
LA ANIMACIÓN ESPAÑOLA EN 2012

Samuel Viñolo Locuviche

Universitat de Barcelona

Tras un período de cuatro años de intensa crisis económica, en 2012 comienza a resquebrajarse parte de la fortaleza que la animación española había mostrado hasta el momento, viendo desaparecer con gran rapidez algunos de las empresas y eventos insignia del sector, al mismo tiempo que la eliminación de una buena parte de las ayudas estatales al cine amenazan con afectar de forma aún más profunda al conjunto de las artes audiovisuales en los años venideros. Por otro lado, y como signo de esperanza, 2012 también resulta un buen año para numerosos largometrajes de animación que obtienen una excelente respuesta comercial e innumerables alabanzas internacionales. El siguiente artículo pretende apuntar de forma muy rápida cuáles han sido las líneas principales que han caracterizado a la animación española en 2012.

After a four years period of intense economic crisis, 2012 begins to crack part of the fortress that Spanish animation had shown so far, seeing disappear very quickly some of the companies and the industry flagship events, while removing of much state aid the movies threaten to affect even deeper to all the visual arts in the years ahead. In addition and as a sign of hope, 2012 is also a good year for many animated feature films that got an excellent answer countless commercial and international praise. The following article aims to point out very quickly what were the main lines that have characterized the Spanish animation in 2012.

Mientras que para el resto del mundo, 2012 será siempre el año de las terceras Olimpiadas de Londres, de la victoria electoral de Hollande o del infausto Gagnam Style —un éxito musical que simboliza la imparable penetración de Asia en la cultura occidental del siglo XXI—, en España el año del tan publicitado fin del mundo maya se recordará siempre como el del comienzo del gobierno de Mariano Rajoy y de la intensificación de la crisis económica. Ambos hechos han condicionado la animación nacional de una manera crucial, haciendo de este año un período agrídulce en el que, mientras se abrían algunas vías prometedoras para el futuro de la animación en nuestro país, muchos de los caminos iniciados en la década anterior se cerraban irremediablemente.

01

Cambios en las políticas institucionales respecto al cine

El mandato del Partido Popular introdujo en su primer año de legislatura una serie de cambios en materia de legislación audiovisual, causando un gran malestar en el sector. Entre los más destacables podrían citarse la subida del IVA del cine al 21%¹ y sobre todo la reducción del 36,1% del presupuesto del ICAA,² que ha supuesto la supresión, entre otras ayudas, de aquellas destinadas a la producción de series de animación y cortometrajes. Aunque está por ver aún cómo repercutirán todos estos cambios en el conjunto de la industria española, sí parece claro que la medida afectará sobre todo a la producción de cortometrajes, un formato con escasas vías para poder rentabilizarse más allá de los festivales cinematográficos. Como cantera de futuros profesionales de la animación, el cortometraje no solo supone un campo único de pruebas, sino *el mejor* vehículo con el que cuenta la técnica para la experimentación te-

mática y creativa. La desaparición de ayudas en este sentido no hace sino agravar la situación de un sector particularmente vulnerable y que a partir de este momento verá aún más mermaidas sus posibilidades.

02

El ascenso de la animación para adultos

A pesar de contar con precedentes tan notables como *Historias de amor y masacre* (Jordi Amorós, 1979), da la sensación de que es ahora cuando el largometraje de animación para adultos parece estar viviendo un momento especialmente dulce en nuestro país, con una capacidad para conjugar temas, estéticas y públicos inéditos en el ámbito de la animación española hasta el momento. A este buen momento han contribuido sin duda la avalancha internacional de premios obtenidos en 2012 por *Arrugas* (Ignacio Ferreras, 2011), y *Chico & Rita* (Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, 2010), al que habría que sumar la propuesta de Manuel Martín, *30 años de oscuridad* (2012). La especificidad estética de estos tres títulos demuestra cómo el largometraje de animación para adultos, bien entendido, dota al cine español de una identidad internacional muy atractiva. En los tres casos nos encontramos con obras singulares que adaptan esquemas ya utilizados en otras filmografías, pero desarrolladas aquí desde una perspectiva original y única que los convierte en claros referentes. Así pues, podrían establecerse oportunas comparaciones entre *Chico & Rita* y *Waking Life* (Richard Linklater, 2001) o *Fantastic Mr Fox* (Wes Anderson, 2009) —filmes donde un director de cine *tradicional* descubre las posibilidades cinematográficas únicas de la animación—; entre *Arrugas* y *Persépolis* (Marjane Satrapi, 2007) o *Le chat du rabbin* (Antoine Delesvaux, Joann Sfar, 2011) —una fiel adaptación al lenguaje cinematográfico de un

1

cómico de éxito—; y entre *30 años de oscuridad* y *Waltz with Bashir* (Ari Folman, 2008) —la aproximación al cine documental mediante las posibilidades oníricas de la animación—. Para los próximos años está anunciada una enorme batería de títulos, entre los que se pueden citar: *PosEso*, de Sam Ortí, *Birdboy* de Pedro Rivero, *Un día más con vida* de Raúl de la Fuente, o *Ages of Madness* de Nacho Vigalondo y Raúl García.

03

El año de Tadeo Jones

2012 ha sido también el año de Enrique Gato y Nicolás Matji, director y productor respectivamente de *Las aventuras de Tadeo Jones*, el segundo largometraje de más éxito del año, tan solo

superado por *Lo imposible* de Juan Antonio Bayona. Tomando como trasunto al *Superlópez* de Jan, Tadeo Jones se ha convertido por derecho propio uno de los personajes más carismáticos y populares de la animación española reciente, y lo hace con un film que es la culminación técnica y formal de los cortometrajes anteriores. La apuesta de La Fiesta Producciones por hacer un cine de animación comercial de calidad —“palomitero” en palabras del propio Gato³—, vuelve a confirmar al largometraje de animación como un eje fundamental de

Fig. 1 – *Arrugas* (Ignacio Ferreras, 2012). La adaptación del cómic de Paco Roca fue uno de los acontecimientos cinematográficos del año. © Perro Verde Films / Elephant in the Black Box / TVG / Cromosoma.

Fig. 2 – *Chico & Rita* (Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, 2011). El primer largometraje de animación español nominado a los premios Oscar®. © Fernando Trueba Producciones Cinematográficas S.A./ Isle of Man Film / CinemaNX / Magic Light Pictures.

la oferta cinematográfica española, un valor que conecta con el gran público, exportable y que genera empleo. El haberlo hecho además con tanto cuidado formal y respeto al espectador no hace sino incrementar el valor propio de esta saga que con toda probabilidad seguirá dando muestras de vitalidad durante bastante tiempo.

04

La crisis muestra la inestabilidad sistémica de la animación española

El fallecimiento repentino de Oriol Ivern⁴ en junio de 2012, y un mes más tarde el acelerado cierre de Cromosoma,⁵ no solo vino a poner un abrupto punto y final a una de las productoras de más éxito de las últimas décadas, sino que permitió constatar el efecto destructivo que la prolongada crisis económica está teniendo en el conjunto de la animación española. Junto a Cromosoma, la lista de productoras españolas a las que la crisis ha hecho desaparecer —Dygra Films, D'Ocon Films, Fullanimation—, o reducir su plantilla y su actividad a mínimos —Zinkia, Castelao Productions, Neptuno Films, Acció, Motion Pictures— es enorme y francamente intimidante. Si a ello sumamos la desaparición de algunos de los más importantes festivales de animación del país, como Animadrid o Animacor, la situación podría conside-

2

rarse poco menos que desalentadora para los profesionales de la animación en España, y vuelve a certificar el carácter cíclico y altamente dependiente de las circunstancias coyunturales de la industria de la animación en nuestro país. Por supuesto, como siempre, esta situación también

marca una nueva oportunidad para otras empresas e iniciativas, como el caso de las primeras ediciones celebradas de MadImation (Madrid), Toon A Ville (Barcelona), Animazine (Málaga), Ani_Mar (Valencia) o PlayFest (Úbeda), por solo citar algunos nuevos festivales surgidos en 2012, que se unen a los ya longevos Animac (Lleida), Mundos Digitales (A Coruña), Ani-Mayo (Gran Canaria) y 3DWire (Segovia), entre otros. La mayor parte de estos eventos tienden a la fusión de disciplinas —animación con videojuegos, ilustración o música de cine— o a la diversificación —animación infantil, cine educativo o anime—, lo que demuestra el afán de supervivencia del sector y su capacidad de adaptación ante un panorama poco halagüeño.

05

El cortometraje de animación español en 2012

Mi reciente investigación sobre el cortometraje de animación 3D en Cataluña (2011) me permitió identificar una serie de patrones comunes en las obras analizadas, que se caracteriza por la existencia de:

a) un bajo nivel de

implicación de las productoras y los profesionales en la producción de cortometrajes, con un alto grado de amateurismo en los mismos;

b) una excesiva dependencia del formato

a los proyectos de fin de estudios de las escuelas de animación, lo que provocaba

c) una elevada presencia de óperas primas y obras aisladas; y d) una gran precariedad de las condiciones materiales y económicas durante su realización y posterior difusión.

A falta de un estudio mayor sobre el formato a nivel nacional, estas parecen ser también las claves que caracterizan al conjunto del cortometraje de animación en España.⁶

El presente listado no pretende ser exhaustivo ni definitivo, pero sí que presenta una serie de cortometrajes que por distintas razones han destacado durante el año 2012. En el se destacan una serie de autores nacionales que durante este año presentaron obras coherentes con su trayectoria —Herguera, Malis, Lorenzo—, junto a un puñado de muestras de humor surrealista netamente español —Fernández, Rodríguez— y otras obras técnicamente irreprochables:

- Las batallitas del abuelo* (Néstor Fernández)
- Bajo la almohada* (Isabel Herguera)
- Bendito Machine IV* (Jossie Malis)
- Bitseller* (Juanma Sánchez Cervantes)
- Fuga* (Juan Antonio Espigares)
- El gato baila con su sombra* (María Lorenzo - coord.)
- A Paedophile* (Nacho Rodríguez)
- El vendedor de humo* (Jaime Maestro)
- Úlfur* (Héctor Zafra)
- O Xigante* (Julio Vanzeler, Luis Da Mata Almeida)

© Del texto: Samuel Viñolo Locuviche

© De las imágenes: Sus autores

Fig. 3 – *30 años de oscuridad* (Manuel H. Martín, 2011). Una interesante iniciativa sobre los topes de la guerra civil que pasó de puntillas por la taquilla española. © La Claqueta / Pizzel 3D / Irusoin

Fig. 4 – *Las Aventuras de Tadeo Jones* (Enrique Gato, 2012). Cine familiar de calidad. © LightBox Entertainment / Toro Pictures / IkiruFilms / StudioCanal.

4

3

Biografía

Samuel Viñolo Locuviche (Almería, 1978) estudió Comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla, España, y ha trabajado como animador en Alemania y España. Tras realizar su proyecto de investigación en la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la animación 3D catalana en la Universitat de Barcelona (UB). También fue el creador del blog sobre animación *Animabolic Magazine* desde 2005.

E-mail

jvinollo7@alumnes.ub.edu

Notas

¹ http://economia.elpais.com/economia/2012/07/13/actualidad/1342169903_244683.html

² http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/02/actualidad/1333395117_112099.html

³ Conferencia sobre *Las aventuras de Tadeo Jones* en el Mercado 3D Wire, Segovia, 13/10/2012: <http://www.mercado3dwire.es>

⁴ <http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/fallece-productor-les-tres-bessones-1918663>

⁵ http://www.economiadigital.es/es/noticias/2012/07/la_productora_cromosoma_agoniza_sin_su_fundador_31243.php

⁶ Resulta desalentador que un formato tan crucial para la técnica se encuentre tan desatendido en nuestro país, tanto por parte de los profesionales como de las instituciones oportunas, lo que de alguna forma parece condenar al cortometraje de animación a mantener una escasa relevancia en el conjunto de la filmografía española. Sería deseable en este sentido ver contenidos más audaces y un mayor grado de experimentación formal en los proyectos que vayan viendo la luz en los próximos años, una queja muy habitual respecto al corto de animación español en los comités de selección de cortometrajes consultados por el autor.

Referencias bibliográficas

3D Wire (ed.), 2012. *Catálogo Mercado Internacional 3D Wire*, Segovia.

ROOTER-DIBOOS, 2012. Informe para la promoción y la difusión del sector de la animación en España como una industria cultural y creativa (disponible en: <http://www.diboos.com/portfolio-view/informe-para-la-promocion-y-la-difusion-del-sector-de-la-animacion-en-espana-como-una-industria-cultural-y-creativa-2012/>. Madrid.)

VIÑOLO LOCUVICHE, Samuel, 2011. *El cortometraje de animación infográfica en Cataluña*, en *Fòrum de recerca* n° 16, Universitat Jaume I, ISSN 1139-5486 (disponible en: <http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jf16/com/2.pdf>).