
LA ANIMACIÓN ESPAÑOLA EN EL ESCAPARATE INTERNACIONAL. CRÓNICAS DESDE STUTTGART Y ANNECY

Sara Álvarez Sarrat, Beatriz Herráiz Zornoza y Adriana Navarro

Universitat Politècnica de València

La animación española ha tenido un escaparate de excepción durante el 2015: por primera vez dos de los grandes festivales de animación a nivel internacional, el Trickfilm Festival de Stuttgart, (Alemania) y el veterano Festival International du Film d'Animation de Annecy (Francia), han coincidido en invitar a España para dar a conocer su producción en animación. Adriana Navarro, Beatriz Herráiz y Sara Álvarez nos cuentan los acontecimientos más destacados de ambos festivales.

The Spanish animation has had an exceptional showcase in 2015: for the first time two of the biggest International animation festivals, the Trickfilm Festival Stuttgart, (Germany) and the veteran Festival International du Film d'Animation in Annecy (France), agreed to invite Spain for showing its production in animation. Adriana Navarro, Sara Álvarez and Beatriz Herraiz and tell us the highlights from both festivals.

Fig. 1 – Proyección en la Schlossplatz de Stuttgart.

01

España, país invitado en el Trickfilm Festival de Stuttgart

2015 ha sido un año para dar a conocer la animación española fuera de nuestras fronteras. Los dos mayores festivales de animación europeos, el Trickfilm Festival de Stuttgart (Alemania) y el Festival Internacional de Film d'Animation de Annecy (Francia), han programado a España como país invitado. Ambos eventos proyectaron la mejor animación realizada en nuestro país y contaron con la presencia de profesionales y futuros talentos en sus programas. Además, al hilo de estos acontecimientos se ha publicado *Del trazo al pixel: Más de 100 años de animación española*, una retrospectiva comisariada por Carolina López, quien se ha sumergido en los archivos de las filmotecas españolas en busca de los mejores vestigios de nuestra animación.

Del 5 al 10 de mayo de 2015 se celebró la 22ª edición del Trickfilm Festival en la ciudad alemana de Stuttgart. Es uno de los festivales de animación más importantes del mundo, con una amplia oferta que por supuesto abarca la animación cinematográfica, pero amplía horizontes hacia los videojuegos, la publicidad o el videoclip. Durante esos cinco días el centro de la ciudad está literalmente tomado por la animación, con cinco salas de cine y una gran pantalla instalada en la Schlossplatz en las que se proyectan sin cesar las más de 1.700 películas del festival, además de otras muchas sedes donde se ofrecen conferencias, charlas con profesionales, talleres, demostraciones, etc.

Fig. 2 – Entrega de premios *Crazy Horse Session* – 48 H Jam, en Stuttgart.

En esta edición, el país invitado, coincidiendo con la elección de Annecy, fue España. Para celebrar este evento, y en colaboración con el Festival de cine de Málaga, de la mano de Juan Antonio Vigar¹ se proyectaron dos programas de cortometrajes españoles realizados durante los últimos tres años, entre los que destacaron *Cuerdas* (Pedro Solís, 2013), *El ladrón de caras* (Jaime Maestro, 2013), *Hotzanak, for your own safety* (Izibene Oñederra, 2013), *Astigmatismo* (Nicolai Troshinsky, 2013), *Canis* (Marc Riba y Anna Solanas, 2013) o *Vía Tango* (Adriana Navarro, 2012). Además, se dedicó una retrospectiva a Segundo de Chomón (1871-1929), un gran desconocido para la mayoría del público, en un programa donde se pudieron ver quince cortometrajes realizados por el realizador aragonés entre 1905 y 1912.

El público germano pudo experimentar también el terror psicológico encerrado en los oscuros muñecos de Anna Solanas y Marc Riba, a los que el festival dedicó un ciclo en el espacio *In Persona*. Los animadores catalanes presentaron sus cortos y dedicaron un tiempo a comentarlos y compartir sus experiencias con el público *in persona*, y, como representantes de la

animación española, asumieron además la responsabilidad de elegir las mejores películas del certamen como miembros del Jurado Internacional de Competición, y de Jóvenes Animadores respectivamente. El programa mostraba cronológicamente sus cortometrajes desde 2005, en una sucesión poco ortodoxa que mezclaba títulos dirigidos al público infantil como *Grand Prix* (2011), *La Lupe i en Bruno* (2005) o *Bloquejats apilatas* (2014), frente a sus macabros y delirantes *Violeta, la pescadora del mar negro* (2006), *Les bessones del carrer de Ponent* (2010) o *Canis* (2013). El dúo catalán realiza un tipo de animación stop-motion dirigido al público adulto, que se caracteriza por sus atmósferas densas, historias que hablan de soledad y de vidas al margen, y que son protagonizadas por personajes *lumpen*, aparentemente vulnerables y que sobreviven, la mayoría de las veces, en condiciones muy adversas. Además, los animadores realizan otro tipo de animación más amable y naïf, aunque no exento de humor inteligente, dirigido al público infantil.

Pero esta no fue la única representación del stop-motion español: el festival presentó el largometraje de Conflictivos Productions *Pos Eso* (Sam, 2014), en *prime time* de un sábado, ante un auditorio abarrotado de fans conversos, rendidos a los encantos de Sam.² El público reía a carcajadas ante la estupefacta mirada de algunos de los españoles que allí nos encontrábamos, escépticos del alcance del humor excesivamente local del que Sam hace uso; pero al cabo de unos minutos nos dimos cuenta de que el esperpento, los personajes de rancio español y el gore cañí eran mucho más universales de lo que imaginábamos. La fórmula de Sam de mezclar la copla, el toreo, la religión, el tricordio y los iconos más casposos de nuestra pequeña pantalla, con una impecable puesta en escena, funciona más allá de nuestras fronteras y gana adeptos allá por donde pasa.

La animación española recogió en Stuttgart el galardón *Tricks for Kids* a la mejor serie in-

fantil por la serie *Cleo* (2013). Su creadora, Ana Sánchez-Gijón, aunque cuenta con una larga carrera en animación, se estrena como directora en esta serie, cuya protagonista es una perrita llamada Cleo que pone voz a todas las historias que se cuentan en ella. La serie triunfó con una animación de trazo infantil y una puesta en escena muy sencilla, desbancando a otras de mucho más poderío económico.

También la valenciana María Torregrosa y el mallorquín Víctor Collado se hicieron con el galardón en la *Crazy Horse Session – 48 H Jam*, una “jam” de animación en la que los participantes disponen tan sólo de 48 horas para realizar una animación sobre Trixi, la mascota del festival. En esta ocasión participaron cinco parejas procedentes de Egipto, Gran Bretaña, Alemania y dos de España. La proyección y entrega de galardones tuvo lugar en la pantalla gigante instalada en la Schlossplatz.

Por último, el cortometraje *Zepo* (César Díaz Meléndez, 2014) fue seleccionado en la sección internacional de cortometrajes a competición, pero no pudo vencer al descomunal *The Bigger Picture* (Daisy Jacobs, 2013).

Además de ofrecer las proyecciones, el festival invitó a un nutrido grupo de profesionales y escuelas que pudieron contar sus proyectos en diferentes secciones. Manuel Cristóbal presentó Dragoia Media, una productora audiovisual especializada en animación para el mercado internacional; a su vez, las productoras catalanas se unieron para dar una visión general del mercado de la animación en España en una única sesión de presentación de estudios, en la que hubo representación de Ape-manstudio, Magoproduction, Tomavistas y Screen 21. Por otra parte, en la presentación de escuelas, junto a la National Film and Television School (Londres), la Hochschule der Medien (Stuttgart) o la HKU University of the Arts (Utrecht), estuvo la Universitat Politècnica de València, que presentó la labor realizada desde nuestra Universidad, además de proyectar los siguientes cortos de estudiantes: *The otter dream inn* (Coke Navarro, 2013), *Adelina* (Mariam Rodríguez, 2012), *Alienation* (Silvia Carpizo, 2012), *Una gallina* (Alejandra Arboleda, 2014), *Vía Tango* (Adriana Navarro, 2012), *Inquilinos Tenants* (Carlota Aparisi, Daniel Amar, 2014), y *Play EEE-YOW* y *Emotional links* (Jesús Busto Algarín, 2014).

Fig. 3 – Presentación del programa “Tiempos Modernos” en la Petite Salle Bonlieu del festival de Anney. De izquierda a derecha Adriana Navarro, Isabel Herguera, Carles Porta y Carolina López.

Fig. 4 – Presentación del largometraje *Ma vie de Courgette* en la sección “Work in Progress” de los Rencontres, de Anney.

02

La animación española en el Festival de Annecy

Considerado como uno de los más prestigiosos del mundo, Annecy es el festival de cine de animación más antiguo de Europa. Consta de tres partes: el Festival, el Mercado (MIFA) y los Rencontres (Encuentros). En primer lugar, en el Festival se exhiben las películas organizadas en varias categorías: Sección Oficial, sesiones de proyección, programas especiales, y proyecciones al aire libre. Además, se pueden encontrar exposiciones de algunos de los largometrajes en cartelera y conferencias de prensa. En segundo lugar, el MIFA propone varias actividades en relación a la producción, la distribución y el marketing. Finalmente, los Rencontres son unos espacios para compartir experiencias, donde se abordan temas de creación, emprendimiento y producción.

Por vez primera, España se presentaba como país invitado en este afamado festival, mostrando en primicia el catálogo *Del trazo al píxel: Más de cien años de animación española*. Se trata de un ciclo itinerante de difusión interna-

cional orientado a dar a conocer las obras de animación españolas más significativas desde los inicios históricos hasta la actualidad. Hasta la fecha no se había mostrado un ciclo de estas características, con los hitos del cine español de animación y la recuperación de nuestro patrimonio histórico. Comisariado por Carolina López, es una coproducción del CCCB y Acción Cultural Española AC/E, que tiene el apoyo de la Filmoteca de Catalunya, la Filmoteca Española, entre otras entidades. Ocho secciones componen el ciclo *Del trazo al píxel*, que suponen un índice temático de nuestra cinematografía desde principios del siglo XX hasta nuestros días. A saber: la edad dorada de los años 40; los tributos a Arturo Moreno y Francisco Macián —con sus respectivos *Garbancito de la Mancha* (1945) y *El mago de los sueños* (1966)—; Tiempos Modernos, en una clara referencia al libro *Historia del dibujo animado español* de José María Candel (1993), en un capítulo dedicado a animación española desde los años 50 a los 90; la experimentación y la influencia de las artes plásticas, obras de humor negro y políticamente incorrectas; trabajos personales de nuestros artistas más internacionales; y, por último, los nuevos talentos de la animación de autor.

Fig. 5 – Sede del MIFA en el Hôtel L'Impérial de Annecy.

Mientras que en festivales como el de la Mostra Internacional de Cine d'Animació de Catalunya - ANIMAC, posiblemente el más importante de su género en España, su programa se estructuraba en torno a un tema monográfico,³ Annecy invita cada año a un país, rindiendo en 2015 homenaje a nuestra cinematografía animada. Paralelamente, Annecy proponía en esta edición un jurado orquestado por mujeres profesionales de la animación, entre las que destacaremos a la española Isabel Herguera y, en la celebración del 30º aniversario del MIFA, España ofrecía un espacio de encuentro entre profesionales del sector bajo el lema *Animation from Spain*.

La presencia de la animación española arrancaba con una conferencia de Guillermo García Carsí, creador de *Pocoyo* (2005-), acerca de su especialidad: el diseño de personajes. Precisamente fue él el encargado de elaborar el cartel que representaba a nuestro país como protagonista en el festival. Bajo el lema *Focus on Spain*, una multitud de personajes emblemáticos de nuestra iconografía animada, tales como D'Artacán, Mortadelo o su propia criatura Pocoyo, viajan hacia el país galo. Seguidamente, le llegaba el turno a la presentación de *Atrapa la Bandera*

Annecy proponía en esta edición un jurado orquestado por mujeres profesionales de la animación, entre las que destacaremos a la española Isabel Herguera

(Enrique Gato, 2015), el primer largometraje español distribuido por una *major* estadounidense. Siguiendo la estela de éxitos anteriores como *Tadeo Jones* (Enrique Gato, 2012), su brillante factura técnica emula la de grandes “blockbuster” norteamericanos. Gran parte del público asistente a esta presentación eran relevantes nombres de nuestro cine de animación: Raúl García, realizador y productor afincado en Los Ángeles que presentaba su largometraje *Extraordinary Tales* (2013) en sección no competitiva —al igual que Javier Fesser con *Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo*, su primera aventura animada—; a su vez, Sam presentaba su primer largometraje, *Pos Eso* (2014), única producción patria en la sección oficial de largometrajes en competición; Manuel Sicilia —*Justin y la Espada del Valor* (2013)—, en desarrollo de varios proyectos; Paloma Mora, productora de *El Criptozoólogo* (Vicente Mallols, 2015), uno de los cortometrajes más ambiciosos de la Comunidad Valenciana de los últimos años, y José Luis Farias, director del Mercado 3D Wire y colaborador de la marca *Animation from Spain*, por citar algunos de los que allí se dieron cita.

Vayamos ahora al MIFA, una gran superficie de exposición con varios centenares de expositores internacionales, entre ellos el ya citado stand *Animation from Spain*. Sin duda, el plato fuerte de la representación española en el MIFA era el *Territory Focus Spain*, una sesión para descubrir una preselección de catorce proyectos de largometrajes, cortos y series televisivas, así como nuevos talentos, que ofrecía una panorámica del audiovisual animado español. Algunos de sus interventores fueron Marta Alamillo —directora de servicio internacional de Forma Animada—, Nathalie Martínez —productora de Blue Dream Studios—, Carlos Biern —director de BRB Internacional—, Sam

Fig. 6 – Adriana Navarro junto al animador Richard Williams.

Fig. 7 – Stand de España en el MIFA, Animation from Spain.

—Conflictivos Productions— y Judit Foz Povill —responsable de ventas y producción para la televisión de Planeta Junior—, entre otros. En esta charla se destacaba el talento, la experiencia y la capacidad competitiva de los creativos, productores y empresas, mostrando la doble faceta de la animación española como generadora de arte y de industria. Por otra parte, es de señalar el trabajo de Rocío Álvarez, primera mujer española en ser nominada al Cartoon d'Or, que exponía un proyecto transmedia junto con la realizadora belga Florence Henrard, acerca de la *traumática* experiencia de sacarse el carnet de conducir, una obra derivada de su laureada pieza *Écarte de conduite*. Otras obras españolas a concurso en Annecy que fueron destacables son *Zepo* (2014), un cortometraje realizado en arena por César Díaz Meléndez —animador que ha trabajado en *Frankenweenie* (Tim Burton, 2012) o más recientemente en *Anomalisa* (Charlie Kaufman, 2015)—, y *Viaje a pies*, de Khris Cembe (2015) —director de animación del largometraje español *Psiconautas: los niños olvidados* (2015)—, que hicieron las delicias del público más exigente.

Finalmente, en los Rencontres, la presencia española se hacía patente en la conferencia *Anatomy of a Studio, Sergio Pablos Animation*. El director nos descubría los secretos para generar una franquicia como *Gru, mi villano favorito* (*Despicable Me*, Pierre Coffin, Chris Renaud,

2010), así como la presentación de *Klaus*, su último proyecto, donde las fronteras entre la animación tradicional y las imágenes sintéticas se difuminan.

La muestra de nuestra cinematografía animada en estos dos grandes festivales no hace sino confirmar el gran potencial del sector en nuestro país y nuestro firme compromiso de aunar fuerzas más allá de nuestras fronteras.

© Del texto: Sara Álvarez, Beatriz Herráiz, Adriana Navarro.

© De las imágenes: sus autores.

Notas

¹ Director del Festival de Cine de Málaga desde 2013, aunque ha desarrollado diferentes cargos en el Festival desde 1999 como Coordinador General, Adjunto a Dirección, Relaciones Externas y Relaciones Institucionales. En esta edición del Trickfilm Festival, Juan Antonio Vigar fue además miembro del jurado para la categoría *Tricks for Kids*.

² Véase el artículo escrito por Nieves Herranz para el nº 5 de *Con A de Animación*.

³ En el año 2015, el tema propuesto en ANIMAC era *La mano del artista*, un título tan sugerente ya que ofrece, por un lado, una reflexión acerca de la propia creación artística como vehículo de expresión, y por otro, la dignificación de la personalidad individual del artista creador.

Biografías

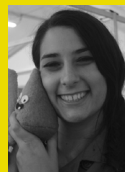

Sara Álvarez Sarrat es profesora Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes. UPV. Inició su carrera en las productoras de animación Tiranosaurus Producciones y Truca Films, y realizó una estancia en el magazine online *AWN* (Los Ángeles, California). Ha participado como ponente en congresos internacionales, y publicado en revistas especializadas (*Animation Studies*, 2013, *Hispanic Research Journal*, 2014). En 2011 colaboró en la publicación *Raoul Servais. Integral de cortometrajes*, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca. En 2012 comisarió la exposición *Surviving Life: Collages de la película de Jan Švankmajer* (Sala Josep Renau, Valencia).

Beatriz Herráiz Zornoza (Valencia, 1975). Doctora en Bellas Artes, actualmente es profesora en el Grado en Comunicación Audiovisual y la Facultad de Bellas Artes de Valencia, e integrante del Grupo de investigación en Animación: Arte e Industria. Ha trabajado como diseñadora gráfica para Canal9 y UPVRTV, para identidad de cadena, programas e informativos. Como investigadora ha realizado publicaciones para el Congreso de Tipografía, CONFIA y

SAS. Además ha sido la coordinadora de *Historias para compartir*, proyecto de cooperación internacional en el Conservatorio audiovisual escenográfico de diferentes obras de teatro como *Bonnie y Clyde* (Teatro Galo Real), *Consonants y Dot* (Premio Feten y MAX Maduiza Teatre), y *Harket Protocolo* (PanicMap). Ha comisariado la exposición *El Mundo Perdido de Jiří Barta* (2014, Sala Josep Renau, Valencia).

Adriana Navarro es estudiante de Doctorado en la Universitat Politècnica de València. Fue nominada a los Premios Goya 2014 por su cortometraje *Vía Tango*, que también forma parte del ciclo *Del trazo al píxel. Más de cien años de animación española*. Ha sido asistente de producción del Festival de Cine HollyShorts (Hollywood) y ha distribuido cortometrajes de animación valenciana en el CulturArts IVAC. Ha publicado artículos en publicaciones de Portugal, Argentina y España, e impartido conferencias en el *International Motion Festival Cyprus*, (Chipre) *CONFLA Illustration & Animation Conference* y el *Congreso Arte e Cinema Avanca* (Portugal). Actualmente se encuentra realizando una estancia doctoral en la Universidad de la Sorbona (París).

E-mails

salvarez@dib.upv.es
beaherzo@doctor.upv.es
adrianabaradri@gmail.com