

Taller de animación: solidaridad, compromiso y participación social. Estudio de caso

Animation workshop: solidarity, commitment and social participation. Case study

María Susana García Rams

Universitat Politècnica de València, sgarciar@dib.upv.es

Breve bio autora: Doctora en Bellas Artes, artista audiovisual, profesora Titular e Investigadora de la Universitat Politècnica de València. Grupo de I+D+I animación UPV. Coordinadora del Festival Prime the animation New Talent. Miembro del Comité Editorial de las revistas de Investigación: *Con A de animación* y *Sonda y de las asociaciones profesionales*, SAS (Society for animation Studies) ANIAV (Asociación nacional de investigadorxs en artes visuales) y MIA (Mujeres en Animación). Su eje de exploración y últimos proyectos se centran en la animación desde una perspectiva social y de género. Publica regularmente en congresos y revistas especializadas, así como participa en libros y catálogos en torno a la animación. Dirige Tesis doctorales y es miembro de Tribunales, Jurado en Festivales de cine y Comité científico de Congresos. Obra adquirida por instituciones dentro y fuera del país. Ha recibido premios en convocatorias públicas a proyectos que ha liderado. Investigadora del Informe MIA 2021, cuya importancia ha sido reconocida con una ayuda Berlanga de la Academia Española del Cine (ACA) en 2021 para el Informe 2022.

García Rams, M. S. (2024). Taller de animación: solidaridad, compromiso y participación social. Estudio de caso. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17892>

Resumen

El taller de animación permite la interacción y la cooperación muy cercana de diversas personas en el proceso de creación, y con ello, constituye una herramienta extraordinaria para desde el audiovisual fomentar la solidaridad, el compromiso y la participación en lo social. La animación bajo cámara, amplía esta interconexión de participantes, al estar en relación, tanto en el proceso de creación y captura de las imágenes generadas, como en el visionado de resultados. Además, las historias autobiográficas individuales o de colectivos, producidas en animación, permiten su reinterpretación a través de metáforas y símbolos visuales, lo que tiene un relevante y significativo poder terapéutico y mediador, tanto en el sujeto protagonista y creador de la historia, como en los artífices que generan el discurso visual con la elaboración y manipulación de las imágenes. El Taller Imágenes con memoria, autorretratos de superación, como estudio de caso, fundamentado en los testimonios de cinco mujeres que sufrieron violencia machista de la Asociación Alanna, constituye un exitoso ejemplo de esto, con la realización colectiva de cinco animaciones, implicando a las protagonistas en todo el proceso, junto a otros participantes y jóvenes animadoras. El objetivo substancial de esta iniciativa era dar a conocer la situación vivencial y psíquica de las mujeres que sufren la violencia de género y sus variantes, dándoles la oportunidad de ser co-creadoras de sus propios relatos. Este objetivo se consiguió no solo a través del taller y los vínculos generados, sino también con la difusión de los resultados, reivindicando la memoria personal y la colectiva de todas ellas. A partir de estas iniciativas en animación, se pueden generar nuevas herramientas para superar los traumas generados en los conflictos, elaborando nuevos modelos de relación y acción solidarios, comprometidos y de transferencia desde la animación y la universidad a la sociedad.

Palabras clave: Taller; animación; mujer; violencia machista; mediación artística; concienciación.

Abstract

The animation workshop allows the interaction and close cooperation of different people in the creation process, and thus constitutes an extraordinary tool to promote solidarity, commitment and participation in social issues through audiovisuals. On-camera animation broadens this interconnection of participants, as they are in relationship, even in the process of creation and capture of the images generated as well as in the viewing of the results. In addition, individual or collective autobiographical stories produced in animation, allow their reinterpretation through metaphors and visual symbols, which has a relevant and significant therapeutic and mediating power, both in the protagonist and creator of the story, as well as in the artifices that generate the visual discourse with the elaboration and manipulation of the images. The workshop Images with memory, self-portraits of overcoming, as a case study, based on the testimonies of five women who suffered male violence of the Alanna Association, is a successful example of this, with the collective realization of five animations, involving the protagonists in the whole process, along with other participants and young animators. experiential and psychological situation of women who suffer gender violence and its variants, giving them the opportunity to be co-creators of their own stories. This objective was achieved not only through the workshop and the links generated, but also with the dissemination of the results, claiming the personal and collective memory of all of them. From these initiatives in animation, new tools can be generated to overcome the traumas generated in conflicts, developing new models of relationship and action in solidarity, commitment and transfer from animation and the university to society.

Keywords: *Workshop; animation; women; gender violence; artistic mediation; awareness-raising.*

INTRODUCCIÓN

La violencia de género y la violencia vicaria, son lamentablemente problemas relevantes en todo el mundo. Según la OMS (2024) la Violencia de Género afecta a mujeres y niñas, con formas que van desde la violencia doméstica hasta el acoso sexual, la trata de personas y el feminicidio. Según la ONU, aproximadamente una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida y hasta el 38% de todos los asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas íntimas. La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas principalmente por hombres contra mujeres, y estas dejan secuelas físicas y psicológicas tanto a las mujeres como a sus hijos/as, arrastrándolas en la mayoría de los casos, a una situación permanente de vulnerabilidad social. La violencia vicaria, la ejercida contra los hijos/as como medio para dañar o controlar a la madre, ha ganado más atención mediática en los últimos años y los casos de padres que asesinan a sus hijos como una forma de venganza contra sus parejas o exparejas, son especialmente preocupantes.

Aunque España ha tomado medidas significativas para abordar la violencia de género, sigue siendo un problema grave. Según datos del Ministerio de Igualdad de España (diciembre de 2023), de 2003 a 2023 se registraron 1200 víctimas mortales por violencia de género, y de 2013 a 2023, hay confirmados 50 casos de menores asesinados por esta lacra. Estos casos han llevado a un mayor reconocimiento de la importancia de tratar la violencia de género y vicaria, para proteger a las mujeres y sus hijos/as, pues, si bien España cuenta con una legislación sólida para abordarlas, como *la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004)*¹ los datos, evidencian que persisten grandes desafíos en la implementación efectiva de estas leyes.

Por todo ello, es muy necesaria la sensibilización y prevención. Se requiere un trabajo continuo para educar y concienciar al público de la calle sobre estos problemas, a fin de promover relaciones igualitarias y desafiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia. Es crucial proporcionar apoyo integral a las víctimas y descendientes afectados, para que puedan no solo salir de ella, sino recuperar sus vidas y el equilibrio psicológico. La Asociación Alanna ², se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de diversas iniciativas y programas.

El contacto con Alanna, surge del Máster en Arteterapia UPV, desde donde establecimos diversos convenios de colaboración. El trabajo en Mediación Artística y Arteterapia con mujeres víctimas de violencia de género, puede ser muy beneficioso en sus procesos de recuperación y empoderamiento, ya que les ofrece un espacio seguro y creativo donde expresar sus emociones, traumas y experiencias, de una manera no verbal, lo que es especialmente útil para ellas, ya que favorece el aumento de su autoestima y fortalece su capacidad de toma de decisiones, ambas dañadas por la violencia (Peral.2020). Colaboración que estrechamos como especialista en animación, con los proyectos: *Animación, Conciencia, Mediación (2018-2019)* desarrollado en las Naves³, Valencia, y *Relatos de migración y autoafirmación*, junto a la Asociación La Colectiva de Colombia ⁴ dentro del

¹ BOE Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Publicado en: «BOE» núm. 313, de 29/12/2004. Entrada en vigor: 28/01/2005.

² Mujeres profesionales contra la violencia machista. Acompañan en procesos de reconstrucción a mujeres y menores desde la psicología, la intervención social, atención jurídica, la formación, el empleo, la cultura y el deporte. Su trabajo impacta positivamente en el tejido social al fomentar la inclusión, la diversidad y la equidad, contribuyendo a la construcción de una comunidad más justa y solidaria.

³ Centre d'innovació social i urbana gestionado por l'Ajuntament de València. Este proyecto fue premio en el *Concurso de Ideas del Laboratorio para una cultura inclusiva* en 2018, por su innovador planteamiento y transversalidad. Se desarrolló a lo largo de todo el 2019 y se aplicó el trabajo del taller animado con niños emigrados, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres y mayores de 70 años.

⁴ Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, constituida desde 2004, por mujeres procedentes de diversos territorios e identidades.

Programa Glocal 2021 ⁵ UPV. Ambos codirigidos con Samuel Sebastián, ⁶quien aportó la mirada del cine social a nuestra experiencia en mediación y animación.

La animación puede sensibilizar, dando esperanza e inspiración a los espectadores, empoderando al público para que actúe y haga un cambio positivo en sus vidas y comunidades, al mostrar a supervivientes de la violencia de género que han encontrado su camino y curado sus heridas.

En este contexto se plantea el taller *Imágenes con memoria, autorretratos de superación*, en el programa Glocal 2022, para tratar en primera persona estas violencias, y ayudar a superarlas a través de la creación artística y la animación, compartiendo los testimonios de mujeres que las han sufrido, con estudiantado de la UPV y otros participantes. El taller se encuadra con los ODS: 3 (Salud y bienestar), 4 (Educación de calidad), 5 (Igualdad de género), 10 (Reducción de las desigualdades), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para conseguir objetivos), con la idea de sensibilizar desde la universidad para poner fin a estas violencias. Propuesta que exponemos en este artículo como estudio de caso.

DESARROLLO

1. Taller imágenes con memoria, autorretratos de superación. Solidaridad, compromiso y participación social. Estudio de caso

Las mujeres tenemos que estar siempre alerta en todos los niveles para estar a salvo...y eso es algo que nos une más allá de que hablemos distintas lenguas o nos expresemos diferente.” (Herguera. 24,09,2023)

Fig. 1. García Rams. M. Susana. (2022) Publicidad del taller y calendario de actividades.

La animación puede ser un poderoso medio de concienciación social por varias razones. Llega a una amplia audiencia, incluyendo personas de diferentes edades, razas, géneros, culturas y niveles educativos. Su formato visual consigue que los mensajes sean más accesibles y fáciles de entender por un público diverso. Permite una

⁵ El programa GLOCAL del Centro de Cooperación al desarrollo (CCD) de la Universitat Politècnica de València apoya actividades que fomenten la solidaridad y la participación social entre la comunidad universitaria con el objetivo de contribuir a la construcción de una ciudadanía comprometida con los problemas globales, sus causas y sus consecuencias y con el respecto a otras culturas.

⁶ Cineasta y dramaturgo valenciano. Consultor y formador en derechos humanos y educación para la ciudadanía global con ACNUR. Ha sido director del Festival Humans Fest y actualmente dirige el Festival Socialmed de Valencia.

amplia gama de estilos y técnicas visuales, lo que ayuda a abordar temas de género de manera imaginativa y original. Utiliza metáforas visuales, personajes simbólicos y mundos fantásticos para transmitir mensajes complejos, de una forma atractiva y memorable. Subvierte los estereotipos de género al presentar personajes femeninos y masculinos en roles no tradicionales, desafiando las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. La animación en relación con la violencia doméstica puede constituir una herramienta efectiva para educar y sensibilizar, con un lenguaje que puede ser universal.

Esta propuesta recoge la actividad de un taller inclusivo para la elaboración de animaciones sencillas a través de los testimonios reales de mujeres de diversos orígenes, que han sufrido la violencia machista, pertenecientes a la Asociación Alanna. Este vínculo, nos ofreció la posibilidad del contacto directo con ellas, para escuchar en primera persona sus vivencias y hacerlas protagonistas de las historias y también artífices de las animaciones, con el acompañamiento de estudiantes, especialistas en animación, otros asistentes y responsables de la Asociación. El apoyo del CCD, del Departamento de Dibujo y del Grupo de Animación UPV que aportaron infraestructura y medios, fue fundamental para llevar a cabo este taller con un buen encuadre.

La intención fue concienciar en y desde la universidad sobre la situación de vulnerabilidad de estas mujeres y de sus hijos/as, de la pérdida de vínculos, migración forzada y amenazas recibidas, y hacerlo de una manera fiel pero amable con ellas y con el potencial espectador. La violencia de género es un hecho traumático para quienes lo experimentan, relatarlo un desafío, hacerlo desde una posición resiliente, un camino para romper el estigma del victimismo y situarlas en otro lugar, en el que puedan transmitir sus sentimientos y empoderarse, creando una experiencia emocional sanadora que alcance a ser compartida por otros. La animación puede generar esa empatía y conexión ayudando a comunicar la gravedad del problema al espectador sin distanciarle, y proporcionando esperanza y optimismo para movilizar sus conciencias.

1.1. Referentes

El primero fue el trabajo de Leeds Animation Workshop, pioneras feministas de la animación desde 1978 como activismo social y educativo, comprometidas especialmente con los derechos de las mujeres. *Give us a smile* (1983) denuncia el acoso que sufren a diario las mujeres, con testimonios de casos reales, y muestra cómo las que denuncian violaciones o agresiones, son a menudo maltratadas por el sistema judicial. Nos interesó su enfoque de participación comunitaria a través del taller, que las películas se produjeran en consulta con organizaciones y personas implicadas en el campo correspondiente, y que aspiraran a hacer más accesibles al público temas complejos o delicados, ofreciendo incluso un punto de vista alternativo. Otro vínculo con nuestro proyecto es su metodología para garantizar que las voces acalladas y las experiencias de las personas fueran el centro de cada propuesta, utilizando la animación como herramienta de empoderamiento.

Otra importante referencia fue el trabajo de la donostiarra Isabel Herguera y sus talleres inclusivos, que lleva desarrollando desde 2013 en la India, sobre todo con mujeres. El corto *Sultanas Mehendi* (2013) es resultado de uno en The Xplora Desing School, donde participaron un grupo de artistas del tatuaje con henna (Mehendi) y miembros del SEWA (Asociación de trabajadoras autónomas de Ahmedabad) con el apoyo de los estudiantes de animación de la escuela del NID. Película que muestra los obstáculos, deseos y sueños de independencia de estas mujeres, representados a través de sus dibujos en henna y con sus voces.

Nos atrajo la perspectiva metodológica y el impacto del proyecto *Safe Families Animation* (2018) de Dragon Fly Media ⁷ que en colaboración con el equipo de salud y servicios sociales de SEAMAAC⁸ creó un vídeo promocional animado en 2D inspirado en relatos reales, con la historia ficticia de una mujer inmigrante que sobrevivió a la violencia de su pareja.

Finalmente, el documental animado *¿Dónde estabas Tú?* (2019) de la valenciana María Trénor, en colaboración con Alanna y otras mujeres de diversos países y culturas. Su objetivo, no caer en estereotipos en la representación de la violencia machista, y hacer con la animación, una verdadera denuncia de esta lacra universal contra las mujeres, con la mayor honestidad hacia ellas. Recogiendo sus palabras: “la película de animación nos distancia del horror al mismo tiempo que nos lo revela. Las secuencias animadas se convierten en “objetos-recuerdo” y condensan la memoria individual de un suceso traumático”. (Trenor,2019)

1.2. Objetivos

Fig. 2. Imagen del Taller intervenida por una de las mujeres. Dibujo con rotulador y ceras

El objetivo substancial del proyecto fue dar a conocer la situación de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas/os en primera persona, trabajando la escucha activa a través del relato vivencial de cinco de ellas; desvelando los abusos e injusticias sufridos, el abandono social e institucional, sus coincidencias desde orígenes y culturas diversas, pero sobre todo, su fortaleza y hacerlo visible en animación. “No se trata de que a través de lo visual se narre lo que les sucede a los seres humanos, sino de que en su forma narrativa se capte un aspecto que ya estaba presente en las vidas relatadas” (Córdoba. V.Y. 2007.236)

Directamente vinculados a este se planteó, desarrollar la creatividad de las mujeres participantes de Alanna, con el aprendizaje de la animación como herramienta de mediación y autoexpresión, y hacerlas protagonistas y cocreadoras de sus historias. Generar un espacio seguro para que compartiendo sus experiencias se empoderaran. Producir una animación por cada relato de mujer con su propio aroma y técnica. Abordar los relatos animados desde una perspectiva fiel pero esperanzadora, con el fin de sensibilizar a todos los participantes, promoviendo la empatía, la comprensión y el apoyo del grupo. Documentar audiovisualmente todo el proceso con los testimonios personales, entrevistas y reflexiones sobre la experiencia del taller para que

⁷ Aunque el nombre de marca es nuevo, Dragonfly Media comienza su andadura internacional en Indonesia en 1998. Desde entonces, ha crecido y su influencia se ha extendido por todo el mundo, tocando las vidas de muchas comunidades vulnerables con sus proyectos.

⁸ Una de las mayores y más antiguas agencias de refugiados de la región de Filadelfia, USA, con más de un 80% de personal bilingüe y multilingüe.

sirva como material de consulta. Y dar la máxima visibilidad a los resultados, siempre con autorización de las mujeres y de la Asociación Alanna.

1.3. Metodología

La metodología aplicada fue de intervención social desde la animación. Cada una de las fases tuvo una estrategia de trabajo, planificada cuidadosamente, para abordar cada sesión del taller involucrando activamente a las mujeres de manera lúdica y transversal. Con actividades relacionadas con la creatividad, la expresión y el aprendizaje de herramientas narrativas y audiovisuales. En equipos de 5 personas, con supervisión y tiempos de experimentación y reflexión. Fueron 30 horas, del 1 de abril al 24 de mayo de 2022. Un viernes de 17:00 a 21:00 y cinco sábados de 10:00h a 15:00h. Seguimiento dentro y fuera del taller.

Fig. 3. Imágenes de la diversidad técnica de los cinco cortos animados. Arriba arena, recortes y pixilación, tinta y caligrafía, dibujo y collage y finalmente acuarela sobre papel.

En el taller de animación, se utilizaron técnicas artísticas bajo cámara: pintura, dibujo, collage, pixilación, arena y escritura, (Fig.3). para que las mujeres exploraran cómo expresar sus sentimientos. La animación como arte mediador, les brindaba la oportunidad de reponerse de sus heridas emocionales, resolviendo el trauma a través de la elaboración de imágenes y la reconstrucción animada de su historia.

El procedimiento seguido cubrió las siguientes etapas:

- **Presentación del taller:** mujeres de Alanna, participantes, profesionales, metodología y objetivos. 1 viernes. Escucha de los cinco testimonios y creación de equipos de trabajo. Identificación y evaluación de las situaciones de cada mujer para comprender y definir mejor qué abordar, entender las diversas perspectivas y necesidades, y trabajar conjuntamente para encontrar un discurso con el que se sintieran representadas.
- **Taller de creación de historias de vida** (dos sábados). Primera parte teórico-reflexiva sobre la creación de historias audiovisuales, estructura y subtextos: de la historia al guion para animación. Segunda parte práctica: los equipos elaboraron sus propuestas, que fueron leídas y comentadas. Grabación de voces.
- **Taller de animación** (tres sábados). Primera parte teórico-práctica sobre principios básicos de la animación, técnicas sencillas, ejemplos y uso del software de animación Dragon Frame. A partir de las historias guionizadas, cada equipo creó los materiales necesarios, con elementos aportados por las mujeres (fotografías y dibujos). Se organizaron por roles y tareas y animaron bajo cámara por equipos con participación de las cinco protagonistas. Posteriormente se editaron y sonorizaron con Premier con ayuda de las estudiantes de animación.

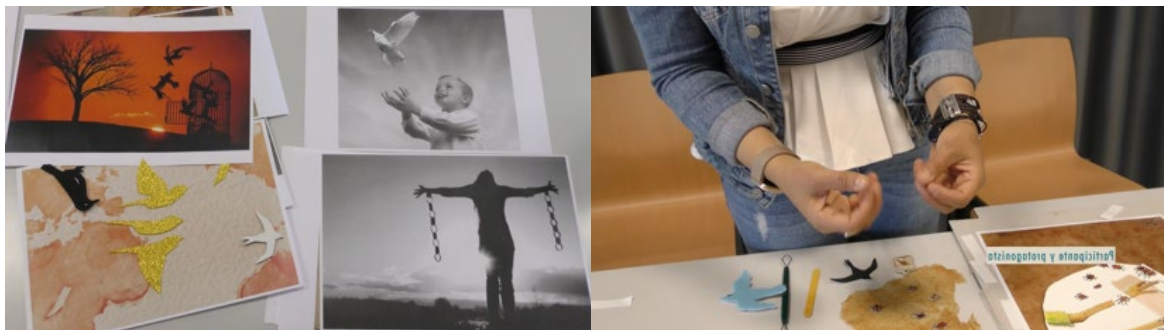

Fig. 4. Imágenes de proceso del taller, trabajo con las imágenes para animar por una de las mujeres. Corto el viaje de Nora.

- **Presentación de resultados:** (24 de mayo) Facultad de BBAA. Se mostraron las animaciones realizadas y el documental. <https://www.youtube.com/watch?v=OgoDPmOHmSg>. Las protagonistas, asociaciones y otros participantes, relataron al público sus valiosas experiencias en el taller, el cambio emocional y su agradecimiento, haciéndose una valoración muy positiva por parte del CCD y Alanna, de la importancia de estas acciones desde la Universidad.

Posteriormente se han mostrado en centros culturales y comunitarios donde se realizaron actividades de sensibilización y apoyo a las víctimas de la violencia de género, apoyados en este material y experiencia, así como difundido en RRSS y diversos medios digitales nacionales y extranjeros, donde se ha puesto en valor la importancia de este tipo de acciones de concienciación dentro de un contexto de aprendizaje (Fig:5).

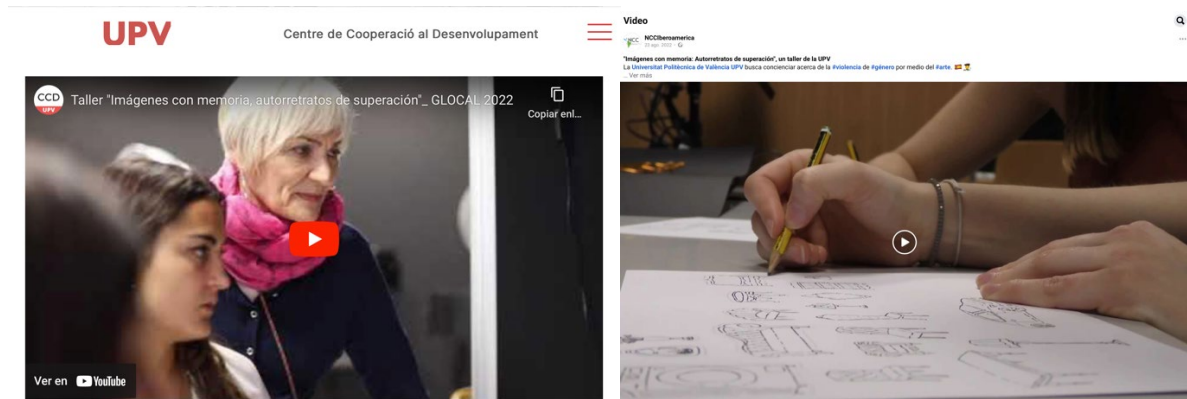

Fig. 5. Difusión del taller por el CDD en You tube y en el NCClberoamérica.

CONCLUSIONES

El *Taller de Imágenes con Memoria: Autorretratos de Superación*, ha cumplido los objetivos propuestos, contribuyendo a visibilizar la violencia machista y a empoderar a las víctimas, ofreciéndoles un espacio para compartir sus relatos y salir del sufrimiento, sintiendo el apoyo de la comunidad universitaria para recolocar la esperanza en sus vidas. La animación como una herramienta terapéutica y de mediación artística ha funcionado, dándoles voz. Como reflexionaba una de las participantes “ha sido como una terapia que nos ha permitido sacar todo, jamás hablamos de nuestra historia, pero aquí sí, fue como abrir una puerta para empezar”. Se ha generado un valioso material para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de esta problemática, haciéndolo más accesible al público, como historias animadas resilientes. Pero sobre todo, ha sido toda una experiencia de aprendizaje conjunto. Desde el primer día, fue muy intenso, las mujeres que estaban viviendo su proceso se sintieron acompañadas y las que no conocían nada, se sintieron tocadas. El Taller de animación ha logrado establecer una verdadera relación de ayuda y constituirse como vehículo de solidaridad, compromiso y participación social desde la universidad.

FUENTES REFERENCIALES

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (29/12/2004). *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*. Jefatura del estado. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/com>

Córdoba, V. Y. (2007). *La narrativa visual como metodología del sentido: articulación metodológica e implicaciones terapéutico-educativas*. DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals). <https://doaj.org/article/c4e2d5a728a3442bb4f6b599fac9e36>

Gallardo, V. M. (2021, 25 diciembre). Arteterapia contra el trauma de la violencia de género. www.epe.es. <https://www.epe.es/es/igualdad/20211225/arteterapia-violencia-machista-genero-victimas-trauma-tesis-doctoral-13024061>

Greaney, R. (2023, 21 febrero). Communicating Gender-Based Violence with Animation. <https://www.linkedin.com/pulse/communicating-gender-based-violence-animation-rob-greaney>

Meseguer, A. (24-09-2023). Isabel Herguera: La mujer tiene que estar siempre alerta en todos los niveles para estar a salvo. *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/cultura/20230924/9249941/isabel-herguera-el-sueno-de-la-sultana-mujer-alerta-estar-salvo-festival-san-sebastian.html>

Peral, C. (2020). *Arteterapia como vía de abordaje del trauma y la violencia hacia las mujeres*. Tesis Doctoral UCM. Facultad de ciencias políticas y sociología. <https://docta.ucm.es/bitstreams/268cf9ee-6482-49a1-9847-ca738b781e86/download>

Trénor, M. (2019). *¿Dónde estabas tú?* On air comunicació. <https://dondestabastu.com/>

World Health Organization: WHO. (2024, 25 Marzo). *Violence against women*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>