
5.3.3 El rol del espectador como consumidor cinematográfico	186
5.3.4 La composición del público	188
5.4 Posicionamiento.....	190
5.4.1 Plan de márketing	194
5.4.2 Plan de comunicación. Hacia una construcción de la reputación	198
5.4.3 Análisis de la situación del sector.....	200
5.4.4 Criterios de posicionamiento	204
5.4.5 Dimensionar el proyecto	206
5.5. Tipos de márketing	207
5.5.1 Categorías de la industria cultural: Majors e independientes.....	211
5.5.2 La estrategia de márketing de majors	213
5.5.3 Estrategias de márketing de los independientes.....	216
5.5.4 El cortometraje animado como producto cultural. Hacia una legitimidad de la obra	221

5.5.4.1 Criterios de clasificación de películas. Géneros cinematográficos	226
5.5.4.2 Usos mercadotécnicos del género cinematográfico.....	238
5.5.4.3 Animación y género cinematográfico	240
5.5.4.4 El género cinematográfico en el cortometraje de animación .	245
2.4.5.5 El guion	252
2.4.5.6 El packaging. Talento y estrellato	253
2.4.5.7 Las localizaciones	255
2.4.5.8 Los prescriptores y tipos de críticas cinematográfica.....	256
5.5.5 La influencia del mercado en la creación. <i>El Branding</i> , versiones y derivados	268
5.6 El precio de los productos culturales	273
5.7 Promoción	276
5.7.1 Tipos de promoción.....	279
5.7.2 Los agentes de prensa como relaciones públicas	306
5.7.3 Gestión de la comunicación en sitios <i>web</i> y redes sociales .	306
5.7.4 Materiales y herramientas de promoción cinematográfica... 308	
5.7.4.1 Los materiales de promoción cinematográfica durante la financiación	308
5.7.4.2 Los materiales de promoción cinematográfica durante la distribución	321
5.8 <i>Punto de venta</i>	330
5.9 Conclusiones parciales del márketing cinematográfico	330
Cap.6. El <i>pitching</i> . Contar para vender un cortometraje de animación	332
6.1 Características del Pitching.....	334
6.2 El proceso de los pitchings	339
6.3 Funcionamiento del pitching en los mercados	341
6.4 El público en los pitchings.....	341
6.5 Tipos de pitchings	343
6.6 Claves del pitching	345
6.7 Estilos de pitchings	349
2.8 El Storytelling en el Pitching: el arte de contar historias que venden	353
Cap.7. La distribución cinematográfica	355
7.1 Definición de la distribución cinematográfica	355
7.2 Modelos teóricos de la distribución	358
7.2.1 Modelo de Long Tail	358
7.2.2 Modelo de actor-red	358
7.2.3 La teoría de sistemas.....	361
7.2.4 Modelo de configuración de campo y teoría de eventos.....	362
7.2.5 Modelo la pantalla global	363
7.3 Factores de la distribución de cortometrajes	364
7.4 Los vendedores. Las distribuidoras independientes especializadas	366
7.5 Modelos de la distribución cinematográfica de cortometrajes de animación	372
7.6 Historia de la distribución cinematográfica. La institucionalización de Festivales.....	379
7.7 Funcionamiento de los festivales	383
7.8 Annecy como festival referente internacional del cortometraje de animación en España	388
7.9. Marco histórico de la distribución de cortometrajes de animación en España	396
7.9.1 La distribución del cortometraje en salas cinematográficas	396

7.9.2 La distribución de cortometrajes en festivales.....	401
7.9.3 Festivales y mercados cinematográficos.....	405
7.9.3.1 Tipos de festivales: generalistas y específicos. Una distinción relativista y universalista.....	406
7.9.3.2 Buenas praxis de los festivales.....	439
7.9.3.3 Funcionamiento de los festivales. Criterios de selección.....	441
7.9.3.4 Evolución de los festivales. Una tendencia hacia la especialización	444
7.9.3.5 Distribución en DVD de cortometrajes.....	447
7.9.3.6 La distribución de cortometrajes a través de la televisión privada	448
7.9.3.7 La distribución de cortometrajes en la televisión pública	458
7.9.3.8 La difusión de cortometrajes de animación en Internet	463
7.9.3.8.1 Filmin.....	470
7.9.3.8.2 Los festivales <i>online</i> en Internet.....	474
7.9.4 Conclusiones parciales de la distribución de cortometrajes de animación	475

PARTE 3. EL SECTOR DEL CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN INDEPENDIENTE EN ESPAÑA 477

Cap. 8. Financiación pública del cortometraje de animación independiente en España	478
8.1 Ayudas nacionales a cortometraje sobre proyecto y ayudas a cortometraje realizado 2008- 2018.....	479
8.2 Resultados del estudio de las ayudas sobre proyecto y cortometraje animado realizado 2008- 2018.....	497
8.3 Ayudas de producción del cortometraje en el ámbito autonómico	505
8.3.1 Ayudas a la Producción País Vasco	506
8.3.2 Ayudas a la Producción Galicia.....	508
8.3.3 Ayudas a la Producción Castilla y León	511
8.3.4 Ayudas a la Producción Castilla-La Mancha.....	512
8.3.5 Ayudas a la Producción Extremadura	514
8.3.6 Ayudas a la Producción Navarra.....	515
8.3.7 Ayudas a la Producción Asturias.....	516
8.3.8 Ayudas a la Producción Valencia.....	517
8.3.9 Ayudas a la Producción Madrid.....	520
8.3.10 Ayudas a la Producción Cataluña	523
8.3.11 Ayudas a la Producción Andalucía.....	525
8.3.12 Ayudas a la Producción Canarias	526
8.3.13 Ayudas a la Producción Cantabria	526
8.3.14 Ayudas a la Producción Aragón	527
8.4 Resultados y conclusiones de la financiación pública del cortometraje animado en España. Periodo 2008-2018	528
Cap.9. La difusión del cortometraje animado español	542
9.1 Programas autonómicos públicos de promoción y distribución	542
9.2 Una panorámica de los programas regionales de difusión y promoción de cortometrajes	542
9.2.1 Kimuak.....	547
9.2.2 CURTS	551
9.2.3 Madrid en Corto.....	557

9.2.4 ShortCat	559
9.2.5 Curtas y Shorts from Galicia.....	562
9.2.6 Quercus. Castilla y León	565
9.2.7 MadeinShort Andalucía y Catálogo de Cortometrajes Andaluces	570
9.2.8 Hecho en CLM.....	577
9.2.9 Jara. Cortometrajes de Extremadura	579
9.2.10 Canarias en corto	585
9.2.11 Cantabria en Corto. Catálogo de Cortometrajes Cántabros	589
9.2.12 filmar. Programa de difusión del cortometraje aragonés.....	591
9.2.13 Cortometrajes Laboral Cinemateca.....	594
9.3 Los cortometrajes animados en los catálogos autonómicos. Análisis y evaluación.....	594
9.3.1 Cronología de catálogos autonómicos 2008-2018	595
9.3.2 Cuantía de cortometrajes animados de los catálogos autonómicos 2008 – 2018	596
9.3.3 Selecciones totales.....	597
9.3.4 Selecciones nacionales	598
9.3.5 Selecciones europeas	599
3.3.6 Selecciones internacionales no europeas	600
3.3.7 Selecciones especializadas.....	601
3.3.8 Premios	602
3.3.9 Conclusiones parciales de programas autonómicos	603
Cap.10. Festivales, muestras y mercados. Espacios de exhibición de cortometrajes de animación	608
10.1 Panorama de los festivales específicos en animación en España	609
10.1.1 Animateruel Festival de Cine y Vídeo de Animación de Teruel	611
10.1.2 Animac. Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya	612
10.1.3 Animadrid Festival Internacional de Imagen Animada	616
10.1.4 Certamen Cortos de Animación Ibercaja de Logroño	620
10.1.5 Festival Internacional de Cine y Vídeo de Animación en Valencia	621
10.1.6 Sicarm	622
10.1.7 Mundos digitales.....	625
10.1.8 Xinacittà Mostra Internacional de Cinema d'Animació d'Autor de Barcelona	626
10.1.9 Animacor	629
10.1.10 Animainzón. Jornadas de Cine de Ainzón.....	630
10.1.11 Animabasauri- Animabasque	631
10.1.12 Animatoon	633
10.1.13 Animayo Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames	634
10.1.14 Premi Ciutat de Palma d'Animació Independent.....	638
10.1.15 El meu primer festival	640
10.1.16 Animatic Civican. Muestra Cine de Animación de Pamplona.....	643
10.1.17 Certamen Internacional de Cine de Animación Animacuba	645
10.1.18 Animacam.....	646
10.1.19 3D Wire Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media	648
10.1.20 Animadeba	655
10.1.21 PEC. Pumarada en Corto Muestra Nacional de	

Cortometrajes de Animación	657
10.1.22 Non Stop Barcelona Animació.....	659
10.1.23 AnimaR. Cine de Animación de Reinoso	666
10.1.24 ANIrmou. Festival Didáctico de Animación IES Ramón María de Aller	668
10.1.25 Dogville 3D Film Festival	675
10.1.26 Toon A ville. Rencontre internationale d'animateurs, Projections i Journée de professionnels au volant de l'animation infantile	677
10.1.27 Madimation	679
10.1.28 PlayFest Festival International de Música, Animación y Videojuegos	680
10.1.29 Ani_Mar	681
10.1.30 ESNE Feelmotion Festival de Cortometrajes de Animación e Imagen Real.....	682
10.1.31 Libélula Film Animation Festival	687
10.1.32 Prime The Animation!	688
10.1.33 Animalada. Festival de Animación de Sevilla	692
10.1.34 Summa 3D Concurso Internacional de Cortos de Animación 3D	693
10.1.35 Premios de Animación Comunidad de Madrid	695
10.1.36 Animakom Fest.....	696
10.1.37 Festival Stop Motion Barcelona Short Film Festival.....	697
10.1.38 Cortoons.....	698
10.1.39 Concurso Internacional de Cortos de Animación de Toledo	700
10.1.40 Animav. Animación de Villaverde	701
10.1.41 ANIMARIO Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid	702
10.1.42 Premios Quirino de la Animación Iberoamericana.....	704
 10.2 Resultados y conclusiones parciales de festivales, muestras y mercados en animación en España	 705
 Cap 11. Casos de estudios. La producción de cortometrajes de animación.....	 715
11.1 Desarrollo de los casos de estudio.....	716
11.2 Criterios para la selección de los casos de estudio.....	717
11.2.1 <i>Decorado</i> . Alberto Vázquez.	728
Del cómic <i>Made in Galicia</i> al cortometraje animado coproducido	728
11.2.2 <i>Ámár</i> . Isabel Herguera. Internacionalización y acción social	729
11.2.3 <i>Cavalls Morts</i> . Anna Solanas y Marc Riba. El tándem creativo y la diversificación temática y estética.....	729
11.2.4 <i>Astigmatismo</i> . Nicolai Troshinsky. La cooperación internacional.....	729
11.2.5 <i>El Ruido del Mundo</i> . Coke Riobóo. En la búsqueda de una técnica original	729
11.2.6 <i>Zepo</i> . César Díaz Meléndez. Referencia internacional	730
11.2.7 <i>Bendito Machine</i> . Jossie Malis. Una serie de cortometrajes animados	730
11.2.8 <i>La nit de l'oceà</i> . María Lorenzo.	730
El homenaje cinéfilo y la experiencia académica	731
11.2.9 <i>The Neverending Wall</i> . Silvia Carpizo. Ópera prima de una animadora novel	731
11.2.10 <i>Hotzanak. For your own safety</i> . Izibene Oñederra. La seguridad de la institucionalización	731

11.2.11 <i>Écart de conduite</i> . Rocío Álvarez. Conduciendo un cortometraje de graduación	732
11.2.12 <i>Viaje a Pies</i> . Khris Cembe. El recorrido de una ópera prima de un animador veterano	732
11.2.13 <i>Academia de Especialistas</i> . Miguel Gallardo. El encargo de un cortometraje animado	732
11.3 Casos de estudio según financiación	733
11.3.1 Resumen con los resultados de financiación	761
11.4 Casos de estudio según máquetin	762
11.5 Casos de estudio según distribución	821
11.6 Conclusiones parciales de los casos de estudio	825
 Cap 12. La profesionalización del cortometraje de animación en el España. Situación actual	 827
12.1 La profesionalización del cortometraje de animación en España. Punto de situación en la segunda década del siglo XXI	829
12.2 El cortometraje de animación: criterios de profesionalización	835
12.3 La profesionalización de los cortometrajes de animación. Resultados y evaluación.....	836
12.4. Conclusiones parciales	840
 <u>4. CONCLUSIONES</u>	842
 <u>5. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO. PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO DEL CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN</u>	853
 <u>6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</u>	857
 <u>7. ANEXOS</u>	893
7.1 Fichas técnicas y biofilmografías de casos de estudio.....	894
7.2 Entrevistas casos de estudio.....	920
7.3 Listado de cortometrajes animados en festivales específicos 2008-2018	1295
7.4 Listado de cortometrajes animados en festivales generalistas 2008-2018	1326
7.5 Premios y selecciones de casos de estudio.....	1376
7.6 Índice de figuras	1412
7.7 Índice de tablas	1414
7.8 Índice de diagramas	1419
 <u>8. RESUMEN</u>	1463
8.1 Resumen	1464
8.2 Resum	1465
8.3 Abstract	1466

