

FESTIVAL 2019

Tras una edición 2018 en la que la animación latinoamericana estuvo presente con una veintena de obras y la brasileña fue protagonista como territorio invitado, la nueva edición del Festival de Annecy apenas recibe una decena de títulos regionales. Argentina, con participación en cuatro de las obras seleccionadas en el certamen, es el país del continente con mayor presencia en esta edición.

La flamante sección competitiva Contrechamp, dedicada a largometrajes que toman riesgos narrativos y estéticos, presenta los dos únicos largos latinoamericanos del festival, dos trabajos muy esperados: "Homeless", de José Ignacio Navarro, Jorge Campusano y Santiago O'Ryan (Chile/Argentina) y "Día de muertos" de Carlos Gutiérrez (México).

Cinco obras en corto regionales participan en la dos de las categorías dedicadas al formato en el certamen. La sección competitiva presenta el mexicano "Hideouser and Hideouser" de Aria Covamovas y el argentino-francés "Pulsión" de Pedro Casavecchia; mientras que la categoría Perspectivas exhibe tres: el colombiano "Por ahora un cuento" de Carla Melo, el peruano "Y así aparecieron los ríos" de Miguel Araoz y el brasileño "Sangre" de Thiago Minamisawa, Bruno Castro y Guto BR.

Por su parte, la coproducción entre Chile, Argentina y Colombia "Petit", de Bernardita Ojeda, es la única representante de la región en la extensa categoría dedicada a las series, en la que compiten dos docenas de trabajos. También hay un único ejemplar en la sección de realidad virtual, en la que se presenta "Gloomy Eyes" de Jorge Tereso y Fernando Maldonado (Argentina/Francia); y en obras comisionadas, donde se exhibe "10 años de Cut Out Fest" de Andrea Mondragón (México).

La participación latinoamericana en el mercado también es más reducida que en 2018, cuando fueron siete los proyectos seleccionados en las diferentes categorías de pitch. En esta edición, un total de cuatro proyectos regionales son los que tendrán mayor visibilidad en MIFA Pitches: la serie "Dos pajaritos" de Alfredo Soderguit y Alejo Schettini (Uruguay/Argentina/Francia), el largometraje brasileño "Ana, en passant"; y dos series 2D orientadas a público adolescente que se presentan en Animation du Monde, "Love Quest" de Grace Cárdenas y Daniel Chang (Perú) y "Un pedazo de paz" de Beltrán Pérez (Colombia/ Venezuela).

COMPETENCIA

HOMELESS

JOSÉ IGNACIO NAVARRO, JORGE CAMPUSANO Y SANTIAGO O'RYAN (CHILE/ARGENTINA)

LARGOS

DÍA DE **MUERTOS**

CARLOS GUTIÉRREZ (MÉXICO)

POR AHORA UN CUENTO

CARLA MELO (COLOMBIA)

PEDRO CASAVECCHIA

HIDEOUSER AND HIDEOUSER

ARIA COVAMOVAS (MÉXICO)

SANGRE

THIAGO MINAMISAWA, BRUNO CASTRO Y GUTO BR (BRASIL)

Y ASÍ **APARECIERON** LOS RÍOS

MIGUEL ARAOZ (PERÚ)

SERIES

PETIT

BERNARDITA OJEDA (CHILE/ ARGENTINA/ COLOMBIA)

ANA, EN **PASSANT**

FERNANDA SALGADO (BRASIL)

OBRAS

GLOOMY EYES

JORGE TERESO Y FERNANDO MALDONADO (ARGENTINA/FRANCIA)

DOS **PAJARITOS**

ALFREDO SODERGUIT Y ALEJO SCHETTINI (URUGUAY/ ARGENTINA)

GRACE CÁRDENAS Y DANIEL CHANG (PERÚ)

10 AÑOS DE CUT OUT FEST

ANDREA MONDRAGÓN GARCÍA (MÉXICO)

UN PEDAZO DE PAZ

BELTRÁN PÉREZ (COLOMBIA/ VENEZUELA)

Prémios Quirino de **Animação** Ibero-Americana

Prémios Quirino de la **Animación** Iberoamericana

Abril 2020, Santa Cruz de Tenerife [España]

Premio Clan Talento Quirino para jóvenes creadores iberoamericanos

- 1º Concurso de ideas para cortometrajes de animación con el lema "Lo que nos hace iguales".
- El objetivo del concurso es producir una pieza de animación de máximo 1'30"
 RTVE/Clan Internacional producirá el cortometraje con un presupuesto de hasta 6.000 €.
- La convocatoria para inscribir guiones finaliza el próximo 8 de julio de 2019.

[Patrocionadores Oro

[Patrocinadores Plata]

[Patrocinadores Bronec]

LA MITAD SE ABRE PASO:

DIRECTORAS

DE ANIMACIÓN LATINOAMERICANA

Entre los cerca de 200 largometrajes estrenados de los que se tiene registro* en Latinoamérica, apenas una decena de mujeres han estado al frente de la dirección. Liliana Romero, Vivianne Barry, Celia Catunda, Marcela Rincón o Mariana Caltabiano son algunos de los nombres que aparecen en un panorama en el que la mitad ausente comienza a abrirse paso. Por Marta García.

En 1917, Argentina estrenó el primer largometraje del que se tiene registro en la historia: "El apóstol" de Quirino Cristiani. 85 años y 20 películas después llegaron a salas argentinas los dos primeros largos dirigidos por una mujer: "Bahía mágica" de **María Valentini**, un filme protagonizado por una bióloga apasionada por los animales producida por Cine Media Group, Naya Films, Cinecolor, JZ y Asociados y Mundo Marino en coproducción con la española MDA Films; y "Micaela, una película mágica" de **Rosana Manfredi** (Encuadre, Laboratorios Stagnaro), una obra que incluye imagen real en la que una niña tiene como visión volver a pintar los colores en un mundo de fantasía que se convirtió al blanco y negro.

Después llegaron una decena de películas dirigidas por mujeres, tres de ellas firmadas por Liliana Romero, la directora mujer más prolífica en el largometraje de la que se tiene registro en la región. En 2007, estrenó "Martín Fierro, la película" codirigida con Norman Ruiz (Aleph Media, Argentina/ Maíz Producciones, España), en 2010 lanzó junto a Ruiz "Cuentos de la selva" (Aleph Media, Argentina/ DTV, Uruguay); y estrenó en

solitario "Anida y el circo flotante" en 2018 (Cinema Digital, Dida Films, Imageneers), un filme protagonizado por una artista con poderes. "En Argentina se estrenan más de 100 películas, y hay años en los que no se estrena ninguna de animación. Desde ahí, va partimos con una desventaja enorme", sostiene Romero. En esta línea, señala que la regulación debe pasar por fomentar la animación para que hava más posibilidades, y así también para las directoras mujeres. "La ley de cupos puede funcionar en un principio, pero hay que profundizar más, construir más oportunidades. Desde el INCAA se podría plantear cupos de películas animadas, así tendríamos más opción de elegir este formato y tener continuidad de trabajo", afirma.

La directora hoy prepara su próximo largo en codirección con Ruiz, "El gigante egoísta" (Largarto Juancho & Asoc.Prod.). Junto a ella, solo cuatro directoras aparecen en la treintena de proyectos en desarrollo de los que tiene registro el INCAA: "Boris Cloud y la fábrica de nubes" de **Sofía Libkind** (UNTREF Media), "Corazón dorado" de **Daniela Fiore** (Mutante), "El Patalarga" de **Merce-**

*Registro realizado a través de investigación personal con el apoyo de ICAA, Pixelatl, GEMA, INCAA, ABCA, APA, Perú Animation, Gremio de Animadores de Ecuador, Animachi; José Iñesta y Gabriel Bonilla.

des Moreira (Eucalyptus) y "Kintsugi" de **María Laura Ruggiero** (SeirenFilms).

Con los mismos años de historia, en Brasil el panorama no es más alentador: en el cerca de medio centenar de largometrajes estrenados de los que ABCA (Asociación Brasileña de Cine de Animación) tiene información, solo aparecen dos directoras con doble obra cada una: Mariana Caltabiano, quien estrenó "As Aventuras de Gui & Estopa" y "Brasil Animado" en 2009 y 2011, ambas producciones de Mariana Caltabiano Criações; y Celia Catunda, quien co-dirigió "Peixonauta - Agente Secreto da O.S.T.R.A" junto a Kiko Mistrogiro (TV PenGuim) en 2012; y "Peixonauta - O Filme" (TV PenGuim) junto a Mistrogiro y Rodrigo EBA en 2016, ambas adaptaciones de la serie homónima dirigida por la dupla inicial.

El panorama a medio plazo tampoco se proyecta demasiado transformador. Entre la treintena de largos en diferentes etapas de desarrollo de los que se tiene registro, aparecen escasos nombres de mujeres directoras, entre ellos Catunda, que regresa con Mistrogiro para codirigir "Tarsilinha"; Marília Feldhues, codirectora junto a Marcos França de "Além da Lenda"; o Fernanda Barbosa, quien prepara "Ana, en passant".

También se incluyen dos nombres de mujeres referentes en la animación en corto que preparan su debut en largo, con el año 2020 como horizonte para su estreno: la premiada directora de Minas Gerais **Tania Anaya** ("Agtus", "Castelos de Vento", "Balançando na Gangorra") quien trabaja en "Nimuendaju"; y la paulista **Rosana Urbes**, directora del reconocidísimo corto "Guida",

que preproduce hoy "Safo", un filme en torno a la mujer artista. "Safo personifica la historia de la mujer artista en la sociedad desde que vivió hasta nuestros días, porque su obra fue negada por muchas generaciones", explica la directora paulista, quien trabajó durante años en grandes estudios en los que prácticamente era la única mujer. "Lo que hoy se identifica como mi estilo yo lo encontré muy tarde, había animado para muchos proyectos distintos donde aprendí el trazo de cada uno, y no sabía cuál era el mío. Y de verdad encontré mi trazo cuando encontré a artistas mujeres a las que en principio no tenía acceso", afirma.

México tiene en su historia cerca de medio centenar de largometrajes de animación estrenados. Entre todos ellos, solo hay registro de una directora mujer: **María Fernanda Rivero Gutiérrez**, quien en 2015 lanzó "Las aventuras de Itzel y Sonia" (Fundación Todo Por el Cine), un filme protagonizado por una niña y su amiga rana.

Sin embargo, la tapatía **Karla Castañeda** es una de las principales artistas del *stop-motion* mexicano. Directora de los premiados cortos "Jacinta" y "La noria", entre otros, Castañeda está finalizando su próximo corto, "Jack y la muerte"; y escribiendo junto a Guillermo del Toro su primer largometraje, quien también será productor. "Le estoy y estaré agradecida que volteó los ojos hacia México, hacia Guadalajara, y hacia una mujer". Como cuna del *stop-motion*, en Guadalajara hay otras mujeres referentes de esta técnica, como **Rita Basulto** ("Lluvia en los ojos", "Al octavo día, la creación", "Zimbo")) o **Sofía Carrillo**. La directora de los premiados cortos "Cerulia", "La casa

triste" y "Prita Noire" también prepara su salto al largo, con un proyecto de nombre provisional "La niña pájaro".

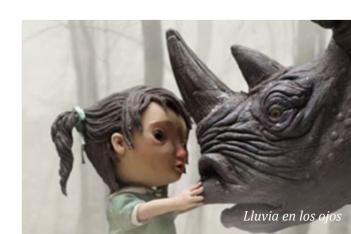
Hace dos años, la colombiana Marcela Rincón quebró la veda en el país andino con el lanzamiento de "El libro de Lila" (Fosfenos Media, Colombia/Palermo Estudio Uruguay), primer largo de animación dirigido por una mujer en la decena de estrenos de la historia de la Colombia animada. El filme está ambientado en los universos colombianos y está protagonizado por una niña aventurera. Fosfenos Media, el estudio que fundó con su hermana y productora Maritza, es la productora de la película, desde el que también han realizado series como "Guillermina y Candelario". Según datos proporcionados por Liliana Rincón, productora y presidenta de GEMA (Grupo de Empresas de Animación de Colombia), entre los cerca de media treintena de proyectos en diferentes etapas de producción y desarrollo, solo "Una noche estrellada", de Sandra Obando y Tatiana Pinzón, es dirigido por mujeres.

Tampoco hay apenas rastro de mujeres directoras en el histórico de estrenos de largometraje en Cuba, Perú, Uruguay o Chile. En la casi una decena de largometrajes estrenados a lo largo de la historia del país austral, solo aparecen **Fernanda Barros**, que codirigió con Giovanni Luongo el documental animado "La cuentamundos, poemas de Gabriela Mistral"; y la pionera del stop-motion **Vivienne Barry**, quien en 2016 lanzó su docuficción con partes en stop-motion "Atrapados en Japón". Barry se formó en la Alemania Oriental y llegó a Chile cuando todavía nadie trabaja la técnica del cuadro a cuadro. "Como toda mujer,

y en el mundo del cine en el cual participan en su mayoría hombres, me he encontrado varias veces con tratos machistas y prepotentes. Especialmente me ocurrió en los primeros años de mi trayectoria, cuando trabajábamos en comerciales publicitarios para ganarnos la vida. Estas dificultades se debían generalmente a que los directores que me dirigían eran muy inseguros y machistas, trataban de hacerme sentir mal para demostrar que sabían más que yo. Y la realidad era que yo venía regresando de mi aprendizaje en Alemania Oriental y que en mi país no había personas que supieran la técnica del stop motion", afirma.

La directora y animadora tiene un guion de largo infantil en stop-motion finalizado, "pero no lo he realizado, no he encontrado el financiamiento ni a las personas que me ayuden a encontrarlo. Entonces me he desanimado, porque realizar un largometraje de animación es un trabajo muy largo y agotador que generalmente no es bien recompensado", sostiene. Como Barry, algunas mujeres están trabajando en proyectos en largo, como la joven **Alejandra Jaramillo**, quien trabaja en "Hain", un filme en torno al pueblo Selk'nam.

Por su parte, los únicos dos largometrajes estrenados a la fecha en Uruguay, "Selkirk" (Tournier Animation, La Suma, Uruguay/ Patagonik, Maíz, Argentina/ Cinemanimadores, Chile) y "AninA" (Palermo Estudio, Uruguay/ Fosfenos Media, Colombia) son dirigidos por hombres: Walter Tournier y Alfredo Soderguit, respectivamente. En el caso del primero, es clave destacar el trabajo de Lala Severi, directora de arte de la película que trabaja mano a mano con Tournier, quien como directora también ha estrenado obras, como el cortometraje "Soberano papeleo".

En Perú no hay registro de directoras mujeres con largos finalizados, pero ya aparecen algunos nombres con proyectos en desarrollo, como **Dana Bonilla, July Naters** o **Muriel Holguín**, quienes preparan "Manko Inka", "Bobo" y "Guardianes del agua", respectivamente.

HACIA LA TRANSFORMACIÓN

Además de las ya mencionadas, otras directoras emergentes están acortando la brecha desde el formato corto o las series. Encontramos aquí a la chilena **Fernanda Frick**, que tras su multipremiado cortometraje "Here's the Plan" está creando "Raise the Bar" una serie feminista que ya tiene el apoyo de Netflix; la colombiana **Catalina Vásquez**, directora del premiado corto documental 2D "Cárcel"; o la brasileña **Nara Normande**, quien recientemente lanzó el corto stop-motion íntimo y personal "Guaxuma", ganador del Premio Quirino 2019 (y que prepara su salto al largo en imagen real en codirección con Tião).

También desde las escuelas empiezan a sonar nombres con obras realizadas en ese marco. como la mexicana Andrea Gudiño, directora de "Dejarse crecer el cuerpo"; la dominicana Génesis Valenzuela, autora de "Industrializado"; la uruguava Lucía Duclosson, directora de "Más que palabras" o la chilena **Kylie Trupp**, directora de "WARF". Según la argentina Liliana Romero, la existencia de la industria es clave para que puedan continuar su camino: "En las escuelas es mavor la matrícula de alumnas que alumnos, y en el campo laboral es inverso. También hay muchas animadoras que están trabajando en cortometrajes, algunas muy buenas con mucha representación en festivales. Lo que falta es la incorporación a la industria para realizar largometrajes y eso es porque hay que hacer industria", afirma.

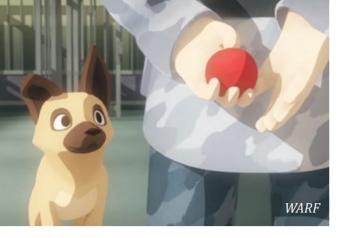
En los últimos dos años, la participación de las mujeres en la industria de la animación es tema de conversación en conferencias y mesas en los encuentros sectoriales, como el Stop Motion Our Fest o los Premios Quirino. Asimismo, si bien no hay ningún festival dedicado a la animación dirigida por mujeres (como el austríaco Tricky Women), algunos certámenes también están poniendo atención en sus programaciones a la

diversidad de las miradas y la pluralidad de la representación de poblaciones que, hasta hoy, prácticamente, han ocupado el lugar de espectadoras.

La preocupación empieza a sentirse, pero todavía se resisten las medidas afirmativas en los mecanismos de fomento de los cines regionales. En 2018, ANCINE (Agência Nacional do Cinema) implementó una política innovadora: al menos el 35% de los fondos invertidos en los proyectos de la convocatoria anual debían premiar a filmes dirigidos por mujeres, transexuales o travestis; y al menos el 10% de ese valor se reservaría a cineastas negros e indígenas. Esta medida, que hoy está puesta en duda ante el cambio de gobierno, llegó tras un exhaustivo informe que indicaba que el 75,4% del total de largometrajes brasileños lanzados en 2016 eran dirigidos por hombres blancos.

En los últimos años han surgido contadas organizaciones con el objetivo de visibilizar y exigir transformaciones, acompañando el movimiento feminista global. En abril de 2018 se creó **RAMA**, la Red de Animadoras Mujeres de Argentina que hoy integra el Frente Feminista Audiovisual en el territorio austral. En la pasada edición del Festival Cartón presentaron algunos datos en torno al ámbito laboral, que si bien no arrojan demasiadas claves al no ser comparativos, sí se aprecia que de las 133 animadoras entrevistadas solo el 34,1% vive de la animación y apenas el 16% reci-

bió un subsidio para realizar un provecto propio. Asimismo, el 50% sufrió discriminaciones de género en el ámbito laboral, como menor salario a igual trabajo que compañeros hombres, ausencia de confianza o desconocimiento de roles a pesar de estar en puestos de decisión. Asimismo, RAMA también está trabajando en una línea artística: realizó la primera película colectiva, "En boca de todas", un cadáver exquisito de animación feminista que está circulando por festivales; y ya está en marcha la segunda, de nombre provisional "Veo - Veo". En el resto de territorios todavía hav ausencia de otros colectivos, así como de asociaciones, como a nivel internacional aparecen Women in Animation o la flamante Muieres en la Industria de la Animación in Spain.

No obstante, y tal y como advierte la brasileña Rosana Urbes, también se torna fundamental mirar para dentro y revisar los esquemas de producción, así como su visibilización. "La estructura vertical de la producción da demasiada importancia a la dirección y se va perdiendo la importancia de las personas del equipo. La estructura vertical viene de la *psique* masculina, hay que obedecer sin cuestionar; y creo que es saludable horizontalizarla un poco más teniendo en cuenta que la creatividad está más distribuida de lo que se hace creer. También el reconocimiento debe horizontalizarse más, y creo que es algo que puede venir con la mayor participación de la mujer en la escena social y de la animación", concluye.

Para la elaboración de este artículo se ha utilizado información recogida entre marzo y abril de 2019 para el capítulo "Mujeres en la Animación Iberoamericana" del Libro Blanco Quirino de la animación iberoamericana, escrito por la misma autora, actualizada en mayo y junio de 2019.

Libro Blanco Quirino de la Animación Iberoamericana

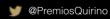
Colaboran institutos de cine y asociaciones de productores y creadores de todo Iberoamérica.

Consulta en la web:

- Base de datos por país: asociaciones, casas productoras centros de formación y eventos.
- Anexo I: Mujeres directoras en la animación iberoamericana el futuro será feminista o no será.

FUTURO EMERGENTE

A TENER EN CUENTA

LatAm cinema presenta seis largometrajes de operaprimistas en diferentes etapas a tener en cuenta. Proyectos debutantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México con estilos propios y temáticas diversas que dan cuenta, una vez más, de la pluralidad de la animación latinoamericana, que no puede presentarse bajo una sola etiqueta. Por Marta García.

En Argentina se ultima el debut de Mercedes Moreira, "El Patalarga", un filme de aventuras que confronta al mundo infantil con el adulto a través de *collage*, foto y *cut out*. La directora se estrena en el largometraje después de realizar una decena de trabajos que se han presentado en certámenes como Mar del Plata o Annecy. Entre sus trabajos, destacan los cortos "Frágil" y "Milo"; además del videoclip "La delgada" o la serie "Fantasmagorías". El proyecto se presentó en la sección *work in progress* de Animation! Ventana Sur el pasado mes de diciembre.

También con mixtura de técnicas se desarrolla en la ciudad de Belo Horizonte "Ana, en passant", ópera prima de Fernanda Salgado. La directora, guionista y productora prepara este personal filme dirigido a público joven y adulto que participó en BrLab 2018 y ahora se presenta en los Pitch de MIFA. En su trayectoria, desde su estudio Apiário, destacan trabajos como "Tormenta" o "Chrysalises", títulos reconocidos tanto en Brasil como en festivales internacionales. También ha producido el premiadísimo corto "Swings and Milshakes" y, en paralelo, trabaja en la serie feminista "Mil e um rolês Zangadas", codirigida junto a Thereza Nardelli.

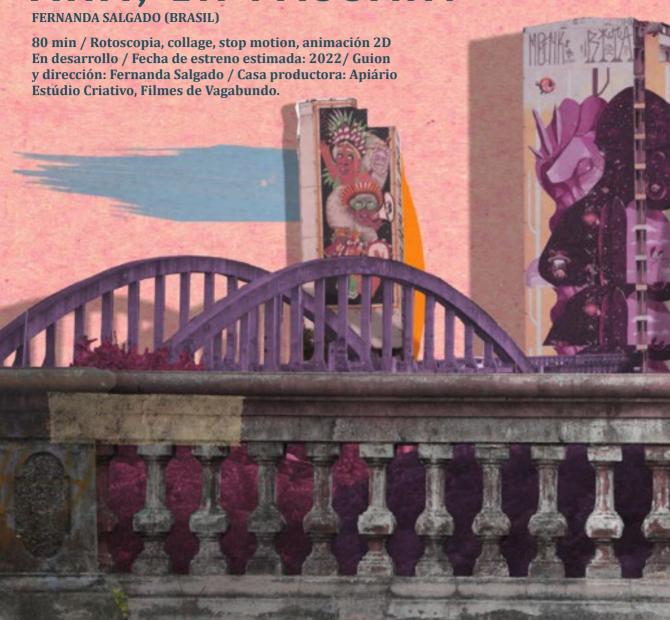
En Brasil también desarrolla su primer largometraje el paulista Marcus Vinícius Vasconcelos, "Todos os demônios estao mortos", una película íntima que explora el 2D y las masculinidades. Vasconcelos ha desarrollado un personal estilo en sus cortos "Realejo", "Pintas" y "Quando os días eram eternos", laureado en certámenes nacionales e internacionales. El director, que también colaboró en el ya célebre "O Menino e o Mundo" de Alê Abreu, produce desde la productora que fundó hace unos años, Estúdio Teremim.

En Colombia se preproduce "Len y el canto de las ballenas", primer filme de Manu Samhita y Manuel Victoria en el que también participa el argentino Nelson Luty en la dirección de arte. Se trata de un proyecto esperado de largo aliento que ha participado en espacios como Animation!, Animation du Monde MIFA o Residencia Algo en Común, y que en 2018 ganó el estímulo de producción del FDC de Proimágenes.

Por su parte, encabezado por los hermanos Vonno y Roy Ambriz, el estudio mexicano Cinema Fantasma preproduce el largo *stop-motion* "La balada del Fénix", un proyecto basado en la mitología clásica que ha participado en Pixelatl y Animation! Ventana Sur. Tras un aclamado recorrido con el corto "Revoltoso", un filme cubista en *stop-motion* ambientado en la revolución mexicana que contó con el apoyo de Guillermo del Toro, el joven estudio ya es reconocido por su particular estilo. El sello Cinema Fantasma ha quedado impreso en contenidos propios y por encargo, entre los que destacan varios para Cartoon Network, el que fue su primer cliente.

También en *stop-motion*, la chilena Alejandra Jaramillo desarrolla el largometraje "Hain", un *coming of age* fantástico ambientado en el universo del pueblo Selk' nam que ha participado en BrLab y BioBioLab, entre otros espacios. Cofundadora del estudio Gigante Azul, desde donde también desarrolla la serie infantil "Negocio de brujas"; Jaramillo es reconocida por su corto *stop-motion* "Halahaches", además de haber trabajado como animadora en la aclamada serie chilena "Puerto Papel" y la canadiense "Nirukittumiut".

Buscando un apartamento, Ana encuentra a Alice, su doble, y la sigue. Cara a cara, mirando sus respectivos abismos, descubrirán lo que significa convertirse en quienes son, mientras descubren nuevos caminos en medio de las memorias, lenguas e imágenes de innumerables ciudades inventadas.

""Ana, en passant" es la historia universal del ser humano buscándose a sí mismo; pero también es la peculiar historia de las andanzas de dos mujeres jóvenes en Belo Horizonte, su relación con la ciudad y entre ellas. Asimismo, es una animación experimental y visualmente llamativa, que utiliza técnicas mixtas para producir imágenes que acentúan y concretan en el ámbito visual los aspectos subjetivos de los personajes y la narrativa", Fernanda Salgado.

70 min / Foto, collage, cut out / En finalización / Fecha de estreno estimada: septiembre 2019 Guion: Edgar Roggenbau / Casa productora: Eucalyptus Animación.

70 min/Stop motion/En desarrollo/Fecha de estreno estimada: 2025/Guion y dirección: Alejandra Jaramillo/Casa productora: Gigante Azul, Pinda.

Durante el rito de iniciación Selk'nam, seis jóvenes son perseguidos por misteriosos espíritus. Ellos irán descubriendo la verdad oculta sobre su tribu, emprendiendo un viaje irrevocable hacia la adultez.

"Mi motivación como directora de "Hain" es comprender la cosmología indígena para traducirlo a un lenguaje cinematográfico que llame la atención del público. Los Selk'nam vivían su mitología a través de sus rituales, lo cual me inspira a usar la técnica de animación para representar esas creencias. Ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros, temas que podemos discutir y empatizar. Se retrata el paso a la adultez con un ritual indígena, pero nos pregunta: ¿qué significa hacerse hombre?", Alejandra Jaramillo.

LEN Y EL CANTO DE LAS BALLENAS

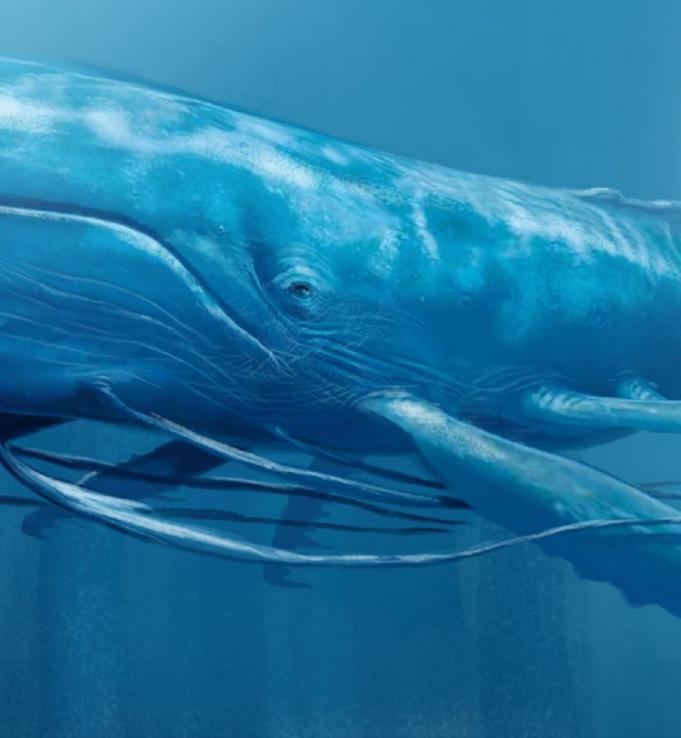
MANU SAMHITA, MANUEL VICTORIA (COLOMBIA)

88 min/ 2D, 3D/ En preproducción/ Fecha de estreno estimada: 2022/ Guion y dirección: Manuel Victoria, Manu Shamita/ Dirección de arte: Nelson Luty/ Casa productora: Len SAS / Agente de ventas: Latido Films.

Un temor agudo al agua ha alejado a Len (9) de todos los rituales subacuáticos que practica su tribu, y no tiene más opción que acompañarlos desde fuera. Imagina disparates sobre cómo serán los animales que habitan bajo el agua, y les cuenta historias a un grupo de piedras pintadas, sus únicas amigas, viviendo como una extraña entre su propia gente. La llegada de las Ballenas a la costa es arruinada por una tormenta, y Len, que no logra regresar a la aldea en medio de la lluvia, se encuentra con un misterioso Hombre-Jaguar llamado Matü. Éste le encarga avisar al Consejo de futuras tempestades que arrasarán con la aldea en una inundación si no abandonan la costa. Len lo intenta, pero fracasa, debido a antiguos rencores de la tribu con los Jaguares. Guiada por el canto de las Ballenas, Len tendrá que enfrentar los temores de su tribu y los suyos propios, para poder salvarlos.

"El objetivo principal del proyecto es que Len y el canto de las ballenas sea una gran película latinoamericana. Que nos identifique como continente amerindio, en una alta apuesta en términos estéticos y de producción. Un proyecto en formato 2D que viaje por el mundo brindando una mirada hacia el mundo de la magia y la sabiduría espiritual de nuestros pueblos indígenas. Que desafíe los mercados internacionales con un contenido propio en un formato universal. Y al interior de nuestro continente, que permita una formulación del contenido cultural coherente a nuestra naturaleza geográfica, ideológica y nuestras posibilidades de producción a través de un serio trabajo investigativo e interpretativo", Manu Shamita y Manuel Victoria.

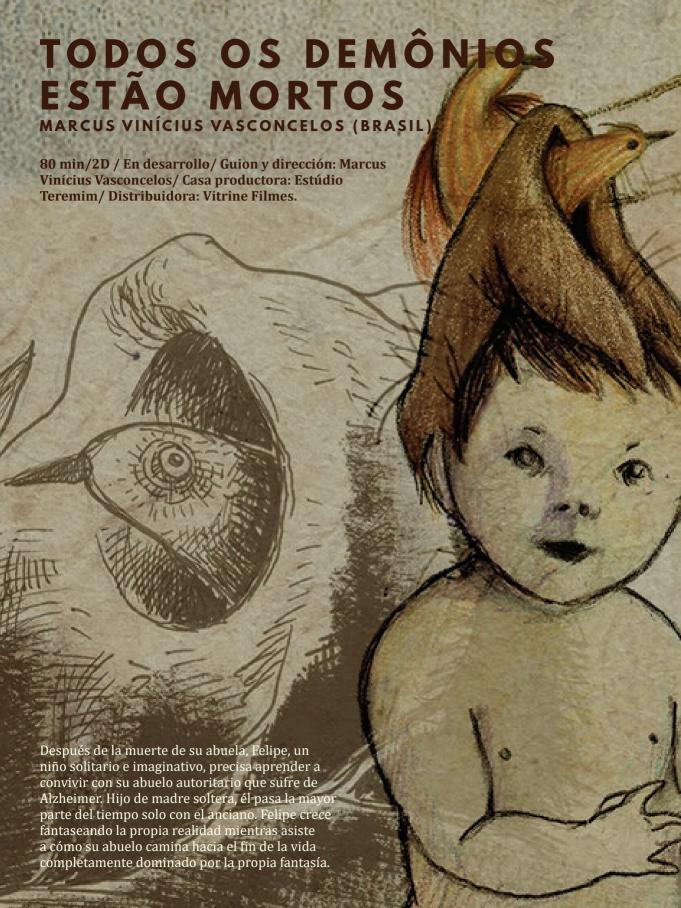

Virian, una joven y poderosa princesa trasgo que puede producir fuego a voluntad, se siente abrumada porque su moribundo padre, el rey Terrowyn, siempre le ha dicho que ella es la única que puede salvarlo de la muerte. Virian se ve obligada a aprender alquimia para controlar su poder y así elaborar el elixir de la vida eterna. Cuando Virian descubre que su amado padre es un tirano que ha estado utilizando su fuego en secreto para succionar las almas de otros para alargar su vida, Virian duda de todo lo que sabe. Escapa de su castillo y, durante su fuga, encuentra al peor enemigo del rey Terrowyn encarcelado en las mazmorras: Fénix. Esta ave, que nace al amanecer y muere al anochecer todos los días, le ofrece a Virian enseñarle, con alquimia, un nuevo camino que responderá todas sus preguntas. Ahora fugitivos, como maestro y aprendiz, Virian y Fénix viajan a través del reino. En su camino, Virian conoce a varios personajes fantásticos que la ayudan a comprender los secretos detrás de su don, pero también la tarea desafiante que se supone que debe cumplir. Gracias a las lecciones del Fénix y sus nuevos amigos, Virian aprende cómo salvar al pueblo del cruel régimen de su padre y cómo salvar la alma de éste a pesar de no poder salvar su vida. Virian se convierte en la nueva reina y promete servir a los demás con sabiduría.

"Los mitos encierran verdades universales que ayudan a todos a ubicarnos y encontrar nuestro propósito dentro del mundo, pero en la oscuridad de la historia universal y el incesante trajín del mundo moderno, hemos comenzado a perder el interés en leerlos. Es desde un profundo amor por la mitología clásica, así como un interés genuino por transmitir mensajes positivos a nuevas generaciones, que consideramos de gran pertinencia contar esta historia, para nosotros, es de vital importancia traer las reflexiones de la sabiduría antigua al gran público", Roy y Vonno Ambriz, directores.

Artista de portada: TANIA ANAYA

"La cuestión en pauta, el bajo número de directoras en el cine de animación, me hizo pensar en el abismo mostrado por las estadísticas acerca de la inserción de profesionales mujeres en el cine. Y no sólo en el cine de animación, sino en el cine en general. Esto demuestra que las mujeres se quedan al margen del cine. O, que las mujeres se quedan de un lado y el cine de otro. Separados.

¿Cómo resolver este impasse? ¿Cómo ilustrar esta cuestión?

Inmediatamente el Thaumascope surgió en mi mente. Las dos imágenes que lo componen. cuando inertes, quedan separadas, una en cada cara de su disco. Cuando puestas en movimiento, a través del hilo que las hace girar, la magia sucede! Las imágenes pasan a interactuar v complementarse. ; No es una bella imagen? Las muieres se están poniendo en movimiento. La mitad se abre paso.", Tania Anaya.

Tania Anaya estudió Bellas Artes en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, graduación y maestría. Su campo de actuación es el dibujo y el cine. Realizó varios cortos, entre los que destacan "Agtux", "Castelos de Vento" y "Balancando na Gangorra"; y actualmente dirige su primer largo-

LatAm cinema es un plataforma de información especializado en la industria cinematográfica latinoamericana. Dirigido a profesionales del sector y al público en general interesado en el cine latinoamericano, nuestras revistas digitales ofrecen, junto con nuestra página web, información clave para descubrir e impulsar nuevos proyectos y negocios cinematográficos, así como para ampliar la red de contactos profesionales en el continente americano. Con su sede en Montevideo, LatAm cinema cuenta con una red de colaboradores residentes en Santiago de Chile, Bogotá, Madrid y París.

www.latamcinema.com

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

Síguenos en internet, en <a>[1]/LatAmCinema, en <code>E@LatAmcinema</code> o personalmente en los diversos festivales y mercados en los que estamos presentes.

LatAm cinema e-magazine. Iunio de 2019

Dirección: Gerardo Michelin (gerardo@latamcinema.com) Coordinación "Especial animación 2019": Marta García Diseño: venado - www.venadoweb.com

Ilustración portada: Tania Anava

Agradecemos la colaboración de Irene Blei, Liliana Romero, Vivienne Barry, Karla Castañeda, Fernanda Frick, Tania Anaya, Marcela Rincón, Maritza Rincón, Rosana Urbes, Sofía Carrillo, Silvina Cornillon, Alejandra Grimaldi, Gabriel Bonilla, José Iñesta, Sofía Arcuri, Christiane Días, José Luis Farias, Bea Bartolomé, Paula Astorga, RAMA, MIA, ABCA, APA, GEMA Animación, Animachi y Peru Animation.

ANIMACIÓN EN LA TV LATINOAMERICANA

UNA RADIOGRAFÍA

A pesar del rápido crecimiento que están teniendo las plataformas OTT, los canales de televisión siguen siendo hoy el principal reducto para la animación latinoamericana. Y es que las señales panregionales de la televisión de pago junto a los canales públicos y privados de la TV en abierto y digital se han transformado en la principal pantalla para la exhibición de las series latinoamericanas de animación. La necesidad de contenidos para completar las rejillas de la veintena de canales infantiles y juveniles que programan animación en toda la región no sólo ha despertado una gran competencia en la búsqueda de contenidos originales, sino que ha provocado el salto de los canales al campo de la producción y coproducción, convirtiéndolos en una de las principales fuentes de financiación de series y cortos promocionales. Por Gerardo Michelin.

CORPARTES

CORPARTES

SANHC 15

CORPARTES

SANFIC 15

S/NFIC15

INDUSTRIA

19 AL 23 DE AGO.

-⊁21

-≥21A -=≥21

WIP IBEROAMERICANO
/ SANTIAGO LAB / SANFIC NET

POSTULACIONES: 25 ABR AL 21 JUN

postulaciones.sanfic.com

PRODUCE

La animación parece sentirse cómoda en el mercado de la TV de pago, que en Latinoamérica suma alrededor de 70 millones de suscriptores, ocupando los dos primeros lugares en el ranking de las señales más vistas (Cartoon Network y Discovery Kids, respectivamente) y con cuatro canales en el *top 10*, según datos de Kantar IBO-PE Media.

A pesar de estos datos, la incertidumbre sobrevuela por los distintos frentes del audiovisual. Por el lado de *streaming*, todas las miradas están puestas al crecimiento que pueda tener la demanda de contenidos por parte de Netflix pero también están puestas en los movimientos que está realizando Disney, que lanzará su plataforma Disney+ el próximo mes de noviembre.

Mientras tanto, los retos de la televisión pública y privada pasan por otro lado, enfrentando desafíos que van desde la adaptación de sus contenidos a la nueva geografía audiovisual y cambios de hábitos de la audiencia, hasta la financiación y el debate sobre el papel de la TV pública que en Latinoamérica, a diferencia de Europa, ha nacido después de la televisión comercial.

En este artículo hemos querido realizar una radiografía del sector para conocer el lugar que ocupan las series de animación latinoamericanas en los canales de la región. Para responder a esa pregunta y conocer las políticas de adquisiciones y el valor de la animación latinoamericana, hemos conversado con los responsables de tres canales que le dedican un lugar especial a la animación latinoamericana: Cartoon Network, el canal brasileño Gloob y el argentino Pakapaka.

LUCAS ARECHAGA

Director de Operaciones y Estrategia de Programación Cartoon Network Latinoamérica

Lucas Arechaga es Director de Operaciones y Estrategia de Programación de los canales Cartoon Network, Boomerang y Tooncast Latinoamérica y tiene a su cargo la selección de contenidos para las marcas infantiles de Turner en todo su ecosistema multiplataforma, con foco en el desarrollo de las plataformas lineal y no lineales.

¿Qué es lo que más le llama la atención de la animación latinoamericana? ¿Qué series regionales han desarrollado y/o adquirido en los últimos años?

Alolargo de la región encontramos un gran caudal de talento e ideas. Vemos en Latinoamérica voces y visiones que permiten que existan proyectos con elementos locales que a su vez tienen la posibilidad de viajar fuera de la región latinoamericana. Como parte de nuestra estrategia nuestras marcas se han consolidado tanto en producción original como adquisición dentro de los principales mercados de la región. Tenemos un compromiso constante y creciente con la búsqueda de nuevos talentos y voces, y el brindar apoyo a la industria latinoamericana de animación. De estos últimos dos años se pueden destacar una gran cantidad de proyectos como "La Leyenda de Zeta & Ozz", "Golpea Duro Hara", "Las Aventuras de Ogú,

Mampato y Rena", "Mr. Trance", "Guau", "Miau", "Any Malú" "Oswaldo", "Zuzubalandia", "Villanos", "Vikingos", "Toontorial", "Mónica y su pandilla" y "Otra Semana en Cartoon", por nombrar algunos. En breve estaremos anunciando nuevas incorporaciones para todas nuestras plataformas.

¿Qué lugar ocupa la animación latinoamericana en la programación de Cartoon Network?

El porcentaje varía según el momento del año, mercado y situación particular, lo que podemos afirmar es que la estrategia está muy orientada a la producción original local. Cada año las actividades de la industria en nuestros principales mercados ocupan un lugar clave en la agenda; por ejemplo el Festival Pixelatl en México, donde organizamos un *pitch* de animación que lleva cinco años consecutivos, o Chilemonos en Chile, donde llevamos a cabo el concurso "Nuevas series para

Cartoon Network Latinoamérica" desde hace cuatro ediciones. Este tipo de iniciativas continúan reforzando nuestro compromiso en cuanto a la búsqueda de talentos, el estrechar lazos con los creadores locales y apoyar la industria de la animación latinoamericana. Y luego, al momento de implementar la estrategia para nuestras plataformas, buscamos dar a esas producciones una buena exposición para promoverlos y lograr *engagement* con la audiencia.

¿Cómo define la línea de programación del canal? ¿Qué tipo de contenidos están interesados en adquirir?

Si bien manejamos una estrategia central para todos nuestros mercados, existen variaciones de acuerdo al momento del año, plataformas, las propiedades y las necesidades del mercado puntual. Sumado a la gran cantidad de contenido producido por Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation y adquisiciones fuera de Latinoamérica buscamos tener un equilibrio entre

todos nuestros contenidos para mantener fresca y relevante la experiencia en nuestros puntos de contacto para nuestros fans.

En cuanto a qué contenidos estamos interesados en adquirir, principalmente se busca que esté alineado con el ADN de nuestra marca en cuanto al humor, la irreverencia, el desafío y tomando riesgos de acuerdo con el momento en cada mercado.

¿En qué etapa de los proyectos suelen entrar?

Desde nuestro lugar buscamos detectar y asociarnos con los mejores talentos, propuestas y marcas para nuestras plataformas. A lo largo de la región nos movemos entre los dos puntos: proyectos presentados en forma de proyecto, y por otro lado series finalizadas. La clave pasa por encontrar una propuesta relevante para nuestra estrategia y ecosistema multiplataforma, y que esté en línea con el humor y ADN de la marca. Cuando un proyecto cumple con esto, se busca entender qué requisitos son necesarios, o qué pasos resta completar para llegar a materializarlo.

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

UN ESPACIO GLOBAL DE NEGOCIOS DE LA ANIMACIÓN LATINOAMERICANA PROYECTÁNDOSE AL MUNDO

G16°6

PAULA TABORDA DOS GUARANYS

Responsable de Contenidos, Desarrollo y Programación, Gloob y Gloobinho

Lanzado en 2012, Gloob es un canal de televisión de pago dirigido al público infantil que se sitúa entre los diez más visto de Brasil, un país con un mercado de 17,5 millones de abonados. Con varias series de producción propia en su rejilla de programación, el canal ha mostrado su vocación latinoamericanista participando en "Puerto Papel", la serie chilena que unió por primera vez a cuatro países de la región. Parte del poderoso grupo Globo, el canal lanzó en 2017 Gloobinho, señal especializada en el público preescolar. Paula Taborda dos Guaranys tiene a su cargo la producción y coproducción original e internacional de ambos canales y es responsable de la estrategia de programación y la venta de contenidos.

¿Qué series o filmes latinoamericanos de animación han desarrollado y/o adquirido recientemente?

Licenciamos el filme uruguayo "AninA" de Palermo Estudio y el año pasado la serie "Robotia" de la argentina Malabar Producción. Además de eso, somos coproductores de la serie "Puerto Papel" con socios de Chile, Colombia y Argentina. ¿Qué lugar ocupa la animación brasileña y latinoamericana en la programación del canal? Tenemos dos series nacionales de animación: "S.O.S. Fada Manu" y "Gigablaster", y la coproducción latinoamericana "Puerto Papel".

¿Cómo define la línea de programación del canal y qué tipo de contenidos están interesados en adquirir?

Las historias contadas en Gloob tienen como foco la diversión y a los niños como protagonistas. El canal da importancia a la diversidad, la representatividad y el respeto de las diferencias. Buscamos creatividad, calidad técnica, humor, fantasía y aventura, además de programas que aborden situaciones con las cuales el público infantil se pueda identificar e inspirar. Siguiendo estas pautas, buscamos grandes marcas, grandes IPs (propiedades intelectuales), que ofrezcan un trabajo de 360 grados, incluyendo todos los puntos de contacto con nuestro público.

¿En qué etapa de los proyectos suelen entrar?

En el caso de las coproducciones, lo ideal es entrar en la etapa de desarrollo mientras que para las adquisiciones buscamos que la serie ya esté finalizada.

¿Cuáles son los principales valores que encuentran en la animación latinoamericana?

La animación latinoamericana tiene un gran potencial en su capacidad creativa, inventiva y en el desarrollo de guiones, además de aportar técnicas innovadoras. Un buen ejemplo es la estética de "Puerto Papel", coproducción entre Brasil, Chile, Argentina y Colombia.

ALDANA DUHALDE

Directora de Contenidos de Pakapaka

Dirigido a un público de entre 2 y 12 años, Pakapaka es la señal pública argentina que, con temáticas universales y estéticas variadas, busca "garantizar el acceso a contenidos culturales y educativos de calidad de manera entretenida y audaz". Desde su lanzamiento en 2010, el canal se convirtió en una referencia para la animación nacional y latinoamericana gracias a su política de producción y coproducción, y a una programación en la que la animación ocupa un lugar privilegiado. Pakapaka ha sido junto a los canales públicos TVN (Chile) y Señal Colombia (Colombia) -y el brasileño Gloob- coproductor de la emblemática "Puerto Papel", serie que demostró el relevante rol que puede jugar la televisión pública en la elaboración de contenidos de calidad.

¿Cómo define la línea de programación del canal? ¿Qué tipo de contenidos están interesados en adquirir? Estamos interesados en una programación que parta de v llegue a los chiques de manera auténtica. Esto es tener en cuenta su perspectiva de manera profunda y sensible. Empatizar con sus universos. Estimular la mirada crítica y la dimensión sensorial de las realidades. Convivir con las posibilidades de la tecnología en todo su potencial. Explorar nuevas narrativas. Asumir con los chiques la maravilla y la responsabilidad que implica estar hoy en este mundo. Alentar la participación activa y creativa. Entender la información como herramienta para el cambio y como derecho ineludible desde las edades más tempranas v para toda la vida. Celebrar la diversidad de temas, estéticas, géneros y estilos. Abrir preguntas más que dar respuestas; y acercar herramientas para el trabajo en equipo, más allá de toda y cualquier diferencia entre las personas. ¿Qué lugar ocupa la animación latinoamericana en la programación de su canal? ¿Cuáles han sido las series que han producido o coproducido recientemente? Tenemos el 45% de animación por día en nuestra programación. La lista de producciones propias o coproducciones incluye series como "Ciro Tódorov", "Ciencia Zapata", "Detective de animales", "Historias que abrazan", "La comarca de Julián", "Los animales andan diciendo", "Minimalitos", "Monstruos de la guarda", "Petit", "Pili y el guardián enmascarado", "Puerto Papel" y "Robotia", entre otras.

¿En qué etapa de los proyectos suelen entrar?

Los proyectos entran a través de convocatorias, licitaciones o pedidos propios del canal para cubrir ciertas inquietudes que equilibren la programación o satisfagan un interés particular que consideremos pertinente en determinado momento. Algunos tienen financiación parcial a través de coproducciones o de premios y buscan asociarse

con el canal. En todos los casos, intervenimos en el desarrollo porque tenemos una manera muy particular de trabajar los contenidos.

A partir de su experiencia, ¿cuáles son los elementos más atractivos de la animación latinoamericana? Creo que lo más atractivo de la animación latinoamericana es, antes que nada, su coraje. Su resistencia a pesar de los embates de las coyunturas económicas y las inestabilidades institucionales, ya que siempre se trata de proyectos que requieren de grandes inversiones de tiempo y de plata y que necesitan de segundas y terceras temporadas para evolucionar y ser representativos en un mercado exigente.

También es destacable su desparpajo, cuanto más se concentra una propuesta en una búsqueda original, más gana. El riesgo es caer en un lenguaje de autor que excluya al público. Está muy bien que aparecen trazos únicos, personajes multidimensionales y un gran despliegue de ideas, pero sin perder de vista que tiene que trascender lo personal para volverse universal.

Se puede v hav eiemplos claros de esto. De todas formas, es difícil hablar de "una" animación latinoamericana, creo que hay mil proyectos que buscan su camino para los que hay que desarrollar posibilidades de continuidad. Es importante también aprender a diferenciar los públicos más claramente. En cuanto a la animación para chiques, aún hay mucho que recorrer, hay intentos logrados, pero también hay mucho prejuicio y un abuso de lugares comunes y fórmulas repetidas. El sonido, en general, carece de sutileza en la creación de paisajes sonoros, persiste una verbalización exagerada y padecemos de miedo al silencio. En definitiva, recién se está creciendo en este territorio que requiere un expertise mucho más exigente que lo que se cree. Faltan guionistas especializados, falta estudio de casos, investigación y desarrollo en el área para que cuando un proyecto llegue a ser financiado esté suficientemente maduro y logre calidad. Hay algunos casos exitosos y destacables, y hay talento. pero el desarrollo sostenido de esta industria sigue siendo un gran desafío para la región.

DISEÑO PARA CINE posters / títulos / pressbooks

VENADOWEB.COM

 $\underset{\textit{cinema*com}}{\textit{LatAm}}$