

**Las mujeres en la
industria de la
animación en la
Comunidad Valenciana**





Reconocimiento-NonComercial-SinObraDerivada
CC BY-NC-ND

LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Autoría

Sara Álvarez Sarrat
M^a Susana García Rams

Edición

Universitat Politècnica de València
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad
Unidad de Igualdad
Abril 2023

Diseño y maquetación

Luz Mérida García



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

**VICERRECTORADO DE ARTE, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD**



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives

AUTORÍA

Sara Álvarez Sarrat

Profesora titular de la Universitat Politècnica de València (UPV). Doctora en Bellas Artes por la UPV, especializada en animación. Dirige el grupo I+D+i Animación UPV, es coordinadora del Máster en Animación UPV e imparte docencia en distintos títulos oficiales de Grado y Máster de la Facultad de Bellas Artes. Es miembro del equipo editorial de la revista *Con A de animación*, del comité científico del Congreso Internacional de Ilustración y Animación CONFIA (Portugal) y de la Society of Animation Studies (SAS).

Dirige el festival internacional de nuevos talentos *Prime the Animation!* y ha colaborado con festivales, como: Holland Animation Film Festival, Festival Internacional de Cine de Huesca o los Premios Quirino de la animación Iberoamericana. Ha comisariado exposiciones y ciclos en torno a la animación, como la exposición *Surviving Life, Collages* de la película de Jan Švankmajer, *Puck Cinema Caravana: 10 años de cine de animación ambulante* o *La mujer animada* en la Filmoteca del Instituto Valenciano de Cultura. Investigadora del Informe MIA 2021 y 2022.

M^a Susana García Rams

Profesora titular de la Universitat Politècnica de València. Doctora en Bellas Artes, artista audiovisual. Grupo de I+D+i animación UPV. Coordinadora del Festival *Prime the animation New Talent*. Colaboradora del Festival Internacional de Cine, Cinema Jove de 2010 a 2017 y del *Festival Humans Fest* de 2019 al 2020. Miembro del Comité Editorial de las revistas de investigación *Con A de animación*, *Sonda* y *ANIAV*. Es miembro de la SAS (Society for animation Studies como especialista y docente en animación) y de ANIAV (Asociación nacional de investigadorxs en artes visuales). Su eje de exploración y últimos proyectos se centran en la animación desde una perspectiva social y de género. Investigadora del Informe MIA 2021 y 2022.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.	6
1. OBJETIVOS.	7
2. METODOLOGÍA.	7
3. PLAN DE TRABAJO.	9
4. ESTUDIO: Representatividad de las mujeres en el sector de la animación.	10
4.1. La muestra.	10
4.2. Comparativa de producción con el ámbito estatal.	11
4.3. Las profesionales en el sector de la animación en la C. Valenciana.	13
4.3.1. Cortometrajes de escuela.	14
4.3.2. Cortometrajes profesionales	16
4.3.3. Series.	18
4.3.4. Largometrajes.	19
5. ACTIVIDADES REALIZADAS.	21
5.1. Mesa redonda: <i>Un millón de cosas por hacer: directoras de largometraje.</i>	21
5.2. Charla: Viaje animado a los 70: Rock Bottom, María Trenor.	21
5.3. Charla: Lara y Ms. Pickle: El viaje profesional y personal de una storyteller.	22
6. CONCLUSIONES. Resultados.	22
7. BIBLIOGRAFÍA.	25
ANEXO. Obras analizadas.	26

INTRODUCCIÓN

La industria, como sector productivo, mantiene distintos niveles de brecha de género en la segregación de la presencia de mujeres y hombres en su estructura, roles y desarrollo. Es fundamental conocer esta realidad para poder transformarla.

Por lo que se refiere a la industria de la animación, en el año 2018, se fundó a nivel estatal la Asociación Mujeres en la Industria de la Animación (MIA), una iniciativa abierta y multidisciplinar dirigida a las profesionales de la industria de la Animación en España que quiere facilitar la presencia y visibilidad de las mujeres en este sector. Desde el 2019, la asociación ha promovido el Informe MIA¹, que cuenta ya con dos ediciones y una tercera de la que se ha hecho público un avance, y que recibió una de las tres Ayudas a la investigación cinematográfica Luis García Berlanga, de la Academia de Cine. Los distintos Informes MIA conforman un compendio innovador de investigación social que se propone examinar cuantitativa y cualitativamente el ecosistema del cine de animación desde el punto de vista de la igualdad de género. Los informes reivindican la importancia de reflejar con datos contrastados la situación de las y los profesionales del sector, ya que la animación sigue siendo un ámbito muy masculinizado, con poca presencia de mujeres en puestos directivos y con un papel estereotipado en los contenidos.

Hasta el momento no se ha llevado a cabo un estudio de similares características en la Comunidad Valenciana, por lo que el informe *LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA* supone un estudio pionero para conocer la brecha de género en este sector y territorio. Obtener esta imagen fija de la situación actual de la animación en la Comunitat Valenciana con perspectiva de género contribuirá a: dar visibilidad a las profesionales del sector, analizar las oportunidades de mejora, especialmente en puestos de liderazgo y responsabilidad, así como en la representación del género en los contenidos de animación a nivel autonómico. El objetivo final del informe es incentivar que la industria de animación sea un sector más igualitario.

¹ Informe MIA: <https://animacionesmia.com/informe/>

1. OBJETIVOS

- Analizar la situación de la industria de la animación en la Comunidad Valenciana desde la perspectiva de género.
- Seleccionar las obras audiovisuales que formarán parte del estudio, según los siguientes parámetros: series, cortos y largometrajes de animación estrenados en 2021, con participación española a partir del 30% y metraje en cortos mayor de 2 minutos.
- Extraer los datos que hacen referencia a la representatividad de las mujeres en el sector de la animación en la Comunidad Valenciana a partir de datos cuantitativos fiables, tomando como referencia los títulos de crédito.
- Diagnosticar la situación real de las profesionales en la industria en la CV y los roles y cargos asociados.
- Extraer conclusiones a partir de la información y plantear posibles vías de mejora para la reducción de la brecha de género.

2. METODOLOGÍA

En este informe utilizamos una metodología cuantitativa con perspectiva de género, siguiendo las pautas marcadas por el Informe MIA, de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación. Abordamos diferentes variables, siempre desagregadas por sexo, con el objetivo de conocer si existen o no desigualdades de género.

Para ello, nos basamos en la categorización recogida en la ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007). El modelo planteado en la ley expone que las representatividades que se establezcan en intervalos porcentuales entre el 40%-60%, independientemente del sexo que tenga más presencia, pueden interpretarse como sectores o áreas con una distribución de género equitativa o equilibrada. Los rangos inmediatamente anteriores o posteriores, entre el 20%-40% y el 60%-80%, indicarán un sector masculinizado o feminizado respectivamente. Mientras que los rangos más extremos, entre el 0%-20% o el 80% y el 100%, se interpretarán como sectores ampliamente masculinizados o feminizados.

Para analizar la representatividad de las mujeres en el sector de la animación de la Comunidad Valenciana se han abordado tres etapas:

- Identificación de las obras estrenadas en 2021.
- Vaciado de los datos registrados en los títulos de crédito de cada una de las obras.
- Análisis de la información.

Para obtener la muestra objeto de análisis, se ha partido de los datos e indicadores del sector disponibles en las correspondientes bases de datos, así como de la consulta directa con estudios, productoras, distribuidoras y profesionales del sector. Las principales fuentes seleccionadas son:

- Base de datos de películas calificadas y catálogos publicados por el ICAA.
- Memorias de ayudas del ICAA.
- Catálogos de las comunidades autónomas (cortometraje).
- Festivales de cine y animación, tanto españoles como internacionales.
- Páginas web oficiales de las empresas productoras de animación.
- Páginas web de las distribuidoras y productoras.
- Contacto directo con las empresas y las y los creadores.
- Piezas audiovisuales: cortometrajes, series y largometrajes.

Es importante mencionar que estas bases de datos son variadas en sus contenidos y no suponen una fuente de información completa, ni siquiera fiable. La investigación nos ha permitido constatar la ausencia de fuentes oficiales, completas y contrastadas, lo que ha supuesto un trabajo de campo minucioso y que ha requerido en numerosas ocasiones establecer contacto directo con las personas responsables de la dirección, producción o distribución de las obras.

Además de las fuentes mencionadas, se ha llevado a cabo una serie de actividades con mujeres profesionales del sector, con la intención de tener una mirada más amplia, cualitativa, que nos permita tener en cuenta su experiencia y visión de la situación del sector.

3. PLAN DE TRABAJO

Mes	Tarea
Marzo-mayo 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Búsqueda de fuentes de documentación y recogida de datos 2. Contacto con directoras/es, productoras/es y distribuidoras/es
Junio-julio 2022	<ol style="list-style-type: none"> 3. Selección de la muestra 4. Vaciado de títulos de crédito 5. Análisis de contenidos
Septiembre-octubre 2022	<ol style="list-style-type: none"> 6. Análisis cuantitativo y cualitativo 7. Mesa redonda: Un millón de cosas por hacer: Directoras de largometraje 8. Charla: Viaje animado a los 70: Rock Bottom, María Trenor 9. Charla: Lara y ms Pickle: El viaje profesional y personal de una storyteller
Noviembre-diciembre 2022	<ol style="list-style-type: none"> 10. Elaboración de gráficos estadísticos y/o cuestionarios. 11. Redacción del informe final
Enero 2023	<ol style="list-style-type: none"> 12. Entrega del informe

Cronograma										
TAREA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPTIEM.	OCTUB	NOVIEM.	DICIEM.	ENERO
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										

8.										
9.										
10.										
11.										
12.										

4. EL ESTUDIO: Representatividad de las mujeres en el sector de la animación.

4.1. La muestra.

Para fijar la muestra para esta investigación, seguimos la pauta marcada por los Informes MIA, que establecen el año anterior al del estudio como marco de la investigación. Por tanto, este estudio tiene en cuenta las obras de cortometraje, largometraje y series de animación producidas y/o coproducidas en la comunidad, estrenadas en 2021. Así mismo, las obras deben contar con al menos un 30% de producción española. En el caso de los cortometrajes, se diferencia entre cortometrajes de escuela y cortometrajes profesionales o independientes, y su duración debe ser igual o superior a 2 minutos.

Hay que mencionar que el estudio no incluye la producción de obras publicitarias o trabajos de encargo, el sector de los videojuegos o las y los profesionales que trabajan de manera autónoma y/o en remoto para producciones extranjeras, sin participación española. Incluir estos perfiles supondría un importante aumento del trabajo a realizar en la investigación, lo que requeriría de más recursos y tiempo para poder abordarlo. Por todo ello, hay que entender que los datos del informe son aproximados en lo global, pero representativos en el caso de los y las profesionales que trabajan en producciones de animación en cortometraje, serie y largometraje de la Comunidad Valenciana.

Por último, es importante señalar que los tiempos de producción en animación son muy lentos y costosos, tanto en tiempos de producción, tanto a nivel económico, como en lo relativo al número de profesionales involucrados. Esto es especialmente evidente en el caso de los largometrajes, ya que realizar un largometraje de animación puede llevar de

4 a 6 años, mientras que el rodaje de un largometraje de ficción puede realizarse en unos 4 o 6 meses, siempre en función del tipo de producción. Este extenso lapso temporal hace que la producción de animación sea siempre más reducida, en cuanto a número de obras, que la producción de películas de acción real.

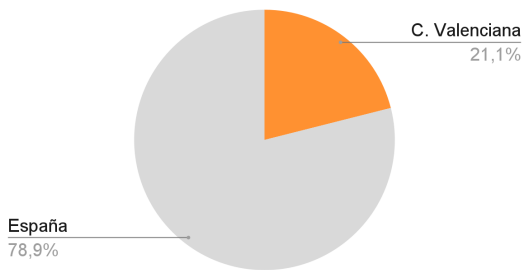
4.2. Comparativa de producción con el ámbito estatal.

Siguiendo las pautas anteriormente mencionadas, la muestra recogida para para el estudio de la Comunidad Valenciana reúne las siguientes obras (todas ellas reseñadas en el Anexo):

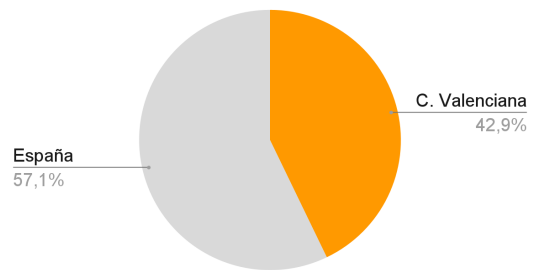
- 16 cortometrajes valencianos:
 - 8 cortometrajes de estudiante (de 22 nacionales)
 - 8 cortometrajes profesionales (de 38 nacionales)
- 6 series con participación valenciana (de 8 nacionales)
- 1 largometraje con participación valenciana (de 4 nacionales)

Cabe destacar la notable representación de la producción de animación de la Comunidad Valenciana en el panorama nacional, especialmente en la categoría de Series de animación (43%). Este hecho se debe, principalmente, a la presencia de la empresa Hampa Studio, que participa en 5 de las 6 series coproducidas por estudios de la Comunidad Valenciana. Además, el estudio participa también en el largometraje *Mironins, la pel·licula*, siendo 1 de los 4 largometrajes producidos a nivel nacional. En cuanto a los cortometrajes, la Comunidad Valenciana tiene una presencia del 21% en el ámbito nacional, un porcentaje que sube si nos referimos a los cortometrajes de escuela (26%). Entre los cortometrajes de escuela estrenados en 2021, destaca la participación de la Universitat Politècnica, que produce o co-produce 7 de los 8 cortometrajes producidos en el territorio valenciano. El único cortometraje de estudiantes producido fuera de la UPV ha sido producido en Barreira A+D - Centro Oficial de Estudios Superiores.

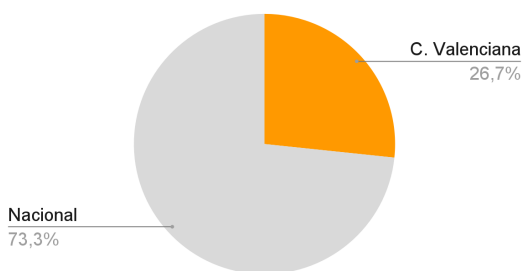
Cortometrajes



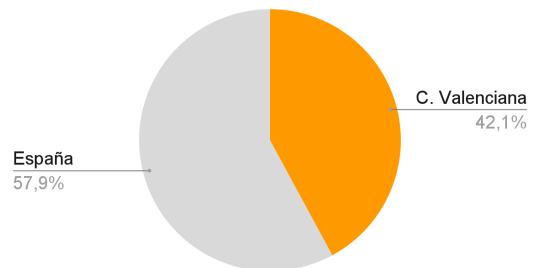
Series



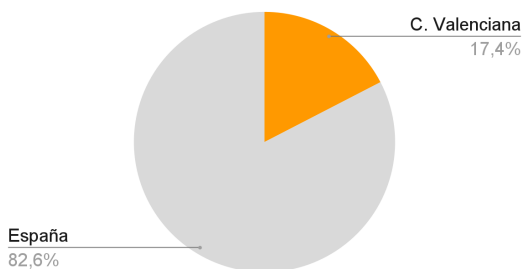
Cortos escuela



Largometrajes



Cortos profesionales/ Indep.



El hecho de que no se hayan realizado estudios previos de este perfil en la Comunidad Valenciana, limita la investigación al corte temporal del estudio, el año 2021, por lo que no podemos analizar la evolución o tendencia.

La destacada actividad en animación en la C. Valenciana está directamente relacionada con la tradición en la producción de animación en la comunidad, las ayudas que otorga el Institut Valencià de Cultura, que engloban dos tipologías: escritura de guion y desarrollo de obras audiovisuales, el apoyo a la promoción del audiovisual a través del catálogo CURTS, creado en 2008, que distribuye una selección de los mejores cortometrajes de la comunidad en los circuitos profesionales, tanto en el ámbito

autonómico como a nivel nacional e internacional a lo largo de doce meses, los festivales especializados y el aumento y desarrollo de la oferta formativa especializada en animación.

La animación ha evolucionado mucho en las últimas décadas y queda lejos la época en la que se trataba de una profesión autodidacta. Las escuelas y universidades, así como los títulos de grado y máster se han consolidado en la última década. Recientemente, han surgido oportunidades importantes con los programas formativos para el talento emergente, como el evento europeo Cartoon Springboard, dirigido a profesionales emergentes, que fijó su base itinerante en Valencia durante tres años consecutivos, 2019, 2020 y 2021. Otro factor destacado es la presencia de festivales dedicados a la animación con sede en la Comunitat Valenciana: Prime the Animation! UPV (Valencia, primera edición en 2013), enfocados en el talento emergente de la animación, Cortoons (Gandía, primera edición en España en 2016) y Animalcoi EASD (Alcoi, primera edición en 2020). También es necesario nombrar otras iniciativas como el Programa Atenea, un programa con perspectiva de género creado en 2019 por la asociación Dona i Cinema, para impulsar el talento de las jóvenes realizadoras y por el que ya han pasado numerosas Amazonas (directoras emergentes) y Ateneas (expertas profesionales).

4.3. Las profesionales en el sector de la animación en la C. Valenciana

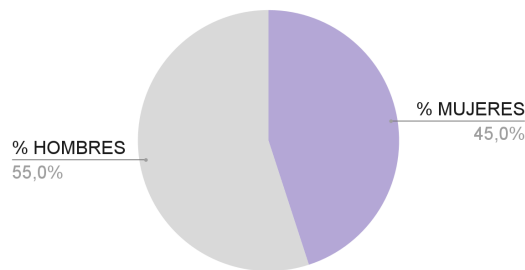
A partir de las obras seleccionadas para la muestra, y partiendo de los títulos de crédito de las obras, se han analizado en cada una de ellas los 10 departamentos principales que intervienen en el *pipeline* de una producción de animación. También se han analizado los 25 roles profesionales que aparecen con más frecuencia en los títulos de créditos de las producciones. Son los siguientes:

10 DEPARTAMENTOS	25 CARGOS ESPECÍFICOS
1. DIRECCIÓN	1. Dirección / co-dirección
	2. Asistente de dirección
2. PRODUCCIÓN	3. Producción ejecutiva
	4. Dirección de Producción / Tutores/as o Supervisores/as
	5. Jefe/a de producción
	6. Producción
3. HISTORIA	7. Escrita por / Guion
	8. Artista de storyboard /Animática
4. DESARROLLO	9. Dirección de desarrollo
5. DEPARTAMENTO DE ARTE	10. Dirección de arte
	11. Dirección de fotografía / Fotografía
	12. Ayudante de Dirección de arte
	13. Diseño y concept art: arte, personajes, escenarios y props
	14. Ligthing, shading, texture artist
	15. Artista de modelado
6. ANIMACIÓN	16. Dirección de animación
	17. Artista de animación
	18. Artista de rigging
	19. Composición
	20. Artista de Layout
7. DEPARTAMENTO TÉCNICO	21. Dirección técnica
8. SONIDO	22. Música original
	23. Sonido / edición sonora
9. EDICIÓN	24. Edición / montaje
10. POSTPRODUCCIÓN	25. Postproducción / VFX

4.3.1. Cortometrajes escuela

Los datos absolutos, de estudiantes participantes en la producción de cortometrajes de escuela, indican un reparto equitativo entre mujeres y hombres: 45% de mujeres, frente a un 55% de hombres. 2 de los 10 departamentos estudiados no aparecen en los créditos: el departamento de Desarrollo y el departamento Técnico. Puede deducirse que esto suceda porque en los cortos de escuela hay una menor especialización, el alumnado aborda el proyecto realizando tareas variadas y menos especializadas que en entornos profesionales.

Datos absolutos: cortos escuela



Solamente 3 departamentos, de los 8 representados en los cortos de escuela, muestran una presencia de mujeres inferior al 40%. Estos datos se acercan a los resultados obtenidos en los Informes MIA, constatando la tendencia a la equidad de género en las etapas formativas.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DEPARTAMENTOS CORTOS ESCUELA		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%	DPTO. EDICIÓN	75%
	DPTO. HISTORIA	68%
FEMINIZADO 60-80%	DPTO. DIRECCIÓN	60%
	DPTO. ARTE	51%
	DPTO. ANIMACIÓN	43%
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. PRODUCCIÓN	25%
	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	33%
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. SONIDO	17%
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%		

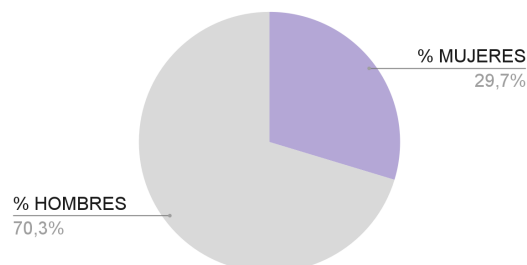
Si analizamos los 4 principales puestos de liderazgo o toma de decisión, observamos que en 2 de ellos las mujeres aparecen con un alto porcentaje de participación: dirección (60%) y Guion (89%). 1 de los perfiles no consta en los títulos de crédito de los cortometrajes de escuela analizados. Y 1 rol de los 4 analizados indica una muy baja participación de la mujer: Música original.

4 PUESTOS LIDERAZGO: Cortos escuelas	M%	H%	T%	RANGO IGUALDAD
1. Dirección / co-dirección	60%	40%	100%	EQUITATIVO 40-60%
3. Producción ejecutiva	0%	0%	0%	
7. Escrita por / Guion	89%	11%	100%	AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%
22. Música original	6%	94%	100%	AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%

4.3.2. Cortometrajes profesionales

Los datos absolutos de participantes en la producción de cortometrajes profesionales o independientes indican un descenso en el porcentaje de mujeres: 30%. Nos muestra por tanto un sector masculinizado, ya que no alcanza el 40% mínimo para poder hablar de equidad.

Datos absolutos: cortos profesionales



Solamente 3 departamentos, de los 9 representados en los cortos profesionales, muestran una presencia de mujeres superior al 40%. De nuevo, estos datos se acercan a

los resultados obtenidos en los Informes MIA, constatando la tendencia a que disminuya la presencia de mujeres conforme nos adentramos en entornos profesionales. Solo 1 de los 10 departamentos estudiados no aparece en los créditos: el departamento Técnico. Aunque las personas que trabajan en los cortometrajes profesionales están más especializados que en el caso de los cortos de escuela, la dimensión de un cortometraje puede no requerir ese rol, que suele ser más frecuente en series y, sobre todo, en largometrajes.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DEPARTAMENTOS CORTOS PROFESIONALES		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%	DPTO. DESARROLLO	100%
FEMINIZADO 60-80%		
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. PRODUCCIÓN	57%
	DPTO. HISTORIA	44%
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. ARTE	27%
	DPTO. ANIMACIÓN	35%
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. DIRECCIÓN	20%
	DPTO. SONIDO	0%
	DPTO. EDICIÓN	0%
	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	18%

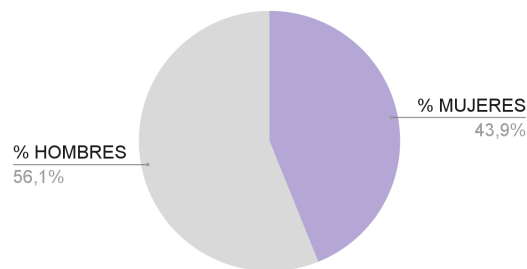
Al analizar los 4 principales puestos de liderazgo en los cortometrajes profesionales, observamos un sector masculinizado o muy masculinizado, en ninguno de los 4 cargos encontramos una situación de equidad entre géneros, y los roles con un porcentaje mayor de mujeres no alcanzan el 30%.

4 PUESTOS LIDERAZGO:				RANGO IGUALDAD
Cortos profesionales	M%	H%	T%	
1. Dirección / co-dirección	20%	80%	100%	AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 20-0%
3. Producción ejecutiva	29%	71%	100%	MASCULINIZADO 20-40%
7. Escrita por / Guion	29%	71%	100%	MASCULINIZADO 20-40%
22. Música original	0%	100%	100%	AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%

4.3.3. Series

Los datos absolutos de participantes en la producción de series indican un sector equitativo, con un porcentaje de mujeres del 43%. Este porcentaje supone un ascenso en la participación de mujeres en entornos profesionales de la animación respecto a los datos que arroja el Informe MIA a nivel estatal.

Datos absolutos: series



5 departamentos, de los 9 representados en las series, muestran una presencia de mujeres superior al 50%. Y en el caso de los departamentos masculinizados, observamos que los porcentajes de mujeres superan el 30%, acercándose en algunos casos al rango de equidad, como vemos en los departamentos de Animación (38%) y Técnico (36%). Una diferencia respecto a los Informes MIA es el ascenso de la presencia femenina en el departamento Técnico.

Observamos también que no aparece el departamento de Desarrollo en el caso de las series, algo que se puede explicar por el hecho de que en la mayoría de los casos se trata de nuevas temporadas, por lo que no requieren este perfil.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DEPARTAMENTOS SERIES		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%		
FEMINIZADO 60-80%	DPTO. PRODUCCIÓN	71%
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. DIRECCIÓN	42%
	DPTO. HISTORIA	50%
	DPTO. ARTE	42%
	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	54%

MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. ANIMACIÓN	38%
	DPTO. TÉCNICO	36%
	DPTO. EDICIÓN	31%
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. SONIDO	5%

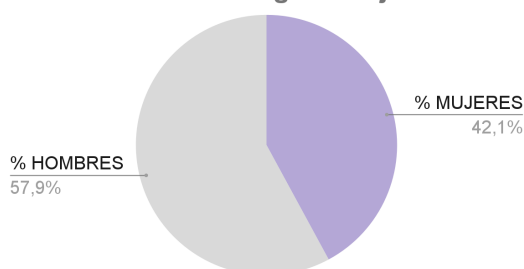
Por último, observamos que entre los 4 principales puestos de liderazgo, 2 de los principales roles, Producción ejecutiva y Guion, cuentan con parámetros equitativos. En el caso de Guion es especialmente relevante (50%), ya que la participación de mujeres en estos puestos puede permitir aportar otras narrativas o enfoques en las producciones de animación.

4 PUESTOS LIDERAZGO:				
Series	M%	H%	T%	RANGO IGUALDAD
1. Dirección / co-dirección	22%	78%	100%	MASCULINIZADO 20-0%
3. Producción ejecutiva	42%	58%	100%	EQUITATIVO 20-40%
7. Escrita por / Guion	50%	50%	100%	EQUITATIVO 20-40%
22. Música original	9%	91%	100%	AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%

4.3.4. Largometrajes

Los datos absolutos de participantes en la producción de largometraje indican un sector equitativo, con un porcentaje de mujeres del 42%. Este porcentaje supone un importante ascenso en la participación de mujeres en entornos profesionales de la animación respecto a los datos que arroja el Informe MIA a nivel estatal.

Datos absolutos: largometraje



3 departamentos, de los 9 representados en los largometrajes, muestran una presencia de mujeres superior al 40%. Y en el caso de los departamentos masculinizados, observamos que el porcentaje de mujeres supera el 30%, como el departamento de Dirección (30%) y el de Animación (35%). Una diferencia respecto a los Informes MIA es el ascenso de la presencia femenina en el departamento Técnico.

Observamos que no aparecen los departamentos de Desarrollo, Técnico y Edición. En este caso, se trata de un largometraje resultado de la edición de varios capítulos de la serie homónima, de manera que algunas de las tareas o roles habrían sido resueltas con anterioridad. El hecho de que se trate de una compilación de capítulos influye también en la elevada presencia de mujeres profesionales, respecto a los informes MIA, ya que el apartado series cuenta con un elevado número de mujeres profesionales.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DEPARTAMENTOS LARGOMETRAJE		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	80%
FEMINIZADO 60-80%	DPTO. HISTORIA	73%
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. PRODUCCIÓN	48%
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. DIRECCIÓN	33%
	DPTO. ANIMACIÓN	35%
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. ARTE	0%
	DPTO. SONIDO	0%

Por último, observamos que entre los 4 principales puestos de liderazgo, 2 de los principales roles, Producción ejecutiva y Guion, cuentan con parámetros equitativos. En el caso de Guion es especialmente relevante ya que muestra un sector feminizado (78%). La participación de mujeres en este departamento supone trabajar en los contenidos y poder aportar nuevas narrativas o enfoques en las producciones de animación.

4 PUESTOS LIDERAZGO:				RANGO IGUALDAD
Largometraje	M%	H%	T%	

1. Dirección / co-dirección	33%	67%	100%	MASCULINIZADO 20-40%
3. Producción ejecutiva	50%	50%	100%	EQUITATIVO 40-60%
7. Escrita por / Guion	78%	22%	100%	AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%
22. Música original	0%	100%	100%	AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

5.1. Mesa redonda: *Un millón de cosas por hacer: directoras de largometraje*

Las mujeres siguen a la cola en los puestos de liderazgo en los largometrajes de animación, según concluye el último Informe MIA 2022. Aunque los datos apuntan una evolución positiva e imparable hacia la equidad, quedan *Millones de cosas por hacer*, como anuncia el libro homónimo de la asociación MYC. Mujeres y Cine. Esta publicación nace a partir de una serie de preguntas sobre la situación de las mujeres en la cinematografía española contemporánea, en la que recorre la labor fílmica de las mujeres, no solo desde su esfera profesional, sino también la personal.

En la actualidad son varias las directoras que se encuentran en desarrollo o producción de sus largometrajes. Pero, la animación implica procesos de producción lentos, por lo que tendremos que esperar hasta poder ver estas películas en la gran pantalla. Esta mesa redonda reunió a cuatro reconocidas directoras españolas que compartieron su experiencia en la gran aventura de poner en marcha un largometraje de animación: María Trénor, Irene Iborra, Mercedes Gaspar y Carmen Córdoba.

5.2. Charla: *Viaje animado a los 70: Rock Bottom, María Trenor*

Animadora independiente valenciana, se caracteriza por un carácter reivindicativo y contestatario en sus producciones. Es autora de películas como *Con qué la lavaré* y *Dónde estabas tú*, premiados a nivel internacional. Actualmente se encuentra en producción de *Rock Bottom* sobre el músico de culto británico Robert Wyatt. Su estilo

está muy marcado por una ilustración realista y colorista, de carácter expresionista. Su animación se basa principalmente en la rotoscopia aunque estilizada por la propia autora.

5.3. Charla: Lara y ms Pickle: El viaje profesional y personal de una storyteller

Lara Pickle (Larisa Bumb) es Graduada en BBAA y posteriormente en el Máster en Animación de la UPV, Larisa empezó su carrera en Valencia y acabó emigrando a UK, donde ha trabajado para estudios como Lighthouse, Blue zoo, Blink Ink o Dog Ears/Cartoon Saloon, así como otros estudios internacionales. Ha estado trabajando tanto como background artist, como location designer y como visual development artist en proyectos y disciplinas, como *Deadend: Paranormal Park*, *It's Pony* e incluso videojuegos como *Disney Illusion Island* o Workshops de teatro musicales como *PS. i'm a terrible person* Conocida en sus redes sociales como "Lara Pickle", Larisa también trabaja en proyectos editoriales como ilustradora y más recientemente como autora, con su primera novela gráfica *Estoy fatal*, gracias a punto de publicarse a finales de octubre de la mano de VR Editoras. Así como también ofreciendo de vez en cuando *mentorships* y cursos, trabajando con empresas como Domestika. Actualmente, Larisa trabaja como Senior Visual development artist para UGames.

6. CONCLUSIONES. Resultados.

El impacto generado por la pandemia en el sector audiovisual no impidió que la animación mantuviera su producción en el año 2020. Este factor ha sido clave para una industria que en la Comunidad Valenciana implica aproximadamente una 1/4 parte de la producción nacional. Las producciones de la Comunidad Valenciana han crecido en el tiempo, pero para tener una foto fija de las y los profesionales del sector en la Comunidad, deberíamos tener en cuenta a aquellas personas que trabajan desde aquí para proyectos externos, de otras comunidades o, incluso, otros países, como afirma el artículo XX (Álvarez, S. en línea):

Tras una larga tradición de empresas dedicadas al stop motion, desde el 2000 han proliferado las productoras y estudios especializados en animación 2D, 3D y, más tarde, en videojuegos. Muchos de estos estudios de animación se asocian actualmente bajo el paraguas Animat (3de3, Keytoon, Hampa Studios, Clay Animation, Conflictivos Producciones, Potens Plastianimation, Pasozebra, Somnis Producciones). Aunque muchos otros, continúan trabajando de manera independiente (Wise Blue Studios, Silly Walks Studio, La Tribu, Pangur Animation, Hiru Animation o La madriguera). Pero, pese a la buena salud de la que goza la animación valenciana, parte de los profesionales del sector emigran a otras ciudades o países para contar con una continuidad laboral o trabajar en grandes proyectos.

Como se ha comentado al inicio del estudio, la animación requiere de grandes presupuestos y tiempos extensos de producción, algo que en el caso de los largos y las series todavía es más acusado. Ya en la fase de desarrollo los productores recorren los mercados internacionales en busca de financiación, y entre ellos destacan Cartoon Movie, en el caso de los largometrajes, y Cartoon Forum, en el de las series. Los proyectos con participación valenciana en eventos internacionales demuestran que la animación de la comunidad valenciana vive un buen momento. Varios proyectos de largometraje en proceso de producción cuentan con participación valenciana: *D20* (La Tribu Animation), dirigido por Jaime Maestro, ganador del Goya al Mejor corto de animación en 2013. *Girl and Wolf*, la adaptación de la novela gráfica de Roc Espinet (Hampa Studio). *Olivia y el terremoto invisible*, de Irene Iborra (Bígaro Films). Y el musical animado *Rock Bottom*, primer largometraje de la directora María Trénor (On Air Comunicació i Producció). En los Premios Quirino 2021 también han destacado las series de televisión valencianas, con dos nominaciones para *Hero Dad* (Wise Blue Studios) y *Los Zurf* (Hampa Studio, Gallego Bros y À Punt Mèdia). Solo un año antes, en Cartoon Forum, la productora de TV ON Producciones Paloma Mora presentó la serie *Trazo Crítico*, un homenaje al trabajo del humorista gráfico Ortifus. Paloma Mora, ha destacado en los últimos años por su prolífica labor en el sector de la animación, con cortos, series y documentales, como: el cortometraje *Proceso de selección*, de Carla Pereira, el documental *Pérez Arroyo, alma de animador*, de Carles Palau y Raúl González Monaj, o la serie en producción *Sex Symbols*.

Observamos que el número de directoras a la cabeza de algunos de estos proyectos va en aumento. Durante la mesa redonda organizada en el festival Prime the

Animation, 4 directoras compartieron sus experiencias, avances y retos. Aunque los proyectos todavía requerirán de tiempo para su finalización, estas profesionales son ya un referente para las nuevas generaciones, contribuyendo a la necesaria visibilidad de mujeres profesionales en puestos de liderazgo en el sector. Las directoras aportan su visión personal y nuevas narrativas a las obras audiovisuales e influyen directamente en los contenidos: un musical de rock para adultos, una historia sobre desahucios y su impacto en la infancia o la historia de una joven aspirante a pintora a principios del s. XX.

La situación de la industria de la animación en la Comunitat Valenciana está cercana a la del sector a nivel nacional, pero los resultados son algo más optimistas en cuanto a la creciente incorporación de las mujeres en el sector. Uno de los datos más significativos es que comenzamos a ver mujeres en puestos de liderazgo y decisión, así como en guion, un puesto fundamental para que la representación de las mujeres en la pantalla, así como las historias que se narran, dejen los estereotipos y contribuyan a generar un medio que incluya contenidos más diversos e igualitarios, dirigiendo las obras tanto a niños como niñas.

Aunque algunos resultados desprenden datos más positivos en lo relativo a la situación de la mujer en el sector de la animación, la situación todavía queda lejos de la equidad. Las iniciativas que se han llevado a cabo, a través de ayudas, programas de *mentoring*, distribución o formación, han dado algunos frutos, pero, al igual que concluye el Informe MIA observamos que:

- Durante la etapa de formación las mujeres ocupan puestos relevantes en las producciones, pero esta presencia desciende al dar el salto al mundo profesional, donde la proporción de mujeres es menor y, en general, ocupan puestos de menor responsabilidad.
- Observamos todavía algunos roles ampliamente masculinizados, si bien hay una evolución positiva en puestos técnicos, aunque todavía lenta, en el departamento de Música y Sonido encontramos una minoría de mujeres, e incluso la ausencia total de mujeres profesionales en este sector.

- La relación entre los contenidos y las creadoras es relevante, los nuevos proyectos liderados por mujeres abren espacio para producciones que introducen nuevos temas o diversidad de miradas.
- Para analizar la evolución de las profesionales en el ámbito de la Comunidad Valenciana sería necesario establecer una continuidad en estudios similares, que permitan ver la tendencia a corto y medio plazo.

7. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Sarrat, Sara. “Valencia, tierra de talento animado”, Revista Saó, vol. 467, pp. 28-30. <https://revistasao.cat/valencia-terra-de-talent-animat/>

Ayudas a la producción ICAA 2021:

<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/ayudas.html>

Ayudas Producción Audiovisual GVA 2021:

<https://ivc.gva.es/es/ivc/ivc-abierto/ayudas-2021/ayudas-audiovisuales-2021/ayudas-produccion-audiovisual-2021>

Curts '21. Vol. 1:

https://ivc.gva.es/admin_ivac/assets/pdf/ediciones-cortos/Curts2021_1_digital1.pdf

Curts '21. Vol. 2:

https://ivc.gva.es/admin_ivac/assets/pdf/ediciones-cortos/*Curts2021_2_digital1.pdf

Hampa studio: <https://hampastudio.com/es/home/>

Informe MIA 2020:

https://animacionesmia.com/wp-content/uploads/2020/10/INFORME_MIA_2020.pdf

Informe MIA 2021:

https://animacionesmia.com/wp-content/uploads/2021/09/INFORME_MIA_2021.pdf

TV On Producciones: <http://tvonproducciones.com/>

València, terra de talent animat: <https://revistasao.cat/valencia-terra-de-talent-animat/>

MIA Mujeres en la Industria de la Animación / Socixs: <https://animacionesmia.com/socixs/>

ANEXO: Obras analizadas

CORTOMETRAJES DE ESCUELA

TÍTULO	PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN
<i>Big Box</i>	Máster en Animación UPV	Nuria Torreño
<i>Las heridas de mi casa</i>	UPV, Tarannà Films	Claudia Estrada Tarascó
<i>Las moscas solo viven un día</i>	Máster en Animación UPV	Mauro Luis
<i>Limbo</i>	Universitat Politècnica de València	Renata Peraza, Luis Madrigal
<i>Los patos</i>	Máster en Animación UPV	Ángela A. Chavarría
<i>Oddity</i>	Barreira Arte + Diseño	Anna Juesas, Germán Chazarra
<i>The Inbetween</i>	Máster en Animación UPV	Juan Sebastián Bossano
<i>Un cuarto de equipaje</i>	Máster en Animación UPV	Daniela Cuenca

CORTOMETRAJES PROFESIONALES O INDEPENDIENTES

TÍTULO	PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN
<i>Buenos días, Derechos Humanos</i>	Emilio Martí López	Emilio Martí López
<i>Cèrcol a Catalunya</i>	Fran J.S.C.	Fran J.S.C.
<i>Defender a quien defiende (cuidar a quien cuida)</i>	Emilio Martí López	Emilio Martí López
<i>Goodnight Spa</i>	Gallego Bross	Emilio Gallego, Jesús Gallego
<i>La veu i el vent</i>	Teresa Pérez Girau	Teresa Pérez Girau

Proceso de selección	TV ON, SL	Carla Pereira
Re-Animal	Rubén Garcerá Soto	Rubén Garcerá Soto
The Inner Life	Pangur Animation	Pablo Muñoz, Vicente Mallols

SERIES

TÍTULO	PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN
Mironins	Cornelius Films, Wuji House, Peekaboo Animation, WalkingTheDog, Hampa Studio, Pájaro Films Y Antaviana Films. Productoras asociadas: RTVE, TVC, KETNET, À Punt Mèdia.	Celia Rico Clavellino, Mikel Mas Bilbao, Txesco Montalt
Croco Doc	RTVE, Croco Doc AIE, Buenpaso Films y Nuts Ideas. Productoras asociadas: Generalitat Valenciana (IVC), la Generalitat de Catalunya(ICEC) y À Punt Mèdia.	Paola Tejera
Lucky Bob	Hampa Studio y Manekin Studio. Productora asociada: IMC Toys.	Alex Cervantes
Vip Pets T2	Hampa Studio. Productora asociada: IMC Toys.	Guillermo Cerrato
Bebes Llorones T4	Hampa Studio. Productora asociada: IMC Toys.	Manu Gonzalez, Joan A. Quiles

<i>Bubiloons T1</i>	Hampa Studio. Productora asociada: IMC Toys.	Alex Cervantes
---------------------	--	----------------

LARGOMETRAJES

TÍTULO	PRODUCCIÓN	DIRECCIÓN
<i>Mironins la pel·licula</i>	Hampa Studio, S.L., Low Films, A.I.E., Walking the Dog	Mikel Mas, Francesc Montalt Matas

LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

