

Las mujeres en la industria de la Animación en la Comunidad Valenciana

Álvarez Sarrat, Sara^a; Gacía Rams, Mª Susana^c

^a Profesora titular. Departamento de Dibujo. Universitat Politècnica de València (España), ^b Profesora titular. Departamento de Dibujo. Universitat Politècnica de València (España).

Resumen

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.

La Asociación Mujeres en la Industria de la Animación (MIA) quiere facilitar la presencia y visibilidad de las mujeres en este sector. Desde el 2019, la asociación ha promovido el Informe MIA cuyas ediciones 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.

Palabras clave

Igualdad efectiva, Industria de la Animación, Comunidad Valenciana, Profesionales del cine, Brecha de género.

Recibido: 10-01-2023

Aceptado: 04-03-2023

Este trabajo es resultado del informe

[*Las mujeres en la industria de la Animación en la Comunidad Valenciana*](#)

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 MIA, 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 Comunidad 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.

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.

Nos basamos en la categorización recogida en la ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (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 equilibrada. Los rangos inmediatamente anteriores o posteriores, entre el 20%-40% y el 60%-80%, indicarán un sector masculinizado o feminizado según la representación de los sexos. 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 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.

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.

3. Representatividad de las mujeres en el sector de la animación

3.1. 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.

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.

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):

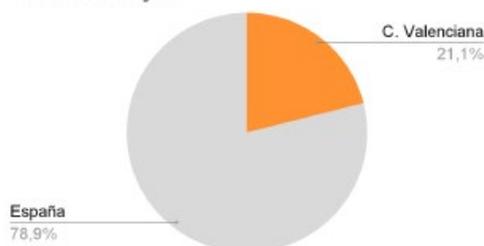
- 16 cortometrajes valencianos:
 - 8 cortometrajes de estudiante (de 22 nacionales)
 - 8 cortometrajes profesionales (de 38 nacionales)
- 6 series con participación valenciana (de 8 nacionales)
- 1 largometraje con participación valenciana (de 4 nacionales)

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.

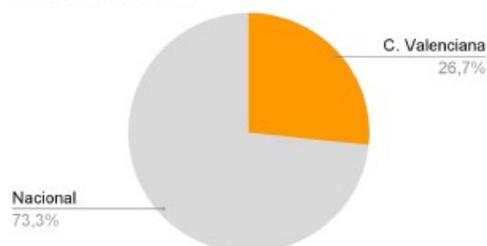
El estudio participa también en el largometraje *Mironins, la película*, siendo 1 de los 4 largometrajes producidos a nivel nacional. En cuanto a los cortometrajes, la Comunidad Valenciana tiene una presencia del 21% en el ámbito nacional, un porcentaje que sube si nos referimos a los cortometrajes de escuela (26%).

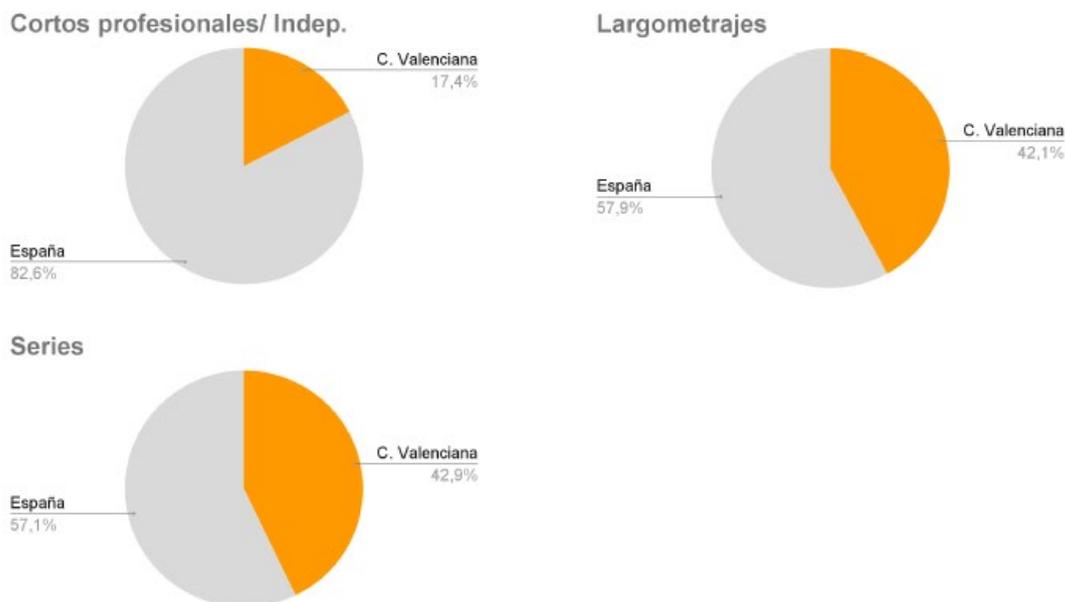
Entre los cortometrajes de escuela estrenados en 2021, destaca la participación de la Universitat Politècnica, que produce o coproduce 7 de los 8 cortometrajes producidos en el territorio valenciano. El único cortometraje de estudiantes producido fuera de la UPV ha sido producido en Barreira A+D - Centro Oficial de Estudios Superiores.

Cortometrajes

Cortos escuela

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.

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).

3.2. Las profesionales en el sector de la animación en la Comunidad 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.

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.

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.

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 presencia equilibrada.

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 especializadas 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.

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 equilibrio entre géneros, y los roles con un porcentaje mayor de mujeres no alcanzan el 30%.

Los datos absolutos de participantes en la producción de series indican un sector equilibrado, 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 arrojan el Informe MIA a nivel estatal.

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 equilibrio, 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.

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.

Los datos absolutos de participantes en la producción de largometraje indican un sector equilibrado, 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.

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.

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. Conclusiones

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 cuarta parte de la producción nacional.

La situación de la industria de la animación en la Comunidad 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.

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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

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/edicionescortos/Curts2021_1_digital1.pdf

Curts '21. Vol. 2: https://ivc.gva.es/admin_ivac/assets/pdf/edicionescortos/*Curts2021_2_digital1.pdf

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

Informe MIA 2020: https://animacionesmia.com/wpcontent/uploads/2020/10/INFORME_MIA_2020.pdf

Informe MIA 2021: https://animacionesmia.com/wpcontent/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/>