

¡LA ANIMACIÓN MEXICANA ES EL FOCO EN ANNECY 2023! DESCUBRE **POR QUÉ** ®

Carne de Dios (2022), de Patricio Plaza | México, Argentina | Official Short Films

Humo (2023), de Rita Basulto | México | Apoyada por el IMCINE | Official Short Films

I Can't Go on Like This by Aria Covamonas from Planet Earth (2023), de Aria Covamonas | México | Off-Limits Short Films

K8 (2022), de Miguel Anaya | México | Perspectives Short Films

Trasiego (2023), de Amanda Woorich | México, Canadá | Perspectives Short Films

El show del Dr. Gecko "Sex Gender" (2022), de Marcos Almada | México | TV Films in Competition

Common Seas "Blood Type: Plastic" (2022), de Diego Huacuja | México, Estados Unidos | Commissioned Films in Competition

Echa un vistazo panorámico a la animación hecha en México. SI ESTÁS EN ANNECY, NO TE PIERDAS LOS NUEVE PROGRAMAS COMPUESTOS por 88 CORTOMETRAJES realizados entre 1935 y 2021.

STOP-MOTION EN MÉXICO: ENTRE LA ARTESANÍA Y LA INDUSTRIA

Durante décadas, México ha sido uno de los destinos ineludibles para los amantes del *stop-motion*, especialmente entre quienes prefieren la tendencia más autoral y artesanal de la técnica. El notable prestigio artístico del país a escala internacional explica, entre otros muchos reconocimientos, que sea celebrado en el Festival de Annecy 2023. No obstante, y por asombroso que parezca, todavía no existe un largometraje mexicano enteramente realizado en *stop-motion*, pero, con media docena de proyectos en marcha, ese récord tiene los días contados. Por Ray Laguna.

En 1985, un cineasta de Jalisco llamado Rigoberto Mora creó el estudio Necropia junto a Guillermo del Toro con la intención de especializarse en efectos especiales, maquillaje y animación, y eso terminó siendo determinante en el surgimiento de la afinidad entre la región y el stop-motion. Lo explica José Enrique Iñesta, director de Pixelatl, el más destacado festival de animación del país, que conversó con LatAm cinema sobre la estrecha relación entre México y esta técnica: "Tiene que ver con los orígenes del stop-motion, que están basados en el teatro, en el drama. Y también hay que recordar que el padre, por así decirlo, de la escuela de Guadalajara es Rigo Mora, que experimentaba muchísimo con esta técnica. Mora fue el mentor de muchos directores que siguieron su legado, como René Castillo, Luis Téllez, Rita Basulto, Sofía Carrillo, Juan José Medina, Karla Castañeda y León Fernández, conocidos como los siete magníficos del stop-motion mexicano".

De hecho, difícilmente pase un año sin que una obra de alguno de ellos esté seleccionada en el Festival de Annecy y este no es una excepción: "Humo" de Rita Basulto integra la sección oficial de cortometrajes.

Aunque es innegable que Guadalajara se ha convertido en un epicentro mundial del *stop-motion*, esta técnica no está restringida al estado de Jalisco: "No sólo hay *stop-motion* en Guadalajara, sino en todo México, es algo que traemos en la sangre. El *stop-motion* les da vida a los objetos, también podemos hablar de que viene del realismo mágico, que está en nuestra sangre latina", explica Iñesta.

Además de en Cuernavaca y, por supuesto, en Ciudad de México, hay *stop-motion* en Puebla a través de Kraneo Estudio. Su fundador, César Gabriel Cepeda Sánchez, tiene su propia teoría acerca de la querencia de México por la técnica: "Somos por naturale-

"A raíz de la exposición mundial de 'Pinocho' dijimos: podemos hacer nuestras historias",

Karla Castañeda.

za constructores, creadores, artesanos, escultores, tenemos una larga tradición de artes plásticas; el vínculo entre lo artesanal, lo manual y el *stopmotion* se da de manera natural para un mexicano".

No obstante, Cepeda ha logrado que en su estudio convivan el lado artesano con una extensa filmografía por encargo, de ahí que su pequeña empresa -en la que emplea regularmente a unos 15 colaboradores- lleve más de un lustro de actividad: "Hemos sabido utilizar la narrativa comercial como un proceso de entrenamiento, de aprendizaje. No nos alejamos de la publicidad ni de las obras por encargo porque nos permiten explorar nuevos ritmos, otros presupuestos, y la combinación entre lo autoral y las obras por encargo es lo que nos ha permitido trabajar durante tantos años".

La gran tradición mexicana en esta técnica ha favorecido el relevo con exponentes de una nueva generación en Guadalajara como Susana Arrazola y su notable "Transtierro" (2021), o incluso que autores de otras partes del país se lancen al ruedo de la animación con muñecos, como Miguel Anaya Borja con "Mi abuela Matilde" (2021), que pudo aprovechar el saber hacer de Jalisco desde Ciudad de México.

Tal es la pasión de México por el *stop-motion* que cuenta incluso con un festival enteramente dedicado a la técnica: el Festival *Stop-motion* Mx - SMMX, cuyas nueve ediciones avalan el apetito del público mexicano por las obras creadas mediante el movimiento de objetos fotograma a fotograma.

"No sólo hay stop-motion en Guadalajara sino en todo México, es algo que traemos en la sangre". José Iñesta, Pixelatl.

EL DESPEGUE DE UNA INDUSTRIA

La solidez y el crecimiento de la parte industrial de esta técnica en México se juega en dos frentes: el Taller del Chucho, del que nos ocuparemos más adelante, y Cinema Fantasma, estudio de los hermanos Arturo y Roy Ambriz con sede en Ciudad de

"Tenemos cuatro
largometrajes en
diferentes fases y, si todo
sale bien, en cinco o seis
años van a estar todos
terminados".

Hermanos Ambriz,
Cinema Fantasma.

Descubre la pionera linea de ayudas de

Te ayudamos a incorporar las útimas tecnologías a tus proyectos de animación para hacerlos más competitivos

Convocatoria abierta 12/05 111 21/08

No te pierdas estas citas con IBERMEDIA NEXT en el Festival de Annecy:

Conferencia y cóctel de networking Jueves 15

(Salle Verdi, 17:15h)

Desayunos temáticos Martes 13 y jueves 15 (Tech Breakfasts. 9:00 a 10:00h)

Conferencia Next **Lab Generation** Viernes 16 (Salon Haendel, 11:00h)

Inscribe ya tu proyecto en www.ibermedianext.com

candidate-se / iscriviti / apply now

PROMOVIDO POR

México. En sus inicios, Cinema Fantasma combinó proyectos autorales -el ambicioso corto "Revoltoso" (2016), por ejemplo- con trabajos de encargo, pero su suerte cambió cuando HBO Max compró su serie "Sustos ocultos de Frankelda" (2021), que cosechó un gran éxito en la plataforma y de la que existe una adaptación cinematográfica en fase final de producción. Ya más cómoda financieramente, y con 80 empleados en nómina, la compañía puede centrarse en sus proyectos personales.

De hecho, los hermanos Ambriz viajan a Annecy con el objetivo de "promocionar cuatro películas que vienen en camino: 'Frankelda y el príncipe de los sustos', que estamos a nada de terminar, 'La balada del Fénix', que ya empieza la producción, 'Sabandijas del Nuevo Mundo', una película para adultos sobre la conquista de México, y 'La revolución de las abejas', que ya tiene guion y desarrollo. Los cuatro largometrajes están en diferentes fases, pero, si todo sale bien, en cinco o seis años van a estar todos terminados".

Si ese plan sigue su curso, y es razonable ser optimista en vista del fulgurante ascenso de estos dos cineastas, Cinema Fantasma se convertirá en uno de los estudios punteros del *stop-motion* mundial-junto a Aardman en Reino Unido o Laika en Estados Unidos- y la técnica, en la principal industria animada de México.

EL TALLER DEL CHUCHO Y GUILLERMO DEL TORO

Volvamos ahora con Guillermo del Toro, un enamorado de la animación que durante décadas alternó su labor de director con numerosas producciones de DreamWorks Animation, incluyendo la serie "Trollhunters" (2016). Finalmente, en 2022 volvió a la animación por la puerta grande con el largometraje en *stop-motion* "Pinocho" (2022), codirigido junto a Mark Gustafson y ganador del Oscar a la Mejor película de animación en la última edición de los premios.

Realizado con el apoyo financiero de Netflix, del Toro encargó parte de su realización al Taller del Chucho, de ahí que el filme posea la doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Y si bien habrá que esperar al estreno de "Frankelda" para contar con un largometraje en *stop-motion* 100% mexi-

"Uno de nuestros objetivos es llegar a un nivel donde la gente no se quiera ir a otros lugares o, sí se va, que después regrese".

Angélica Lares,

Taller de Chucho

cano, es indudable que "Pinocho" ha sido una eficacísima carta de presentación del nivel artístico e industrial del que es capaz el Taller del Chucho: "Ahora mucha gente sabe que trabajamos en una producción de este nivel, de esta calidad, y que podemos tener esos niveles de producción, entonces ha sido un impulso, esperamos que lo siga siendo", explica Angélica Lares, directora del centro.

En este sentido, Lares explica que el Taller ha acogido ya la producción de un cortometraje de *stop-motion*, tiene en desarrollo un par de series infantiles, una de ellas de René Castillo, y está trabajando con algunas coproducciones a nivel nacional e internacional. Que esos proyectos fructifiquen y el éxito de "Pinocho" atraiga otras

producciones extranjeras puede ser clave para retener el talento que se gradúa cada año en las universidades mexicanas: "Tenemos una fuga de talento impresionante, pues los animadores pueden encontrar otras oportunidades en Estados Unidos y Europa. Así que, sí, uno de nuestros objetivos es llegar a un nivel donde la gente no se quiera ir a otros lugares, o sí se va, que después regrese", asegura Lares, que agrega: "Lo ideal sería contar con una porción importante de artistas que sientan que irse es una opción y no una necesidad". Juan José Medina, otro referente del stop-motion "made in México", agrega: "Tenemos el Taller del Chucho, donde se hizo una pequeña parte de Pinocho, entonces ahora podemos decir que sí va en serio, que se están generando las condiciones para tener en México, y en particular en Guadalajara, un detonador para el stop-motion".

Con la excepción de los ambiciosos planes de Cinema Fantasma, es en Guadalajara donde se están gestando buena parte de los proyectos de largometraje de *stop-motion*, incluyendo al menos tres trabajos de larga duración: el que dirigirá Karla Castañeda, coescrito y coproducido por Guillermo del Toro, "Niño carbón" de Juan José Medina, del que ya se conocen unos 10 minutos, los correspondientes al premiado corto "Tío" (2021), e

"Inzomnia" de Luis Téllez, que ya está en producción. A Téllez le parece "natural y legítimo que todos estos artistas que vienen del *stop-motion* de cortometrajes prueben con el largo. A mí me tocó ser el primero que se lanzó a la aventura. Mucha gente me decía 'oye, estás loco'. Pero de pronto que llegue Guillermo con 'Pinocho' y diga 'vamos a hacer esto' a mí me llenó de satisfacción, pues pensé que estoy en un camino que no es una locura, que sí es viable".

Karla Castañeda también destaca la importancia de "Pinocho" para el desarrollo industrial de la técnica: "Creo que a raíz de la película se vino a dar esta exposición mundial y también dijimos 'bueno, podemos hacer nuestras historias'. Me encantaría que eso fuera una punta de lanza, que hubiera los apovos para que esto se desarrollara". En cuanto a la impronta femenina en la animación en stopmotion, una técnica que destaca por la cantidad de animadoras mujeres, Castañeda opina: "Creo que, en la animación, tu trabajo habla por más por ti que por ser mujer u hombre, y eso también es bonito, que tus historias hablen y el espectador no sepa quién es el realizador hasta que ven en el crédito que es una mujer quien lo está haciendo. Aunque yo de entrada sí me doy un poco cuenta de la sensibilidad o la manera en la que uno cuenta".

Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana

6ª edición, del 11 al 13 de mayo de 2023 San Cristóbal de La Laguna, Tenerife

223 obras de 18 países

Más de 300 profesionales de 26 países

Más de 1200 reuniones b2b en el foro de coproducción y negocio

[Patrocinadores principales]

[Patrocinador oficial]

[Patrocinadores oro]

[Instituciones colaboradoras]

[Patrocinadores plata]

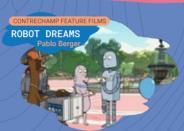

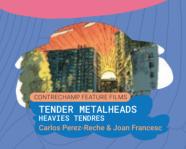

Minter

SPANISH ANIMATION ANNECY / MIFA 2023

FASHION VICTIMS 2.0

BABY BOT SEASON 1 EPISODE 9: BABY BOT KNOWS BEES Guillermo García Carsí

ADVERTISING FILMS
HERQES SMALL BUSINESS. CASA
BOTÍN
GOOGLE

GOOGLE

THE RULES ARE CHANGING
RELEVO
Mariano Rios

Un idilio en construcción

España está en una posición particularmente privilegiada para emprender coproducciones tanto con Europa como con Latinoamérica. En el primer caso, gracias a la proximidad geográfica y a las líneas de ayuda de la Unión Europea, en el segundo, por afinidad cultural y por compartir idioma, un asunto en absoluto menor cuando se trata de llegar a acuerdos, revisar guiones o coordinar equipos artísticos y técnicos. Por Ray Laguna.

Mientras que las coproducciones con Europa han sido recurrentes en los últimos años, Latinoamérica ha sido, hasta hace muy poco, una asignatura pendiente de la industria española. Pero el escenario parece estar cambiando gracias al impulso combinado de eventos de alcance iberoamericano, el interés de televisiones públicas y productoras a ambos lados del Atlántico y, finalmente, la creación de una nueva línea de ayudas del Programa Ibermedia dedicada a la animación: Ibermedia Next.

Que tres de las cuatro series finalistas en la última edición de los Premios Quirino fueran coproducciones entre España y América Latina no es un dato anecdótico. Nos referimos a "La orquestita", producida por Apus Studio (Perú), Chucho. tv (Uruguay), Señal Colombia (Colombia), Pakapaka (Argentina) y Mago Production (España); "Petit", producida por Pájaro (Chile), TVE, TV3 y WKND (España), Pakapaka y Señal Colombia; y

"Polinopolis", producida por Mago Production, Apapacho Films (México) y Godo Studio (Francia), con la participación de TVE, TV3 y Pakapaka.

Solo en la primera edición de estos premios organizados desde 2018 en Tenerife hubo otra serie coproducida entre ambos territorios: "Cuentos de viejos", producida por Hierro Animación (Colombia), Piaggiodematei (España) y Señal Colombia. Otro dato sintomático: de las ocho series con producción española presentadas en la última edición del foro europeo de animación Cartoon Forum, dos eran coproducciones con Latinoamérica: "Primeras" y la ya citada "La orquestita". Sobre esta última, su productor ejecutivo (Mago Production) Raúl Berninches le comenta a LatAm cinema: "Nuestros coproductores ya han empezado los 13 primeros episodios y nosotros en España haremos los siguientes 13 para tener una temporada completa de 26x11 minutos que esperamos tener pronta a finales de año".

Con sede en Barcelona, Mago Productions también coprodujo con Latinoamérica otra de las series finalistas en los Quirino, "Polinópolis": "A nosotros nos encanta coproducir con Latinoamérica. De hecho, nuestras tres o cuatro últimas series han sido coproducciones, tanto con estudios como con televisiones públicas de Latinoamérica. Encontramos ahí un *talentazo* increíble, tanto a nivel de producción como de guionistas, creadores y de animadores", afirma Berninches.

Roger Torras, productor ejecutivo de "Petit" desde en WKND, le comenta a LatAm cinema los motivos de este estudio barcelonés para coproducir con Latinoamérica: "Básicamente por talento. En cualquier país hay guionistas, directores, ilustradores y animadores con mucho talento y grandes ideas, v eso es lo básico para que a mí me pueda interesar participar en un proyecto". Entre otras ventajas de coproducir, Torras destaca: "Tenemos unos mecanismos sólidos para conseguir financiación y, a nivel de presupuesto, aparte de tener mucho talento y grandes técnicos, ofrecen unos costes muy asequibles" y, por último, añade: "Compartimos idioma y cuando compartes idioma y algo a nivel cultural, pues también facilita las cosas".

Otra de las colaboraciones intercontinentales que se ha puesto en marcha recientemente es "**Primeras**", una coproducción entre Tippo Creative Lab (Chile) y la valenciana TV ON Producciones. Paloma Mora, CEO de la productora, nos da su visión sobre la relación entre ambos territorios: "Tengo un ojo puesto en Europa y el otro en Latinoamérica, porque hay mucho talento allí. De hecho, también hay muchos latinoamericanos que están viviendo en España y están trabajando con nosotros. Ese intercambio de culturas es enriquecedor para todos, para el propio proyecto, que es lo más importante, pero también para las personas, que, al compartir formas de trabajar, nos enseñamos mutuamente".

En cuanto a las ventajas que pueden tener las coproducciones para Latinoamérica, Mora afirma: "Las productoras latinoamericanas también ven en España una puerta de entrada al mercado europeo, que lógicamente es muy atractivo. Creo

que a España le pasa con Europa lo mismo que a Latinoamérica con Estados Unidos: están más próximos geográficamente, pero más distantes cultural y emocionalmente".

COPRODUCCIONES DE CINE

La coproducción de series con Latinoamérica parece haber tomado un impulso definitivo. Hasta la televisión pública RTVE, que tiene el mandado de crear contenido, se ha embarcado en cuatro proyectos con empresas o televisiones latinoamericanas. Esa tendencia también se aprecia en el ámbito cinematográfico.

España, que tradicionalmente ha mirado hacia Europa para completar la financiación de sus largometrajes, tiene en Latinoamérica un socio cada vez más recurrente. Chelo Loureiro de Abano Producións -productora gallega que ganó un Goya en 2021 "Valentina" y otro al año siguiente con "Unicorn Wars"-, tiene dos filmes en desarrollo con esa región: el uruguayo "Pueblo chico" y el colombiano "Chocó: y la Selva Mágica".

"Pueblo chico", segundo largometraje del maestro uruguayo del *stop-motion* Walter Tournier, todavía debe completar su financiación, tiene el guion en proceso de reescritura y los personajes ya modelados. Además de Loureiro, por parte española participa Mariela Besuievski de Tornasol Films y la brasileña Coala Filmes ("Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente").

Abano Producións también participa en "Chocó: y la Selva Mágica", proyecto colombiano escrito por Estefanía Piñeres, que también será la productora

desde su compañía Letrario, y que reconocido con el premio MIANIMA 2022-23.

Para Loureiro, el talento es el aspecto más atractivo de la escena latinoamericana: "Hay una cantidad de jóvenes haciendo cosas interesantísimas, increíblemente motivados y ávidos de llegar a Europa, y España es el país para llegar a Europa. Además, crean respetando sus raíces, trabajan conjuntamente. Se están montando cantidad de estudios con gente joven porque la pirámide de edad es la inversa que en Europa".

Otro de los productores estrella del momento, Iván Miñambres de UniKo, acaba de sumar otro Goya como coproductor del cortometraje "Loop" (2021) junto a Argentina y tiene otros dos proyectos en desarrollo con Latinoamérica de los que de momento no puede desvelar nada más. Y no son casos aislados. La productora vasca Dibulitoon Studios participa en "Winnipeg, el barco de la esperanza", una producción con La Ballesta (Es-

paña), El otro film (Chile) y Malabar (Argentina). Dibulitoon se ha embarcado también junto a Malabar en otro largometraje, "Robotia", una adaptación cinematográfica de la serie homónima: "La coproducción surgió de manera natural porque ya estábamos coproduciendo en 'Winnipeg...' Nos propusieron estudiar la opción de trabajar juntos también 'Robotia', y finalmente ha sido posible", explica Jone Landaluze Iribarren, directora de proyectos en la compañía que agrega: "Nos interesa coproducir con América Latina porque, aunque tenemos diferencias, nos entendemos muy bien a nivel financiero y de producción".

IBERMEDIA NEXT: MIRANDO AL FUTURO

En el ámbito de la animación, eventos como los Premios Quirino, Pixelatl o Animation! - Ventana Sur favorecen el diálogo entre España y Latinoamérica. El Programa Ibermedia, sin estar dirigido exclusivamente a obras animadas, también ha sido clave en el desarrollo de proyectos de animación. Esta iniciativa se verá potenciada a partir de este año con Ibermedia Next, una nueva línea de ayuda

para proyectos de animación digital que seleccionará entre 5 y 7 empresas tras una convocatoria única que cierra el 21 de agosto. Además de un apoyo económico máximo de 150 mil euros, los proyectos seleccionados recibirán un acompañamiento formativo y promocional valorado en hasta 95 mil euros que incluye su participación en el festival de Annecy y en los eventos que conforman La Liga de la Animación Iberomericana.

Las ayudas podrán ser solicitadas por productoras independientes de España, Italia o Portugal que sean cotitulares de proyectos desarrollados con empresas productoras latinoamericanas o que cuenten con dos creadores latinoamericanos en cargos de responsabilidad del proyecto. También podrán presentarse proyectos junto a empresas o personas latinoamericanas propietarias de IP y, aunque en forma limitada, que sean coproducidos exclusivamente entre empresas de estos tres países. Para facilitar este encuentro de profesionales y empresas se ha desarrollado Ibermedia Next Plaza, una plataforma para conectar con potenciales socios.

NEXT LAB GENERATION EN A NESTIVAL

Viernes 16 de junio a las 11AM | Imperial Palace, Haendel Room

CON LA FINANCIACIÓN DE

ESTRENA SU **NUEVO SPOT** EN EL FOCUS @MIFA - 14 DE JUNIO - **4 PM** SALÓN HAENDEL, PISO 5 - **IMPÉRIAL PALACE -ANNECY**

CLICK PARA VER TRAILER CREADO Y DIRIGIDO POR

CARNE DE DIOS

PATRICIO PLAZA

(ARGENTINA, MÉXICO)

LA PERRA
CARLA MELO GAMPERT
(COLOMBIA, FRANCIA)

HUMO RITA BASULTO (MÉXICO)

K8 MIGUEL ANAYA BORJA (MÉXICO)

O CACTO RICARDO KUMP (BRASIL)

TRASIEGO AMANDA WOOLRICH (MÉXICO, CANADÁ)

¿ME LO PUEDO QUEDAR? ("ARTUR Y DROPSIK")

MARÍA ROSARIO CARLINO Y MATÍAS FERREYRA (ARGENTINA)

CHIQUIFANTÁSTICA ANA FRANCO (COLOMBIA)

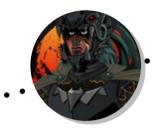
EL SHOW DEL DR. GECKO ("SEX GENDER")

MARCOS ALMADA RIVERO (MÉXICO)

FI FILMS

BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS

JUAN MEZA-LEÓN (MÉXICO, EE.UU.)

CORAÇÃO **DAS TREVAS**

ROGERIO NUNES (BRASIL, FRANCIA)

FRANKELDA Y EL PRÍNCIPE **DE LOS SUSTOS**

RODOLFO AMBRIZ Y ARTURO AMBRIZ (MÉXICO)

ALL THE BEST (SIAMÉS)

PABLO RAFAEL ROLDAN (ARGENTINA)

GLITCH (BURGER KING)

GABRIEL NOBREGA (BRASIL)

EL FESTÍN DE

LAS BESTIAS

SIMÓN BUCHER, CLAUDIA SALDIVIA Y AMANDA RIVERA FÜRST

(CHILE)

OASIS (LA CHICA)

MARION CASTÉRA (FRANCIA, VENEZUELA)

MIFA PITCHES

• AND SPECIALS

TV SERIES

AMIGOS GABRIEL NOBREGA (BRASIL)

LA ESPECTACULAR SAGA OF THE MASK!

ANTONIO CONTRERAS Y JOSÉ ALFREDO ESPINOSA NIÍÑEZ (MÉXICO)

ARLINDO RAFAEL GOMES Y VITOR MOURA

SHORT FILMS

CUIDADORAS

I CAN'T GO ON LIKE THIS BY ARIA **COVAMONAS FROM PLANET EARTH**

ARIA COVAMONAS (MÉXICO)

LA MUJER PARECIDA A MÍ ELEONORA COMELLI Y ANGE POTIER (ARGENTINA, FRANCIA)

DANIELA CUENCA VALDEZ (CHILE, ECUADOR, ESPAÑA)

EN LatAm cinema*com

INTERNATIONAL DU FILM D'ANIMATION

JUNE W W W . A N N E C Y F E S T I V A L . C O M

france•tv

le film français

PREMIERE

VARIETY

Annecy

A Brazilian animation studio specialized in stop motion and original content.

@coalafilmes_

LA ANIMACIÓN REGIONAL DEL MAÑANA MARCA PRESENCIA EN LOS MIFA PITCHES

Cinco proyectos de la región fueron seleccionados en MIFA Pitches -el espacio del mercado del Festival de Annecy para proyectos en desarrollo-: un largometraje, dos cortos y dos series, entre los que destaca una llamativa predilección por proyectos 2D y adaptaciones de cuentos y relatos, tanto latinoamericanos como internacionales.

El único largometraje regional entre los ocho seleccionados es el brasileño "Amigos", ópera prima de Gabriel Nobrega con producción de Juliana Funaro (Barry Company). Entre los ocho cortometrajes seleccionados, hay dos obras de la región, ambas orientadas a público joven y adulto. "Cuidadoras" es un proyecto documental 2D dirigido y producido por Daniela Cuenca Valdez desde Agita Studio; mientras que "La mujer parecida a mí" es un trabajo argentino dirigido y escrito por la dupla argentino-francesa Eleonora Comelli y Ange Potier, y producido por Sebastián Manusovich desde Matiz.

En la categoría de series, de los nueve proyectos seleccionados, dos representan a la región. El brasileño "**Arlindo**" de Rafael Gomes y Vitor Moura se presenta como una serie de 22 minutos a realizarse en 2D digital y dirigida a público joven y adulto. Producida por Paulo Muppet y Luciana Eguti (Birdo), se trata de una adaptación de la historieta gráfica homónima de la ilustradora brasileña Ilustralu. Por su parte, el mexicano "**La espectacular Saga of the Mask!**" es un proyecto de serie 2D (22x36') de Antonio Contreras y José Alfredo Espinosa Núñez ambientado en el universo de la lucha mexicana y orientado a público joven.

Los cinco proyectos participan bajo la marca Animation du Monde, lanzada por Annecy en 2015 y reservada para países en los que la industria de animación está considerada en desarrollo. Bajo esta categoría, América Latina es la región más activa: de los 185 proyectos postulados este año, 104 procedían de la región, un 40% más que en 2022. **Por Marta García**.

AMICOS

de Gabriel Nobrega (Brasil)

"Amigos" es una adaptación del libro "The Friends" de Kazumi Yumoto escrita por Roger Keesse. A realizarse con técnicas mixtas, se trata del debut en largo de Gabriel Nobrega, que lleva 15 años experimentando en animación. En este tiempo ha recibido varios reconocimientos por su trabajo desde el estudio Animatorio, donde ha producido tanto obras independientes como piezas comerciales, especialmente en *stop-motion*. Producida por la compañía brasileña Barry Company ("Impuros", "Eduardo e Mônica"), "Amigos" llega a Annecy en busca de financiación y coproducción internacional, principalmente con Canadá y España.

Un grupo de escolares marginados siente una repentina curiosidad por la muerte -qué significa, cómo sucede, qué aspecto tiene- y deciden espiar a un anciano solitario de su barrio, que creen que está a punto de morir. Lo que sucede, en cambio, es el surgimiento de una inesperada amistad, que ayuda a los niños a aprender valiosas lecciones, al tiempo que cambia la forma en que el anciano percibe su propia vida.

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL / ETAPA: ESCRITURA DE GUION Y DESARROLLO VISUAL AGITA STUDIO (ECUADOR/ESPAÑA)

CUIDADORAS

de Daniela Cuenca Valdez (Ecuador/ España)

"Cuidadoras" es el segundo cortometraje de Daniela Cuenca Valdez, realizadora nacida en Quito y afincada en Valencia (España), donde cursó el Máster de Animación de la UPV. En ese contexto dirigió su primer corto, "Un cuarto de equipaje", que fue presentado en una decena de festivales internacionales. La experiencia de la inmigración en España fue la inspiración tanto para aquella obra como para "Cuidadoras". Orientado a público joven y adulto, el corto llega a Annecy a través de la convocatoria ShortWay, convocado por el certamen francés junto al mexicano Pixelatl.

Mujeres inmigrantes latinoamericanas dan testimonio de su trabajo como cuidadoras de personas mayores en España y cómo a través del tiempo crearon una red de apoyo y trabajo que les ha permitido ayudar a otras mujeres en la misma situación.

A través de este proyecto quiero compartir historias de cuidadoras, el oficio de la mayoría de las mujeres en mi familia, con la frescura y la naturalidad con la que yo las escucho cuando estoy sentada en la mesa con ellas. Por lo general, siento que el acercamiento que se da a estas realidades suele ser condescendiente y sensacionalista, por eso creo que es necesario construir una narrativa diferente, más natural, en la que el protagonista del cortometraje sea el sonido (...) La mayoría de las mujeres que trabajan como cuidadoras lo hacen como empleadas internas. Los bordes del tiempo entre el trabajo y el descanso se difuminan, y muchas llegan a vivir una sensación de encierro. Es por eso que crearemos un ambiente sonoro lleno de las actividades de cuidado dentro de la casa como cocinar, dar medicamentos, la silla de ruedas, y solo por momentos escucharemos la voz desnuda de la cuidadora cuando requiera ese protagonismo", - Daniela Cuenca Valdez.

LA MUJER PARECIDA A MI

de Eleonora Comelli y Ange Potier (Argentina)

"La mujer parecida a mí" es un proyecto de cortometraje en etapa de escritura, desarrollo visual y financiación basado en el libro homónimo del uruguayo Felisberto Hernández. La dirección de esta obra realizada con pintura sobre vidrio está a cargo de la dupla integrada por la directora, guionista y dramaturga argentina Eleonora Comelli y el artista visual francés afincado en Argentina Ange Potier. Producido por el estudio argentino Matiz, el proyecto participó en el Cine Lab Emergente de Madrid, donde recibió un premio que les permitirá estar en el mercado de Bogoshorts en diciembre.

Un ser humano que recuerda su vida anterior de caballo, o bien un caballo que recuerda haber sido un ser humano. Este hombre-caballo relata malos recuerdos con algunos dueños hasta que en su andar errante interrumpe una obra escolar en un pueblo. Allí conoce a Tomasa, la maestra que decide quedárselo y con la que comparte una extraña semejanza.

Nos resulta fascinante crear un mundo nuevo y al mismo tiempo generar conexiones con la obra literaria de Felisberto Hernández. Transponer de manera visual y sonora esa subjetividad de un ser caballo frente a experiencias fuertes, violentas y a veces tiernas de parte de los humanos. La temática nos interpela acerca del maltrato animal y nos ofrece un hermoso y complejo desafío artístico. A este cuento le encontramos un potencial muy rico para ser llevado a un formato audiovisual animado de corte autoral. Es un desafío que hemos asumido de manera colectiva con el propósito de difundir la obra literaria de uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX", - Eleonora Comelli y Ange Potier.

ARLINDO

de Rafael Gomez y Vitor Moura "FITS" (Brasil)

Basada en la novela gráfica homónima de la ilustradora queer Luisa Souza (Ilustralu), que también es coguionista de la serie, "Arlindo" es una producción de Birdo, estudio paulista de animación responsable de series como "Vinicius & Tom", "Oswaldo" y "Ninjin" que, entre otros reconocimientos, ganó el Prix Jeunesse IberoAmericano. La serie está codirigida por Rafael Gomes -autor y director de seis cortos y tres largos- y Vitor Moura -director de animación de series como "O Menino Maluquinho" y "Turma da Mônica"-.

En 2007, en una pequeña ciudad conservadora del nordeste de Brasil, Arlindo es un adolescente *gay* que vive una historia de muchos amores: amor por sus amigos, por su familia, por otros chicos y, sobre todo, el amor que cada uno de nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos.

'Arlindo' es una serie apasionante y apasionada que refleja a su protagonista; es apasionante precisamente porque es apasionada: apasionada por sus personajes, por su tema y por la vitalidad única de la adolescencia. Desbordante y sin miedo a ser intensa, como una descarada carta de amor: una carta de amor a la juventud LGBTQ+, sí, pero no solamente. Con el dulce sabor de la nostalgia, sin dejar de lado los pequeños dramas que hacen emocionantes los recuerdos (...), 'Arlindo' también se ocupa de las pequeñas cosas que otras dramaturgias a veces pasan por alto, detalles que aportan color, empuje y humanidad, generando el calor y la acogida de la identificación", - Rafael Gomes.

SERIE 22'X36 / ETAPA: DESARROLLO
JOSÉ ALFREDO ESPINOSA NÚÑEZ Y DANIELA NOEMI PINEDA CAMPOS (MÉXICO)

LA ESPECTACULAR SAGA OF THE MASK!

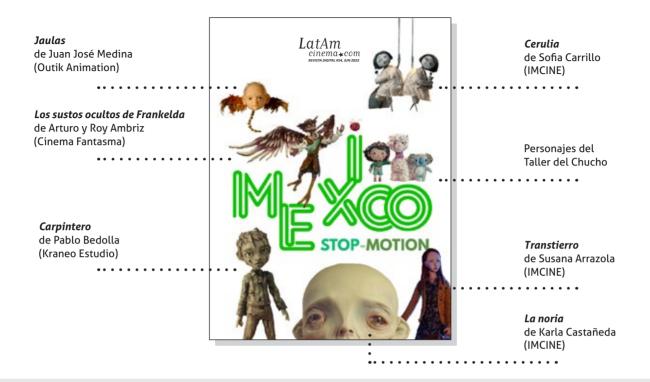
de Antonio Contreras y José Alfredo Espinosa Núñez (México)

Orientada a público joven y joven-adulto, "La espectacular Saga of The Mask!" es una serie mexicana a realizarse en animación 2D digital. Codirigido por el escritor y desarrollador de videojuegos Alfredo Espinosa -que también es productor de la serie- y Antonio Contreras del estudio 2D Mister Machi. El proyecto llega a Annecy tras pasar por varios mercados: en 2020 participó en el concurso de *pitches* Ideatoon de Pixelatl, donde recibió el premio de selección directa en Animation! Ventana Sur para 2021, año en el que también participó en el programa Pitch This! del Ottawa International Animation Festival.

Nico Guzmán, el arrogante hijo del legendario y mítico luchador "El Hombre", parte de casa en busca de redención tras decepcionar a su padre.

En colaboración con Mr. Machin, buscamos impulsar la animación en México, donde hay muy pocos recursos y apoyo a creadores. Nuestra unión es resiliencia y rebeldía, o como dice el buen Roi (Antonio Contreras): "¡Es punk!" Buscamos contar una historia con temas significativos como la redención, la masculinidad y la familia, y queremos que sea divertida, emocionante y que recuerde a todos los fans de la lucha libre mexicana la magia de la época dorada de los años 50, que vio nacer increíbles clásicos del cine mexicano como "Las Momias de Guanajuato" y "Santo y Blue Demon contra los monstruos", - Alfredo Espinosa.

Los personajes incluidos en la portada de esta publicación corresponden a las siguientes obras:

LatAm cinema es una plataforma de información especializada en la industria cinematográfica latinoamericana. Dirigida a profesionales y al público en general, nuestro sitio web, boletines, revistas electrónicas y redes sociales proporcionan información relevante y oportuna para descubrir, promover y financiar nuevos proyectos y negocios en el sector.

Creado en 2007 y con sede en Montevideo, nuestro equipo de colaboradores está integrado por periodistas conocedores de la industria basados en diferentes países de la región.

Suscribete a nuestro newsletter semanal en www.latamcinema.com/suscribase

LatAm cinema e-magazine.

Junio de 2023

Editor: Gerardo Michelin (gerardo@latamcinema.com)

Redacción: Marta García, Ray Laguna y Emilio Mayorga.

Diseño: venado - www.venadoweb.com

Edición de textos y corrección de estilo: Mariana Mendizábal

Agradecimientos: César Cepeda, Santiago Romero Contreras, Alixe Duvéré, Véronique Encrenaz, Paloma de Lourdes Oseguera Gamba, José Iñesta y Julie Triano.

www.latamcinema.com

ARGENTINO BRASILEÑO BOLIVIANO COLOMBIANO COSTARRICENSE **LATINOAMERICANO** CHILENO CUBANO DOMINICANO ECUATORIANO GUATEMALTECO HONDUREÑO MEXICANO NICARAGÜENSE PANAMEÑO PARAGUAYO PERUANO SALVADOREÑO URUGUAYO VENEZOLANO

INFORMACIÓN QUE CREA INDUSTRIA

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER SEMANAL Y SEGUINOS EN FB Y TW

Pocos países tienen un sector de animación tan vibrante en su diversidad y prometedor en sus perspectivas como México. Sensible a esto, el festival de Annecy le rinde tributo este año nombrándolo invitado de honor y programando múltiples eventos que despliegan el potencial industrial y artístico de la animación mexicana. Por Emilio Mayorga.

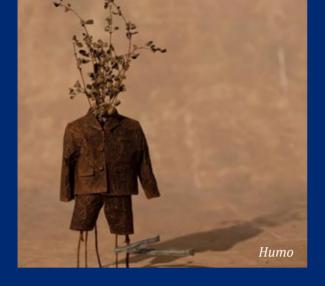
En un acto hace unos días en Ciudad de México, la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro, se mostró orgullosa de que la animación mexicana sea honrada en el festival de animación más importante en el mundo "y que nuestras historias sirvan para expandir horizontes, conquistar nuevos públicos y fortalecer lazos". Novaro está convencida de que este particular medio para contar historias "se está convirtiendo en un motor de crecimiento para la industria cinematográfica del país".

Integrada por unas 300 personas, la delegación mexicana que viaja a Annecy no sólo tendrá ocasión de acompañar la acogida del público internacional a las obras y los trabajos en desarrollo, sino también de expandir y fortalecer los lazos con la industria de todo el mundo.

Sin olvidar de dónde viene, la animación mexicana atraviesa un gran momento. En este sentido, el director del festival Pixelatl José Iñesta no sólo reivindica "el bagaje pictórico y cultural heredado de nuestros antepasados, como la tradición pictórica mesoamericana, los muralistas, las corrientes surrealistas e hiperrealistas, sino también el desarrollo de nuevos talentos que representan y subliman la cruda y dolorosa realidad, y aunque desgarra el alma, proyecta la esperanza del futuro".

En cuanto a la presencia mexicana en la Sección Oficial del certamen, hay dos títulos en la Competencia de cortometrajes ("Carne de Dios", de Patricio Plaza, en coproducción con Argentina, y "Humo", de Rita Basulto), además de un corto en la sección Off-Limits ("I Can't Go on Like This by Aria Covamonas From Planet Earth" de Aria Covamonas) y otros dos en Perspectives ("K8" de Miguel Anaya, y "Trasiego" de Amanda Woolrich). También hay un título en la competición TV Films ("El show del Dr. Gecko 'Sex Gen-

der'" de Marcos Almada) y un segundo título del mismo director ("**Common Seas 'Blood Type: Plastic'**") en Commissioned Films.

A estos siete títulos en competencia se suman dos proyectos mexicanos seleccionados en Work in Progress: el largometraje "Frankelda y el príncipe de los sustos" de los hermanos Ambriz, un spin-off de la serie producido por Cinema Fantasma en asociación con Turner Broadcasting & Cartoon Network Latin America; y "Batman Azteca: choque de imperios" de Juan Meza-León, una coproducción de Ánima Estudios junto a las estadounidenses Warner Bros. Animation y Chatrone.

La participación mexicana se completa con 88 cortometrajes -casi la mitad de los cuales están dirigidos por mujeres- distribuidos en nueve programas que abarcan distintos aspectos de la historia, la cultura y la vida en México (ver recuadro).

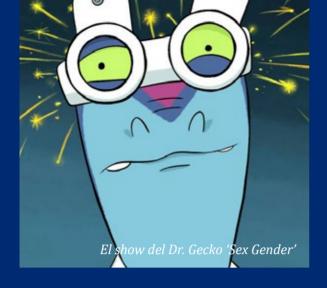
TALENTO FOR EXPORT

Christian Bermejo -uno de los curadores de esta muestra- afirma que el programa México en la Televisión Global "es un homenaje a nuestros compatriotas que están triunfando en el sistema de Hollywood y merecen visibilidad. Por ejemplo, no muchos saben que la mexicana regiomontana Sofía Alexander es creadora y productora ejecutiva de 'Onyx Equinox', un Crunchyroll Originals'.

Por otro lado, Bermejo reclama más y mejores herramientas legales para coproducir o coproducir mejor con otros países -lo que también supone equilibrar salarios-, impedir la fuga de talento y generar tejido industrial propio. En este sentido, Lucía Cavalchini -también curadora de los programas- subraya que no son muchas las coproducciones con Estados Unidos, "lo que sí hay es mucho talento mexicano altamente cualificado trabajando en Estados Unidos en series y grandes

estudios. Con Europa es distinto, ahora se está empezando a dialogar de forma más seria y constante. Es un camino que se está abriendo para ambos mundos. Ibermedia es un ejemplo, el fondo francés Aide aux cinémas du monde es otro".

Puertas adentro, explica Iñesta, el mayor desafío "es el tema del financiamiento. Poder capitalizar los incentivos fiscales que se han creado para que el gobierno siga invirtiendo más en este sector. En México se produce mucha animación, pero no siempre son propiedades intelectuales propias. Para ello necesitamos alianzas y socios internacionales que estén dispuestos a colaborar para poder llevar nuevas ideas y proyectos a las pantallas".

Según datos publicados en el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del Imcine, en 2022 se produjeron 258 largometrajes distribuidos en películas de ficción (54%), documentales (42%) y animación

(2,5%), lo que supone un total de seis largometrajes, uno menos que en 2021 y el doble que en 2019 y 2020. "Águila y Jaguar. Los Guerreros legendarios", "Batman Azteca. Choque de imperios", "La Leyenda de los Chaneques", "La marca del jaguar: el despertar del fuego", "Salvar el árbol" (en coproducción con España) y "Uma y Haggen", son las obras que fueron registradas de acuerdo al Imcine.

En cuanto a cortos, en 2022 se contabilizaron 818 cortometrajes y de ellos 57 fueron trabajos de animación (7%), según la misma publicación.

La falta de cifras oficiales de producción de series impide tener una visión completa de la animación en México, pero está claro que el país pisa fuerte a nivel internacional con títulos en las grandes plataformas de *streaming* y canales panregionales como "Sustos Ocultos de Frankelda", "Maya y los tres" o "Pollos espaciales del espacio".

NUEVAS VOCES EN ANNECY

Si bien en el sector -sobre todo en el de la animación- el músculo industrial se mide en largometrajes, en términos de talento y potencial de crecimiento, los cortometrajes son algo más que una promesa elocuente. A continuación, incluimos las 13 obras seleccionadas en Nuevas Voces, programa dedicado a cortometrajes de animadores emergentes. La naturaleza de la selección es profundamente femenina (10 de los 13 están dirigidos por mujeres)-, diversa en técnicas y muy intimista en el abordaje de historias y el retrato de caracteres.

"Anfibia", de Gabriela Orozco, es un trabajo en carboncillo sobre la metamorfosis de una mujer tras su encuentro con la pérdida y el dolor. También animadora en 2D, Orozco practica una aproximación artística transdisciplinar.

"Transtierro", de Susana Arrazola, es un cortometraje en *stop-motion* que participó en los festivales de Monterrey, Morelia y Guadalajara. Introspectivo y mezclando pinturas con los muñecos animados, el corto es otra indagación en clave femenina sobre el dolor y la soledad. Arrazola participó en la décima edición de Berlinale Talents.

"**Sisters**" de Emilia Schettino está realizado en un 2D sutil y limpio que recrea los recuerdos de niña de la protagonista junto a su hermana mayor.

"La frontera" de Christian Arredondo, estrenado en Guadalajara, es un ejercicio minimalista y alegórico en 2D que plantea una reflexión sobre la migración a través del viaje de un hombre y su perro en búsqueda de nuevos territorios. Arredondo estudió en la prestigiosa escuela parisina Gobelins gracias a una beca otorgada por Guillermo del Toro.

Dirigido por Marlijn van Nuenen, Ram Tamez y Alfredo Gerard Kuttikatt, "**La Bestia**" es un trabajo en 2D/3D que explora el tema de la emigración clandestina a Estados Unidos. Tamez también ganó la beca Guillermo del Toro, por lo que el corto fue producido en la escuela Gobelins como trabajo de graduación.

"Baby Grotesque" de Daniela Espinosa Reyes -un corto en 2D producido en el SAE Institute Mexico y programado en el festival Animasivo-trata sobre una niña que vive feliz y sola en el bosque hasta que se encuentra con un seductor y misterioso personaje.

"Adelina" de Ana Portilla -un corto en *stop-mo*tion nominado al Ariel y que participó en la gira Ambulante- describe el descubrimiento del arte desde los ojos de una niña que acude por vez primera a un museo.

En técnica mixta, Javiera Dolores Soledad presenta "El hombre de la esquina", un trabajo experimental en el que la depresión empuja a un individuo a una sorprendente transformación. La directora es fundadora del colectivo de animación experimental Perros Fritos y trabaja desde un concepto transmedia.

En el territorio experimental se mueve también Andrea Gudiño, que con técnica mixta y tono simbólico explora la relación de una mujer y sus distintos entornos en "**Yo contengo un espacio**".

También experimental y no exento de humor es el periplo colorista y "odontológico" de "**Toothless**" de Andrea Guizar, un *collage* esotérico realizado en coproducción con la escuela de animación polaca Lodz Film School.

La comedia de acción "Las asombrosas aventuras de Grizzly Man & Turnip" -el trabajo de graduación de Eduardo Gala en la escuela Escena de Ciudad de México- es el único cortometraje en 3D de la selección.

"Ñihi" de Tamara Cruz -otro trabajo de graduación de SAE Institute- es un drama abstracto que indaga en los miedos íntimos de la protagonista que integró la Competencia de Escuelas Latinoamericanas en Chilemonos y la selección de estudiantes oficial en Pixelatl.

Completa la selección del programa Nuevas Voces el cortometraje "**Rehén**" de Frida Natalia Sánchez Machuca, una propuesta abstracta y musical en 2D sobre la relación destructiva de una pareja que fue presentado en Animasivo.

NUEVE PROGRAMAS PARA DESCUBRIR LA ANIMACIÓN MEXICANA

Con la curaduría de Sofía Carrillo, Ana Cruz, Lucía Cavalchini, Tania de León Young, Lourdes Villagómez, Christian Bermejo y Jordi Iñesta, Annecy realiza un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la animación mexicana a través de los siguientes programas.

- **1** Arqueología Animada Mexicana. Siete cortometrajes entre 1935 y 1982.
- Escuela de Guadalajara.
 Ocho cortometrajes que ofrecen una muestra de la fuerza del stopmotion en Guadalajara, Jalisco y que ha llegado a constituirse en una referencia internacional de una técnica que, desde sus inicios, contó con la figura inspiradora de Rigo Mora. El equipo curatorial de la sección ha llevado a cabo la restauración de su corto "Polifemo" (2000), que se ofrecerá en esta edición del Festival de Annecy.
- Nuevas Voces.
 Selección de 13 cortometrajes de animadores emergentes.
- **4 Urbano y suburbano.**Trece cortometrajes alrededor de las tres grandes metrópolis del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
- Televisión Mexicana.
 Seis cortometrajes producidos por México para cadenas de televisión internacionales.
- **Creciendo como mexicano.**Doce cortometrajes que ponen el foco en la etapa de crecimiento y la multiculturalidad del entorno.
- 7 Surrealidades: Imagen Poética. Once cortometrajes que exploran las posibilidades del medio, cuestionándolas desde la experimentalidad.
 - 8 Las historias no contadas.
 Catorce cortometrajes con un alto compromiso social.
 - 9 México en la Televisión Global. El talento mexicano en producciones estadounidenses.

LatAm cinema*com