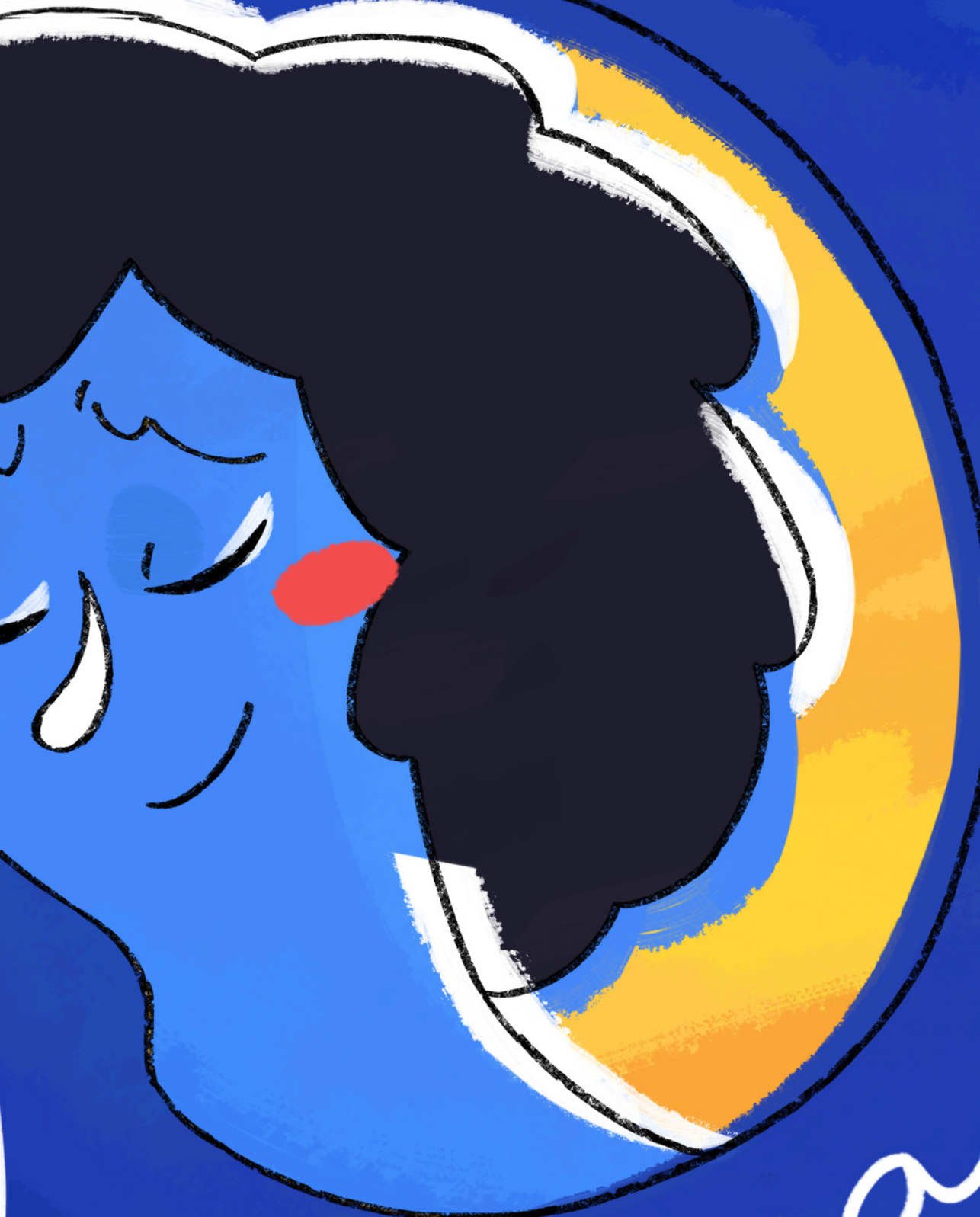

EDITORIAL: ANIMACIÓN DE GÉNERO

P / 6

Fig. 1. Amarradas, Carmen Córdoba, 2022.

amara

Dos cosas son ciertas: la primera es que existe una fuerte tendencia actual a realizar animación para adultos. La segunda, es que cada vez más, estas historias están dirigidas, protagonizadas o escritas por mujeres. En los últimos años hemos visto cómo grandes veteranas de la animación *artística* —esa que solo se ve en festivales y canales más o menos sensibilizados— han dado los pasos necesarios para llevar al formato del largometraje poéticas tan personales como la de *Florence Miailhe* (*La traversée*, 2021), *Isabel Herguera* (*El sueño de la sultana*, 2022) o *Michaela Pavlátová* (*My Sunny Maad*, 2022). Anca Damian ya ha realizado su quinto largometraje, *The Island* (2022). Y a ellas sigue un número creciente de realizadoras que han encontrado su lugar en el difícil formato del lar-

gometraje, abordando historias comprometidas, reales, que rompen los moldes de lo establecido por el cine comercial y que suponen un ejemplo para las generaciones venideras.

En esta ocasión, la imagen de portada nos la brinda una de las más exitosas mujeres de la animación española actual, que no reconoce ninguna restricción temática ni de técnica: Carmen Córdoba, una ingeniera informática que en 2012 decidió dedicarse en exclusiva a lo que verdaderamente le apasiona: contar historias mediante la animación. Su ópera prima, el cortometraje *Roberto* (2020), realizado en animación 3D, fue una historia sobre el amor, la autoimagen y los desórdenes alimenticios, narrada con carisma y sen-

Fig. 2. *El limpiaparabrisas*, Alberto Mielgo, 2021.

sibilidad, que le ha granjeado más de 350 selecciones en festivales y 160 premios —y el contador sigue puesto en marcha—. Su nuevo cortometraje, *Amarradas*, al que pertenece la imagen de portada, se espera que sea estrenado en la edición de *Weird Market* que se celebrará en Valencia en octubre de 2022. Nacido de sus experiencias personales como hija y como madre, *Amarradas* cuenta el proceso de independización de los hijos desde una perspectiva femenina, con una fuerte presencia del cuerpo con el que vivimos y también generamos vida. La maternidad es un proceso imperfecto, lleno de errores y arrepentimientos, pero bajo él late, de principio a fin, el amor. En la cartera de proyectos de Carmen Córdoba también está la dirección de un largometraje: *Un*

mundo propio, sobre el escenario en que se desenvolvían las mujeres artistas en la España del primer tercio del siglo XX. El proyecto será producido por La Fiesta PC y fue presentado en el *Cartoon Movie* de 2022 (Burdeos, Francia); evento en el que también pudo brillar el primer proyecto de largometraje de otra gran animadora española: *Rock Bottom*, de María Trénor, cuyo estreno se prevé para finales de 2023.

Nuestra *Firma Invitada* del presente número es doble: las hermanas María y Marta Gil Soriano, periodista de la Academia de Cine Español y Secretaria de la Asociación MIA - Mujeres en la Industria de la Animación, respectivamente, que nos revelan el funcionamiento y los planes de esta importante entidad a la hora de

Fig. 2. Borivoj Dvornikovic "Bordo" (1930-2022).

poner en valor los perfiles profesionales de las mujeres en la animación española. Dentro de los contenidos de *Investigación* figura, en primer lugar, “De la extrañeza a la fascinación. Cineastas contemporáneas de animación experimental en España”, por Albert Alcoz, de la Universidad de Barcelona, propone identificar la idiosincrasia de un conjunto de realizaciones creadas por cineastas femeninas que trabajan en la actualidad, dentro del panorama nacional. Seguidamente, una exploración sobre tres cineastas mexicanas realizada por Carmen Elisa Gómez (Universidad de Guadalajara, México) y Cecilia Andalón: “Exploraciones estéticas y simbólicas en el cine *stop motion* de las realizadoras de la escuela de Jalisco. El fantástico entre lo local y lo internacional”, donde profundizan en el carácter artístico de sus producciones

y en sus temas y enfoques comunes. El ensayo “*¿Purplewashing* o feminismo? Un cambio de paradigma en la industria de la animación”, de Dácil Roca Vera y Alfonso Ruiz Rallo (Universidad de La Laguna), analiza el escenario de las series para televisión basadas en la temática LGBTQ+ y feminista. A su vez, Marta María de la Fuente Marín, de la Universidad de La Habana, aborda la más reciente serie de Matt Groening y David X. Cohen en “*Una princesa, un elfo y un demonio entraron a un bar... Acercamiento teórico-cultural a la serie de animación (Des)encanto* “. Seguidamente, tenemos dos interesantes perspectivas sobre la representación del cuerpo femenino: “Transmutaciones del ser humano a través del cine de animación de Corea del Sur: *Seoul Station* (Yeon Sang-ho, 2016) y *Beauty Water* (Cho

Fig. 4. María Laura Piaggio (1970-2022).

Kyung-hun)”, por parte de Sonia Dueñas Mohedas (Universidad Carlos III), y “La metamorfosis en *El Castillo Ambulante*: el cuerpo femenino como espacio especular de transformación”, de Marta Carrión Otero (Universidad de Córdoba). Para cerrar este número, Rocío García Pedreira y Marta Neira-Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela) ofrecerán el acertado análisis cuantitativo titulado “Mujeres delante y tras la pantalla en largometrajes de animación premiados”.

Continuando con obras premiadas, es de obligada mención el corto *El limpiaparabrisas* (*The Windshield Wiper*, 2021), dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez, pues fue el único ganador de las cuatro candidaturas españolas en la edición número 94 de los premios Oscar®.

Conquistando la categoría de “Mejor cortometraje de animación”, se ha convertido en el primer filme animado dirigido por un español que logra la estatuilla dorada, rompiendo con una década de fallidas nominaciones. En aproximadamente 15 minutos, y con un estilo muy personal, *El limpiaparabrisas* expone el contexto del amor moderno y los tratos emocionales. El montaje hace alusión al propio título de la obra, consiguiendo que las diferentes escenas aparezcan y desaparezcan como ráfagas, mostrando el amor como algo contextual que siempre se verá condicionado por todo lo que le rodea. Asimismo, también en los Oscar®, cabe destacar las tres nominaciones de la película *Flee* (2021), del cineasta danés Jonas Poher Rasmussen, en las categorías de “Mejor documental”, “Mejor película de animación” y “Mejor

Fig. 5. Gil Alkabetz (1957-2022).

Fig. 6. *A Stormy Night*, Gil Alkabetz (2019).

película internacional". Un triplete histórico si tenemos en cuenta que dos de estas categorías compiten con otros géneros distintos al de la animación; aunque *Flee* no cosechó ninguno de estos galardones, el reconocimiento obtenido deja la puerta abierta a nuevas oportunidades para el futuro de la animación independiente.

Por otra parte, en lo que llevamos de 2022, hemos echado de menos a algunos históricos de la animación. El pasado mes de febrero, a los 92 años de edad, nos dejaba uno de los más icónicos directores de la llamada Escuela de Zagreb: Borivoj Dovnikovic "Bordo" (1930-2022), creador de irónicas y divertidas películas, y padrino del festival de Animación de Zagreb. En marzo se marchaba el indómito John Kory (1936-2022), creador de animaciones con recortables translúcidos realizados mediante una técnica de su invención: la Lumage. El 1983 dirigió el largometraje producido por George Lucas *Twice Upon a Time*. En estos tiempos que nos devuelven el sabor de la Guerra Fría, también han caído Vlasta Pospíšilová (1935-2022), renombrada realizadora checa que tiene en su haber más de 50 filmes de marionetas; y Jörg d'Bomba (1930-2022), quien trabajó el cine de animación, de marionetas y de acción real durante más de treinta años en la Alemania del Este. A los 88 años también nos ha dejado Fernando Laverde (1933-2022), pionero de la animación

stop-motion colombiana. En verano nos sorprendía el fallecimiento del oscarizado director de Pixar Ralph Eggleston (1965-2022). Finalmente, no solo por razones profesionales, sino también personales, lamentamos profundamente el temprano fallecimiento de tres colaboradores de nuestra revista: el crítico de animación y *blogger* David Flórez (1968-2022);¹ María Laura Piaggio (1970-2022), una brillante productora, diseñadora interactiva, directora transmedia y realizadora audiovisual;² y el "grande de la animación" Gil Alkabetz (1957-2022), animador israelí cuyo fallecimiento ha convulsionado el mundo de la animación independiente.³ Con profundo pesar por la pérdida de todos ellos, les dedicamos este número.

Con *A de animación* agradece la colaboración de todos los autores que han participado en la revista, así como a los miembros de los Comités Científico y Asesor, y a los revisores de artículos que han colaborado en este volumen. Queremos agradecer igualmente el apoyo que la revista recibe por parte del Departamento de Dibujo, el Máster en Animación de la UPV, Editorial UPV y Nau Llibres (Valencia).

**María Lorenzo Hernández
Antonio Horno López
Directores de la revista**

¹ Colaborador de la publicación online *Tren de sombras*, creador del blog *Caminando en círculos* (<https://encirculos.blogspot.com/>) y del artículo "Victory Through Airpower: el Disney atípico" (<https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/1430>).

² Entre las producciones más importantes en las que participó se encuentran *Personas que se mueven*, *Mostros Afectantes* y la afamada serie *Cuentos de Viejos*, realizada junto a su compañero Marcelo Dematei y Carlos Smith, que brindaron juntos un extraordinario ejemplo de cómo la animación documental puede abrirse paso en formato de serie televisiva. Para profundizar en esta producción se puede consultar la crónica de Ray Laguna en *Animación para adultos* (<https://animacionparaadultos.es/cuentos-de-viejos/>), así como el propio artículo que Piaggio y Dematei nos brindaron en 2015: "Cuentos de viejos. Los relatos de la memoria" (<https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/3541>).

³ Gil Alkabetz ha sido por derecho propio uno de los más relevantes animadores independientes en Europa y formadores de las nuevas generaciones, también en Valencia: como profesor del Máster en Animación de la UPV desde su primera edición, como miembro del jurado y conferenciante en el festival *Prime the Animation*, o como autor de los dibujos que cubrieron la portada y el interior del número 10 de nuestra revista (marzo, 2020). En 2013 nos regaló el maravilloso artículo "Enseñando animación y el universo" (<https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/1425>).

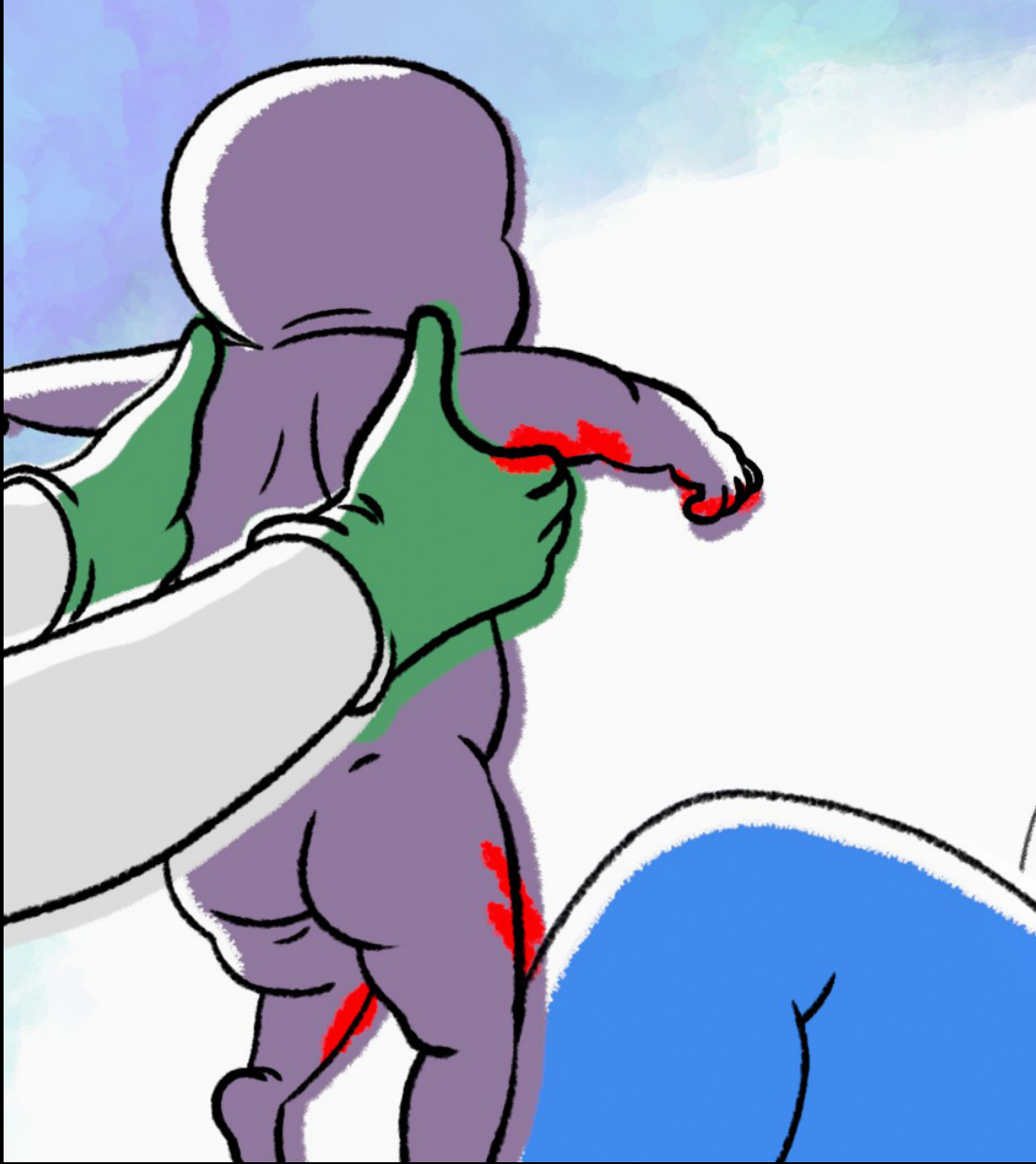

Fig. 7. *Amarradas*, Carmen Córdoba, 2022.