
ENTREVISTA A GERBEN SCHERMER, DIRECTOR DEL HOLLAND ANIMATION FILM FESTIVAL

Sara Álvarez Sarrat
Universitat Politècnica de València

Gerben Schermer (Países Bajos, 1959) puso en marcha el Holland Animation Film Festival junto al director de animación Gerrit van Dijk, en 1985. Schermer ha desarrollado una destacada carrera en la selección y programación para el HAFF, además de diseñar programas invitados para numerosos festivales internacionales. Ha sido miembro de organizaciones y consultor de organismos internacionales, y en la actualidad es miembro del comité asesor del Programa de Diseño del Fondo para las Industrias Creativas. Schermer ha estado también involucrado en la producción de películas, y en 2010 produjo *Clown's Revolution*, del artista visual chino Sun Xun, que trabajó como artista en residencia para el HAFF. En esta entrevista Gerben Schermer nos habla del perfil del Holland Animation Film Festival, su visión sobre la animación y otros muchos temas de interés para profesionales, estudiantes y aficionados a la animación.

Gerben Schermer (Netherlands, 1959) founded the Holland Animation Film Festival together with animation filmmaker Gerrit van Dijk, in 1985. Schermer has developed a distinguished career in selection and programming for HAFF, and he has composed guest programmes for numerous international festivals. He has held positions as a board member and consultant for international organisations. Nowadays Schermer is active in the advisory committee for the Grant Programme for Design of the Creative Industries Fund. Gerben Schermer has been involved in film production as well. In 2010 he produced *Clown's Revolution* by the Chinese visual artist Sun Xun, who worked as artist-in-residence of the HAFF. In this interview Gerben Schermer talk to us about the profile of the Holland Animation Film Festival, his vision about animation and many other interesting issues for animation professionals, students and fans.

Palabras clave: Animación, festival, Holanda, director, distribución

DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/caa.2015.3543>

Es lunes, 7 de julio de 2014, casi las 12:00 del mediodía, y me encuentro con Gerben Schermer en la sede del Holland Animation Film Festival (HAFF), en Utrecht (Holanda). Empezamos con la grabación de la entrevista, y de repente, el sonido de una sirena irrumpe en la sala. Es el “luchtalarm” (alarma aérea), el ensayo general de emergencia que se repite en cada ciudad holandesa el primer lunes de cada mes. Schermer bromea diciendo que en caso de que alguien esté pensando atacar Holanda, elegirá sin duda ese momento. Una pausa obligada, y empezamos.

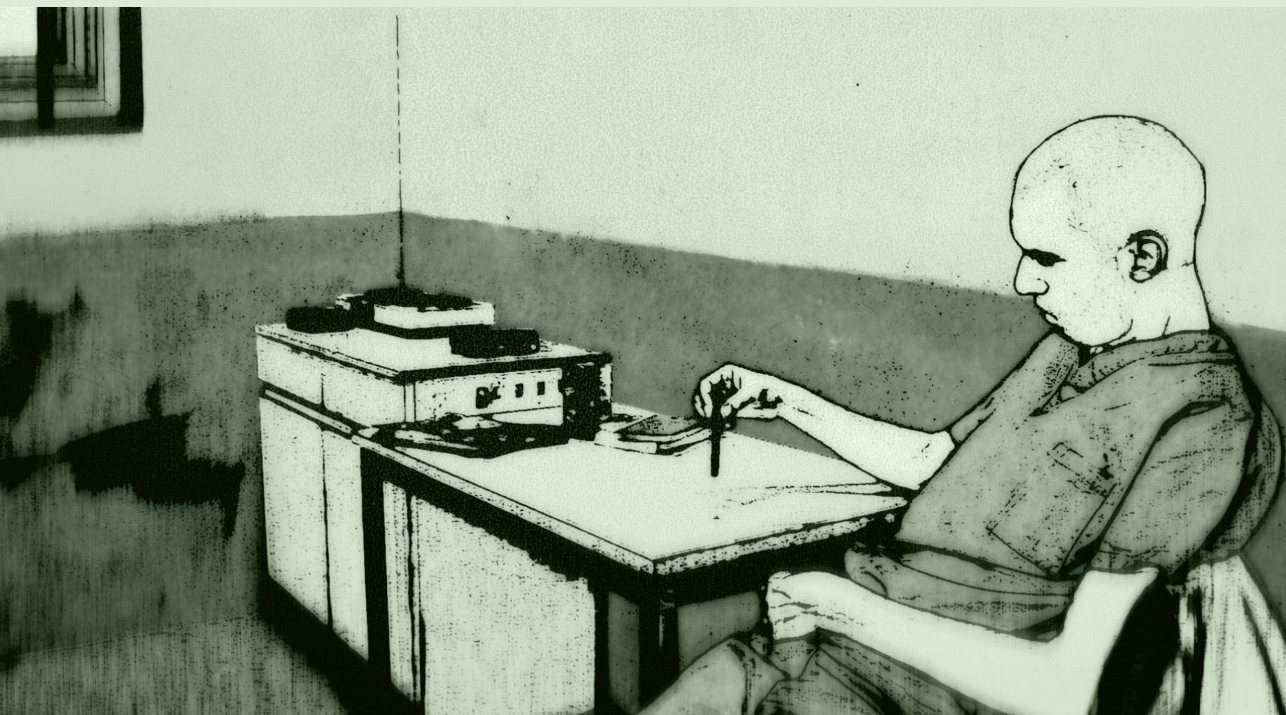
El HAFF fue fundado en 1985, y aunque en principio se concibió como bianual, se celebra anualmente desde 2009. La próxima edición, que tendrá lugar del 18 al 22 de marzo de 2015, será ya la 18ª. Este festival destaca con personalidad propia entre otros coetáneos que cuentan con una andadura similar, como el Hiroshima International Animation Festival (Japón), el Anima Festival (Bélgica), o el Stuttgart Festival of Animated Film (Alemania). Es muy posible

que, de alguna manera, este sello personal venga marcado por su director, ya que selecciona en persona desde su fundación hace casi 30 años, las películas que formarán parte del programa oficial. Eso sí, los premios los otorga un jurado internacional. A lo largo de los años, el HAFF ha reunido también a importantes ilustradores a través de su imagen gráfica (carteles, folletos, postales), como Art Spiegelman, Charles Burns, Dave Cooper y Javier Mariscal. El poster oficial del festival se produce con total independencia de sus cortinillas, siempre a cargo de directores de animación de autor, como Han Hoogerbrugge, Phil Mulloy, Rosto y Konstantin Bronzit, este último para la próxima edición del festival. Ejemplo de ello es la cabecera realizada por Andreas Hykade (Alemania) para HAFF 2014, con la que ganó el premio a la mejor animación publicitaria en el Ottawa International Animation Festival 2014.

La programación del HAFF resulta bastante provocativa, en ocasiones por el contraste de sus películas. Pero, como Schermer afirma, “esa

Fig. 1 – Logo del HAFF - Holland Animation Film Festival.

Fig. 2 – *Le Labyrinthe* (Mathieu Labaye, 2013). Premio a cortometraje no narrativo, HAFF 2014.

no es la intención, quizá sea nuestro gusto”. En todo caso, Gerben Schermer apuesta por la animación como una forma de arte independiente, y trata de rescatar las propuestas más variadas en la programación del HAFF, porque como dice su director, “la creatividad y las nuevas ideas vienen de los estudiantes y la gente joven, y no de la industria. Otra particularidad del HAFF es que la animación dirigida al público infantil no entra en el programa competitivo, aunque también se incluye en su programación. Schermer defiende esta exclusión de la competición argumentando que al igual que ocurre en festivales de ficción, o en otras disciplinas hermanas, como la literatura o la música, la animación infantil, la animación comercial o la animación dirigida a adultos pertenecen a universos diferentes, y reunirlos bajo la justificación de estar realizadas en animación, puede derivar en una visión superficial del propio medio. El HAFF busca acercar la animación al público adulto, especialista o no, y ante todo busca profundizar en las ideas y los conceptos que hay tras las películas.

Gerben Schermer apuesta por la animación como una forma de arte independiente, y trata de rescatar las propuestas más variadas en la programación del HAFF.

01

El festival (HAFF)

¿Qué hace diferente el HAFF de otros festivales internacionales?

Creo que el festival tiene una orientación muy artística, porque nos interesa el arte de la animación por encima de la animación comercial. Queremos promover la individualidad, las diferencias entre un animador y otro. Y al hacer esto, también incluimos animación más comercial, pero buscamos la diferencia, no la animación para las masas.

Y no solo a través de las películas, también de instalaciones y otras formas de arte...

Si, eso es algo nuevo. La animación es más que el cine, puedes verla en muchas formas diferentes, como instalaciones o animación especialmente creada para móviles, animación interactiva, etc. Hace algunos años Internet estaba en ebullición, pero ¿qué significa animación para Internet? Si pones tu película en Internet, ¿se convierte en una película de animación para Internet?

Tú eres el director del festival desde el mismo inicio, ¿fue por iniciativa propia o alguien te propuso dirigirlo?

No, no fue mi idea, fue de Gerrit van Dijk, un realizador holandés que falleció hace dos años. Él comenzó la iniciativa de crear un festival en 1985. En aquel entonces yo estaba haciendo unas prácticas, y por mi amor a la animación tuve la oportunidad de organizar el festival.

Fig. 3 – *Love Games* (Culture Platform, 2013). Premio a cortometraje narrativo, HAFF, 2014.

Parece que el HAFF está muy centrado en la animación asiática en los últimos años, ¿es así?

Realmente no; ahora mismo es muy interesante lo que está ocurriendo en China, por eso me centro en ello, pero en el pasado nos centramos en Rusia, por la misma razón. Y aunque ahora mismo es muy estimulante, puede que en dos o tres años esto se acabe. Busco desarrollos interesantes por todo el mundo y presento las propuestas que así me lo parecen.

¿Qué retos se plantea el HAFF para las próximas ediciones?

Me gustaría que estuviera más cerca de los estudiantes, hacer programas de residencia, y más instalaciones. Me gustaría ampliar el alcance de la animación, y los usos de la animación. En resumen, me gustaría concebir el festival como un punto de encuentro donde la gente ve un tipo diferente de animación a la que está acostumbrada.

02

La animación holandesa

¿Cuál es el rol del HAFF en la promoción de la animación holandesa?

Organizando un festival consigues llamar la atención sobre el cine de animación, eso por una parte, y por otra, también organizamos programas para festivales en el extranjero, programas invitados. En el festival tenemos un programa llamado *Mejor película de animación holandesa*, con premio del público. Y también tenemos competiciones para el mejor trabajo artístico, que puede ser en casi todos los aspectos, como la realización del film, las técnicas o la narración, con un premio otorgado por un jurado profesional.

¿Qué escuelas de animación podrías sugerir como las mejores de Holanda?

Depende por supuesto del tipo de animación que quieras hacer, pero las más destacadas en este momento son Sint Joost en Breda, la HKU en Utrecht, y la Willem de Koonig en Róterdam. Sint Joost están completamente centrada en la animación de autor, y la KHU siempre había estado orientada en la industria, la televisión, etc., pero esto ha cambiado últimamente, y es muy interesante lo que están haciendo ahora mismo en la KHU.

¿Podrías darnos algunos nombres de la nueva generación de directores/as de animación de Holanda?

Rosto, Adriaan Lockman, Marten Kopman, este último pertenece a una generación anterior, pero

todavía sigue haciendo un buen trabajo, y hay mucha más gente joven, como Job, Joris & Marieke.

¿Son directores independientes?

Sí, en Holanda no existe realmente una industria de la animación, aunque está llegando ahora un nuevo programa de apoyo para largometrajes, para estimular a la industria. El próximo mes, en septiembre (2014), se estrenará un largometraje de animación, completamente animado en Holanda. Esto es bastante especial porque no tenemos esta tradición. Se realizó un largo de animación en los años 80, y otro algunos años atrás, pero básicamente fueron producidos por Holanda y realizados en el extranjero; así que no tenemos realmente este perfil, nuestra historia se centra más en la realización de películas para publicidad. Pero las cosas están cambiando, y cada vez se producen más series para televisión en Holanda. Ahora

es necesario conseguir una infraestructura para que el talento pueda saltar de estudio a estudio. En el pasado, gente como Gerrit van Dijk o Paul Driessen hacían prácticamente todo por sí mismos: animación, composición, edición... No como en Estonia, por ejemplo, donde tienen una estructura de estudio, y todo el mundo desempeña un rol; o Rusia, donde incluso tienen directores que no saben siquiera dibujar.

03

La animación experimental

¿Ha cambiado mucho el festival desde los inicios hasta ahora?

Al principio estábamos más centrados únicamente en películas, además de cortometrajes independientes de encargo, como publicidad,

porque la publicidad estaba infravalorada en la industria del cine. Normalmente son las agencias de publicidad las que hacen los anuncios, pero en animación había muchos artistas independientes, que no estaban contratados por agencias de publicidad, los que hacían publicidad. Por eso estábamos más centrados en ese segmento, pero hoy en día es menos necesario. Sin embargo, seguimos mostrándolos, porque todavía hay mucho dinero en la industria de la publicidad, por lo que los directores tienen la oportunidad de hacer un bonito trabajo de encargo gracias a este presupuesto. Pero ahora es diferente, ya no hay competición en esta categoría. Y desde 2000 tenemos una competición internacional de cortos independientes, dentro de la que diferenciamos entre narrativos y no-narrativos; porque, normalmente, si pones estas dos categorías juntas, los premios van siempre a las películas narrativas, y las no-narrativas reciben la mención especial.

Fig. 4 – *Mute* (Job, Joris & Marieke, 2013). Premio al mejor corto holandés, HAFF, 2014.

Fig. 5 – *The Fake* (Sang-ho Yeon, 2013). Premio al mejor largometraje, HAFF, 2014.

Sí, es muy difícil comparar, porque juegan con reglas diferentes.

Si, y la gente tampoco quiere comparar. A mucha gente, simplemente, la animación experimental le gusta menos.

¿Por qué crees que a la gente no le gustan las películas experimentales?

Son muy difíciles, no son para el entretenimiento y la gente quiere estar entretenida.

¿Es un problema poner juntas en un mismo festival estas dos categorías?

No, ningún problema. Estamos desarrollando un programa de instalaciones, así que estamos yendo más en esa dirección. Creo que solo hay

unos pocos festivales que realmente profundizan en la animación, en este concepto de experimentación. Fantoche (Suiza) sería uno de ellos, así como Zagreb (Croacia), pero son más bien algunos festivales de ficción los que se preocupan de este tipo de cosas.

04

Escribiendo sobre animación: la teoría

¿Qué piensas sobre la teoría de la animación, sobre escribir o hablar sobre animación?

Creo que es muy importante, es decir, es fundamental para entender la animación. Por ejemplo, los estudiantes de animación no leen sobre animación. No existe una mente muy abierta hacia las películas de otros, simplemente

quieren hacer su propia película, pero es muy importante aprender sobre ello, también en animación, de una forma académica. Por eso trabajamos conjuntamente con la Universidad de Utrecht, y hacemos programas de escuela con la Universidad.

La consecuencia de este vacío de base teórica es que en lugar de buscar una forma de expresión personal, muchos realizadores tratan de imitar estéticas que ya existen.

La teoría de la animación es muy importante, como la teoría del cine, o del arte, y muchos realizadores no tienen una mente muy abierta hacia otras manifestaciones artísticas que no sean animación, están centrados exclusivamente en animación.

05

Los estudiantes de animación

¿Qué consejos darías a los estudiantes o jóvenes directores que tienen una película y la quieren enviar a festivales? Por ejemplo ¿cómo elegir el festival? O, ¿qué pasos deberían seguir?

Realmente no tienen que elegir, porque las películas están disponibles en formato digital. No es como en el pasado: hace 10 o 15 años tenías que enviar un DG Beta o enviar una copia en 35mm, y era muy caro, por lo que tenías que hacer una selección de festivales, ya que solo tenías una o dos copias. Pero ahora, con el digital, diría que la envíen a tantos festivales como sea posible, y después de eso, todo depende de la calidad de la película. Que dejen la película en manos de los festivales, ellos saben lo que buscan. Y no ser seleccionado en un festival en

particular, no quiere decir que tu película sea mala, puede que simplemente no encaje en la edición de ese año.

¿No crees que es importante elegir el perfil del festival?

No, ya lo encontrarán. En un determinado momento sabrán por ellos mismos qué tipo de festivales están interesados en sus películas. Hay festivales que lo seleccionan todo, que no son muy críticos. Hay también festivales para ciertos tipos de películas, como festivales para estudiantes, o festivales que tienen categoría de estudiantes. Definitivamente, diría: no seas perezoso/a. Cuando te gradúas sólo recibes un diploma, nada más. Es decir, es sólo el principio, y eres tú quien debe enviar la película a todos los sitios, y eso es muchísimo trabajo. En resumen, promuévete a ti mismo.

Sí, pero tampoco se debe olvidar la distribución en el plan de producción.

Sí, pero la gente debe aprenderlo. Muchos realizadores aprenden, pero están solo interesados en hacer la película. Pero la producción es tan importante como hacer el film. Y si producen una película y están realmente involucrados, entenderán la producción. Como estudiante puedes hacer y decidir todo, pero después, tras la graduación, si quieres hacer una película de 5

Fig. 6 – *The Obvious Child* (Stephen Irwin, 2013). Mención especial a cortometraje narrativo, HAFF, 2014.

Valoro que la gente se plantee un reto. Mucha gente busca agradar a la audiencia. Lo más importante para mí son los retos y la experimentación, nuevas aproximaciones, retos para la audiencia.

minutos, tendrás que buscar un productor para buscar financiación. Así que si no sabes nada sobre producción, probablemente te quejarás mucho del productor. Pero si lo entiendes, aunque sigas quejándote, cuando lo hagas será por una buena razón, porque sabrás de lo que estás hablando, que es enviar tu película a festivales, pero también distribuirla en internet (o no). Y si lo hacen, cuándo hacerlo. Algunos festivales quieren el estreno. Si realmente has hecho una buena película, no según tú mismo, sino que todo el mundo piensa así, si tiene un nivel realmente alto y quieres enviarla a un festival como Berlín, debes tener cuidado con las proyecciones previas de la película, debes leer detenidamente las bases. Ya que si la película es seleccionada en Berlín, no podrá haberse mostrado anteriormente en ningún otro sitio, excepto en tu propio país. Si quieres enviar tu película a Venecia, por ejemplo, no puedes mostrarla anteriormente en Annecy. En los festivales de animación no siempre funciona así, es más frecuente que exijan estrenos en festivales de ficción, pero cada día hay más festivales de ficción mostrando animación.

Es verdad, cada vez más ves cómo muchos festivales de ficción seleccionan animación en sus programas, y no en una categoría independiente.

Exacto, es parte del “show”. La animación es más lúdica y se entiende. La animación no ha cambiado tanto, pero la gente se está volviendo más abierta hacia la animación, porque ve ani-

mación en todas partes, internet, el móvil, etc. Y por esto, piensan: “¡eh! La animación es importante, tendríamos que hacer algo con ello”. En lugar de hacer dedicar su atención a temas de moda como internet o videojuegos, incluyen animación en sus programaciones. Pero aún así, la animación no se lleva los premios en los festivales de ficción.

Como miembro del jurado en muchos festivales internacionales, ¿qué elementos consideras que debe tener una película animada para destacar entre el resto?

No puedo responder a esa pregunta, porque depende de la selección, tienes un programa y siempre buscas cierto tipo de películas. Por supuesto influye tu gusto personal, pero al mismo tiempo no puedes empezar seleccionando un potencial ganador después de visionar el primer programa, porque tienes que ver al menos dos tercios del mismo para tener una idea general de la calidad de la selección. Personalmente, siempre busco lo experimental, la experimentación en la narración, pero también en la realización, dirección o diseño. Valoro que la gente se plantee un reto. Mucha gente busca agradar a la audiencia. Lo más importante para mí son los retos y la experimentación, nuevas aproximaciones, retos para la audiencia.

©Del texto: Sara Álvarez Sarrat, Gerben Schermer, 2015.

©De las imágenes: Holland Animation Film Festival, 2014.

Fig. 7 – *Wind* (Robert Löbel, 2013). Premio al mejor cortometraje de estudiante europeo, HAFF, 2014.

Biografía

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 Journal*, 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).

E-mail

salvarez@dib.upv.es