Libro Blanco Quirino de la Animación Iberoamericana

ANEXO II
FORMACIÓN: LOS CIMIENTOS DE LA ANIMACIÓN REGIONAL DEL FUTURO

Anexo II

Formación: los cimientos de la animación regional del futuro

En los últimos años, en toda la región han florecido un puñado de espacios de formación y desarrollo de proyectos de animación con varios formatos, algunos más vinculados a lo autoral y otros con hincapié en el mercado. Una tendencia que también se estila en la industria de contenidos de imagen real, y que responde a la necesidad de jóvenes talentos de fortalecer sus proyectos y su noción de los ámbitos de mercado internacionales, además de ser clave para el tejido de las redes. Asimismo, ante la ausencia de fondos u otras plataformas de encuentro, varias de las iniciativas son impulsadas por las mismas productoras que buscan levantar proyectos. En la actualidad, en torno a una decena de eventos repartidos por diferentes territorios de Iberoamérica cimientan la animación del futuro.

Por Marta García

Laboratorios: entre la industria y la academia

Los laboratorios para el desarrollo de proyectos son, salvo excepciones, los espacios que habitualmente proponen una mayor carga horaria y trabajo personalizado. Surgidos en los últimos cinco años, son actividades intensivas que congregan a un número reducido de participantes seleccionados a través de convocatorias. Con expertos nacionales e internacionales en los paneles docentes, exigen tiempo y dedicación para lograr fortalecer los proyectos.

Varios de estos espacios están financiados por países europeos como consecuencia de las relaciones históricas de dependencia, lo que afecta directamente al tipo de proyectos que son elegidos, fortalecidos y finalmente realizados. Es el caso, por ejemplo, de Andean Call o Animation!, ambos eventos curados por el Festival de Annecy; o Bridging the Gap, cuyo comité de selección está integrado exclusivamente por profesionales españoles.

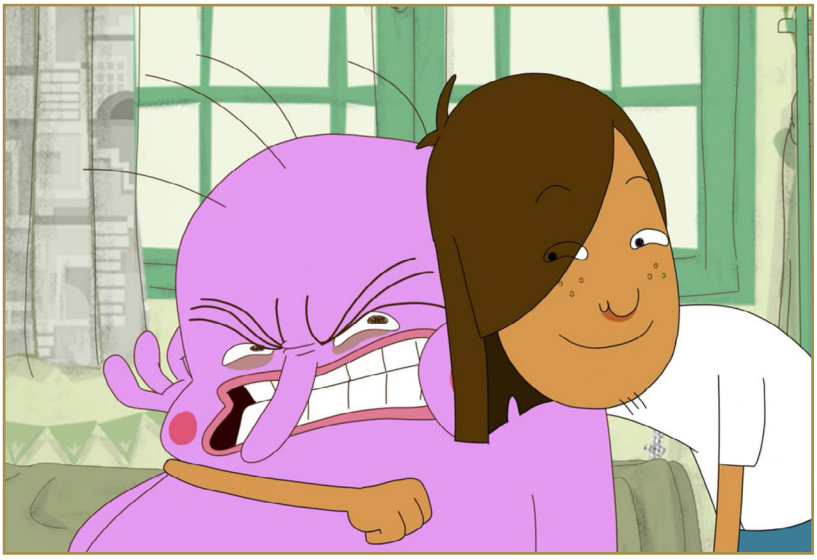
En esta misma línea, y siguiendo las lógicas de cooperación norte-sur, buena parte de los eventos se han desarrollado en los países andinos. En esa lista, uno de los pioneros es **TIFA Andina**, laboratorio de proyectos que se realizó en la ciudad venezolana de Mérida en 2014 y en la peruana Cusco en 2017 con financiación de Ibermedia. Por allí pasaron proyectos como el peruano "*Nuna, la agonía del Wamani*" de Jimy Carhuas, el ecuatoriano "*El Capulí*" de Carlos Sosa o el colombiano "*Islas*" de David Castaño Luján.

Organizado por Lulomotion Animación, el evento surgió por necesidad de la propia productora. Entonces estaban produciendo un largometraje y no conocían qué estaba sucediendo en la región. Su sorpresa fue enorme al recibir casi 100 proyectos.

Entre ambas ediciones hubo algunas diferencias. La primera seleccionó a 77 proyectos de corto, medio, largo o serie de animación en desarrollo; y el programa se desarrolló entre clases magistrales, conferencias y laboratorios impartidos por profesionales de la región. Entre los docentes estaban las venezolanas Carolina Dávila y Violeta Moreno, el argentino Enrique Cortés, el español Paco Rodríguez, el boliviano Joaquín Cuevas y el cubano Omar Proenza.

La segunda versión se enfocó en proyectos dirigidos a público infantil y juvenil que abordaron el imaginario cultural andino y latinoamericano, y seleccionado a un grupo más reducido de participantes (12), entre los que se incluían el boliviano Christopher Eduardo Rojas Frías, el ecuatoriano Daniel Jacome, la venezolana Zaira Montes, el colombiano Andrés Rafael Castillo Garzón y los peruanos César Yupanqui, Fabiola Zurita y Grace Cárdenas. Esta edición contó con expertos internacionales como la peruana Aïda del Solar y se realizó en colaboración con el Animation Workshop.

Si bien la vinculación de la escuela danesa con la región andina es de 2010, cuando se realizó el premiado corto *"La Abuela Grillo"*; TIFA Andina fue el precedente para el **Andimation Workshop**, programa de aceleración de proyectos de series animadas para la región andina organizado por The Animation Workshop con apoyo de la Unesco. El proyecto seleccionó a 15 personas y se dividió en tres etapas que abarcaron todo el proceso de desarrollo de la serie: incubadora del concepto, *pitching* y selección de ideas y realización. Todo el proceso estuvo asesorado por un panel de diferentes profesionales internacionales, que incluían al chileno Leo Beltrán y al ecuatoriano Daniel Jacome. También es destacable que en el jurado participaron los chilenos Pato Escala y Germán Acuña, además de la productora venezolana Carolina del Valle, lo cual otorga una dimensión latinoamericana al taller. Fruto de Andimation surgió la serie andina en desarrollo "*Ugamú*", coproducción entre Bolivia, Ecuador y Colombia que posteriormente se presentó en el **Andean Call**, donde ganó el premio para participar en Animation du Monde Annecy 2018. En el pitch de Francia también fue reconocida para participar en la residencia Ciclic.

"*Ugamú*"

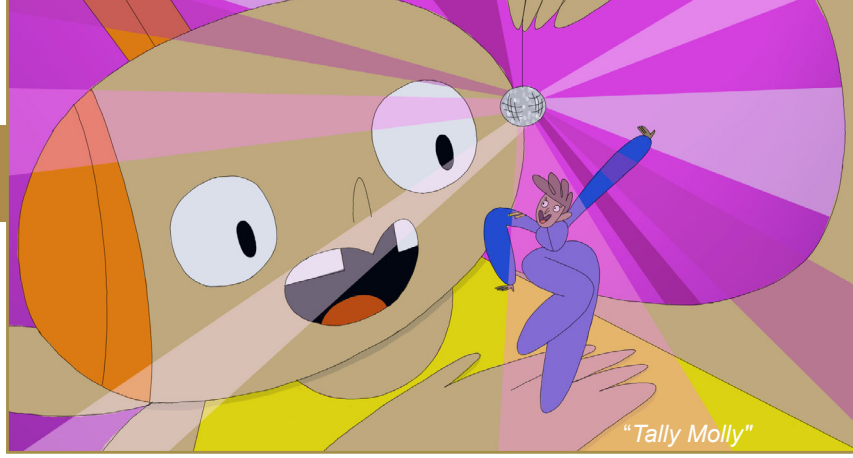

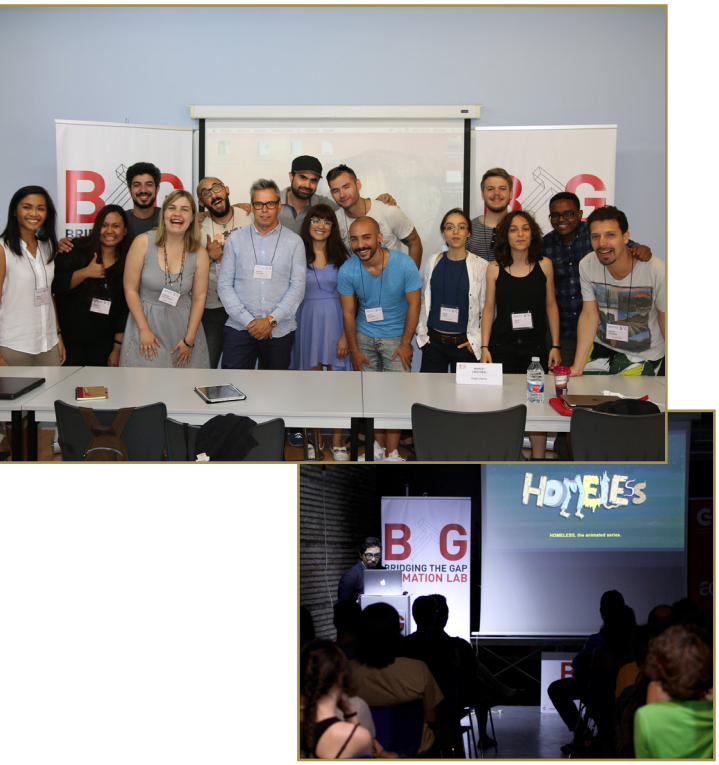
Andean Call

Además de "*Ugamú*", el largometraje "*Los santos*" también participó en el certamen francés tras ser seleccionado en Andean Call. El laboratorio de proyectos andinos realizó su primera edición en enero de 2018 en Quito. Coorganizado con el certamen francés, el programa estuvo dividido en dos secciones: proyectos andinos para ir a Animation du Monde, con tutoría a

Formación: los cimientos de la animación regional del futuro

"Tally Molly"

cargo de Annecy, y proyectos locales que iban al Campus, asesorados por el español Paco Rodríguez. Las actividades consistían en asesorías individuales y taller de pitch, biblia y proyecto. Allí, dos proyectos resultaron premiados: "*Pop Corn*" fue a Pixelatl 2018 y "*El espejo humeante*" a los Premios Quirino y a Annecy. Según informaciones de Paul Vaca, director del evento, la próxima versión del Andean Call se está programando para 2020 con la intención de ser bienal.

Bridging the Gap

Al otro lado del Atlántico, **Bridging the Gap** convoca desde 2015 a proyectos en desarrollo de todo el mundo, con foco en América Latina. Por aquí han pasado trabajos como los largos *"Homeless, la película"* (Chile), *"La otra forma"* (Colombia); y las series *"Los Artistonautas"* (Uruguay), *"Tally Molly"* (Ecuador, Italia, Polonia), *"Las locas aventuras de Chicho y Darz"* (Perú); o *"What Would Jesus Do?"* (Colombia).

El laboratorio también da espacio a los cortometrajes, con potencial de convertirse en serie o largo, un formato que necesita más espacios formativos e instancias de apoyo para la finalización. Allí se han gestado obras como el corto documental "*Cárcel*" de Catalina Vásquez, que tuvo su estreno mundial en DOKLeipzig 2018; "*Simbiosis carnal*" de Rocío Álvarez, corto que se ha exhibido en un centenar de festivales, recibiendo una veintena de premios.

Si bien en los primeros años el panel de asesores en Bridging the Gap estuvo integrado exclusivamente por profesionales europeos, cabe destacar que las últimas ediciones también se incluyeron integrantes latinoamericanos. Es el caso del guionista chileno Carlos Bleycher, el argentino Hernán La Greca, director de Cartoon Network Latinoamérica; o el director peruano afincado en España Jossie Malis.

Aprovechando la presencia de profesionales de diferentes territorios, varios de los eventos realizan actividades para público general, como proyecciones de películas o charlas abiertas, lo cual es clave para difundir el potencial de la animación y seguir construyendo públicos para la animación regional.

Otros espacios han surgido en los últimos años, como **APA LAB**, laboratorio organizado por la Asociación de Productoras de Animación de Córdoba, cuya primera versión tuvo lugar en diciembre de 2018; o **Anima Perú**, cuya segunda edición se realizó en marzo de 2019.

"Cárcel"

Si bien por ahora su formato se enfoca en las charlas, busca posicionarse como espacio formativo en Perú.

Asimismo, destacan algunas formaciones online orientadas a la producción que tienen alta participación de estudiantes de toda la región, como MrCohl o Media Training & Consulting, lideradas por profesionales españoles.

Mercados: sembrar para recoger

Una dinámica que se repite es la inclusión de actividades formativas en los espacios de mercado, una tendencia que está directamente relacionada con la escasa formación y experiencia de los equipos creativos en los ámbitos de comercialización e internacionalización de proyectos. No obstante, si bien esta fórmula puede llegar a ser muy útil cuando la selección de proyectos es reducida y las asesorías son personalizadas, no siempre es valorada. En los casos en los que la posibilidad de profundizar en las tutorías es escasa, los participantes tienden a valorar más la posibilidad de hacer networking con otros colegas y profesionales del sector que para fortalecer los proyectos, ya que los consejos que llegan son exclusivamente a partir de ver el pitch o el dossier del proyecto.

El punto neurálgico actual para la animación latinoamericana, el mexicano **Pixelatl**, organiza desde 2017 el espacio formativo **BootCamp** con el objetivo de fortalecer las ideas seleccionadas para la Cumbre Ideatoon, un evento claramente orientado al mercado. “Los proyectos que llegaban a presentarse a vendedores y canales a veces eran una buena idea, pero les hacía falta mucho desarrollo. Descubrimos que a pesar de que en América Latina hay mucho talento desde la parte visual y estética, de pronto nos hacía falta desarrollar la parte narrativa y de empaquetar un proyecto para que tuviera más posibilidades de venta al final del camino”, explica José Iñesta, director de Pixelatl.

Así, durante tres días presenciales y tres meses a distancia, los proyectos reciben asesorías y retroalimentación de diversos profesionales con el objetivo de prepararlos para la Cumbre Ideatoon. Hay diversos casos de éxito: varias de las ideas se han desarrollado con Cartoon Network, Discovery Kids, Amazon Studios y Netflix; estudios como Anima Studios, Atomic Cartoon, o Gaumont Animation han adquirido opciones y en este momento hay seis series en producción.

La clave, según sostiene Iñesta, es que los proyectos son seleccionados por los ejecutivos en cuanto a su potencial de llevarse a cabo y de poder venderse a nivel internacional. “Básicamente les interesa la originalidad de la idea, que tenga una audiencia en el mercado, que se pueda llevar a cabo (finanzas, recursos tecnológicos, y humanos), que sea visualmente atractiva y diferente, y que sea relevante para la nueva sociedad en la que estamos viviendo”.

BootCamp Ideatoon

Animation!

Al sur del continente, en Buenos Aires, hay otra cita clave para la animación regional desde hace unos años. Ventana Sur, el mercado que organiza el INCAA en conjunto con el Marché du Film del Festival de Cannes cada diciembre, acoge desde hace tres años **Animation!**, espacio de mercado para la animación regional que es curado junto con el Festival de Annecy. El programa incluye sesiones de pitch de proyectos de series y largos en desarrollo seleccionados, para los cuales los participantes practican el pitch durante los días previos al evento guiados por la estadounidense Heather Kenyon (Ex Starz, Hanna Barbera y Cartoon Network, hoy productora independiente para PBS, Discovery Kids, Nick entre otros) coach de proyectos de Animation! desde su inicio en 2016. “En esta instancia, en la que prima la camaradería ya que participan en conjunto todos los finalistas, cada uno recibe feedback por parte de la coach y del jurado con respecto a su presentación, quienes les brindan consejos para mejorar el pitch de cara a la instancia competitiva”, explican Silvina Cornillon y Alejandra Grimaldi de Animation!

Posteriormente, cada proyecto tiene entrevistas individuales con cada jurado o especialista, quien le brinda feedback personalizado sobre el pitch y sobre el proyecto. En 2018, el panel de expertos estuvo compuesto por las francesas Géraldine Baché, Directora de proyectos de MIFA Annecy, y Justine Bannister (Just B); la consultora estadounidense Rita Street (Panita Productions), la productora y distribuidora británica Karen Vermeulen (Cloudco Enterteinment) y el director estadounidense Henry F. Anderson III.

En paralelo, el evento organiza Animation Training Sessions para todos los participantes en el mercado. Se trata de charlas de capacitación específica brindadas por los invitados internacionales que asisten a Ventana Sur “cuyo objetivo es impulsar a los profesionales de la región y ayudarlos a desarrollar su potencial”.

Animation!

En Brasil, el **Rio Content Market** también propone diversas instancias formativas para los proyectos que participan. Indicado como el principal mercado de contenido de la región, el evento ofrece un formato mixto con talleres de pitching para los proyectos seleccionados en las diferentes franjas, incluyendo “Kids”. Se trata de un evento orientado a la producción brasileña que incorporó la animación en las últimas dos ediciones con la participación de varios players específicos, como Ánima, Discovery Kids, Cake, CBBC, Nick Jr, Gloobinho, Chatrone, The Walt Disney y Nat Geo Kids, entre otros.

3D Wire

De nuevo cruzando el océano, **3D Wire**, Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media, organiza diferentes instancias formativas para los proyectos que son seleccionados. Orientado a España y Portugal, el evento se realiza en Segovia desde hace 10 años y ofrece asesorías de proyectos de animación y videojuegos. En la última edición participaron más de un centenar de proyectos en diversas etapas de largo, corto, serie, videojuego, app o realidad virtual. En el panel de expertos se incluyeron nombres como el argentino afincado en Francia Nicolás Schmerkin o el también argentino Mariano Melman-Carrara, además de la francesa Edwina Liard o la estadounidense Risa Cohen. Entre los proyectos que han participado en las asesorías se incluyen el cortometraje *“Contact”* de Alessandro Novelli, los videojuegos *“Microbian”* de Alberto Vázquez y Víctor García y *“Mutropolis”* de Beatriz Gascón y Juan Pablo Gonzalez, la serie *“As 7 caixas”* de Nuno Amorim y el proyecto transmedia *“Chica y Lobo”* de Roc Espinet.

A futuro, será necesario tener la vista puesta en la flamante sección para animación del BAM (Bogotá Audiovisual Market), el principal mercado audiovisual de Colombia y uno de los más dinámicos del continente; así como en los diferentes festivales que impulsan la animación en todo el continente, donde ya se realizan diferentes actividades formativas de diversa índole (charlas, talleres, seminarios, etc.). Es el caso de Chilemonos, certamen que, regido por una mirada latinoamericanista, en 2019 cumple su octava edición. Tanto en **MAI!**, su plataforma de industria que este año celebra su sexta versión, como en el programa general del certamen, organiza diversas instancias orientadas a fortalecer los proyectos regionales; o **Anima Mundi**, el festival de animación más antiguo de la región con 27 ediciones. Desde hace nueve años, realiza actividades con la misma dinámica para proyectos brasileños.

3D Wire

Otros caminos posibles

La colaboración entre diferentes espacios es una fórmula que se intuye provechosa si el foco está puesto en los proyectos. Una de las alianzas más recurrente es la selección de proyectos para participar directamente en otros espacios, pero no siempre estos estímulos son aprovechados por los participantes. Lejos de aumentar la competitividad, en este mar de eventos sería lógico promover una fábrica de fortalecimiento de proyectos que implique a varios con una misma línea editorial.

Animaentary

Así se gestó en 2014 Animaentary Lab, laboratorio para cortos documentales de animación que impulsó el festival mexicano de animación **Animasivo** junto a CutOut Fest y los certámenes de documentales DocsDF (ahora DocsMX) y Ambulante. Siete proyectos de corto documental en etapa de idea fueron seleccionados y participaron en diferentes talleres de asesoría en cada uno de los festivales para su desarrollo. Esta iniciativa surge en el entendido de que la animación no solo es para público familiar e infantil, "sino un lenguaje idóneo para reflexionar sobre determinados temas, políticos, culturales, etc.", explica Rodrigo González, director de Animasivo e impulsor de Animaentary.

El laboratorio pretendía continuar en 2015 con la producción de dichos proyectos, pero ante la ausencia de fondos se canceló. No obstante, se produjeron dos de los trabajos: "*Ollin85*" de Carlos Gamboa y "*V. El Artificio*" de Andrea Robles, que se exhibieron en 2018 en Animasivo, certamen que sigue trabajando en el documental de animación.

También el festival de cine documental de Tenerife, **MiradasDoc**, organiza desde hace dos años un laboratorio para proyectos documentales unitarios de animación en colaboración con otros espacios. La primera edición estuvo organizada por Bridging the Gap y participaron tres proyectos latinoamericanos: "*Las primeras*" de Bambú Orellana (Typpo, Chile), "*Los verdugos*" de Felipe Rugees (Saki Cine, Colombia) y "*Carne à vista*" de Camila Kater (Doctela, Brasil). En esta segunda edición, que se llevará a cabo el próximo mes de junio, el certamen realizó una alianza con AniDOX, laboratorio vinculado a The Animation Workshop.

Por su parte, algunos laboratorios y mercados orientados tradicionalmente a la imagen real están comenzando a incorporar la animación en sus convocatorias. Es el caso del BRLab, Laboratorio de Proyectos que se realiza anualmente en Sao Paulo; BioBioCine, espacio para el desarrollo de proyectos en Chile; o el Guadalajara Talents, actividad formativa que se realiza anualmente en el Festival de Guadalajara con la colaboración de Berlinale Talents.

Estos espacios buscan reducir la distancia entre la animación y la imagen real. Aumentan así las opciones de fortalecimiento para los proyectos de animación, aunque no siempre con los mejores resultados. Debido a las amplias diferencias entre los procesos de producción y desarrollo de cada técnica, se presentan dificultades para encontrar expertos en la materia si no se conoce el universo; así como profesionales no específicos que puedan tutorear proyectos. No obstante, la conexión posible entre dos sectores aparentemente lejanos y la trayectoria formativa de la imagen real en áreas como el guion, la narrativa o la internacionalización de los proyectos pueden ser elementos clave para impulsar el futuro de la animación regional.

TIFA Andina

Impulso de proyectos andinos de animación e infantiles
Mérida, Venezuela (2014) y Cusco, Perú (2017)
http://tifandina.com/

Andimation Workshop

Acelerador de proyectos andinos
Viborg, Dinamarca y La Paz, Bolivia (2016 y 2017)
http://andimation.dk/

Andean Call

Taller de presentación y pitch de proyectos de series y largometrajes andinos en desarrollo
Quito, Ecuador (2018)
https://www.facebook.com/AndeanCall2018/

Bridging the Gap

Laboratorio internacional de animación para jóvenes profesionales con proyectos de largo y serie en desarrollo
Valencia (2015 y 2016) y Tenerife (2017-2019), España. En 2019 será su 5ª edición
http://bthegap.com/es/inicio/

APA LAB

Laboratorio para proyectos argentinos de series o cortos
Córdoba, Argentina. En 2019 será la 2ª edición
https://apa-cba.com.ar/apa-lab/

Anima Perú

Encuentro profesional y de formación para proyectos peruanos
Lima, Perú. En 2019 fue su 2ª edición
http://animaperu.com

Ideatoon BootCamp Pixelatl

Taller de desarrollo de proyectos latinoamericanos de serie y largo
Cuernavaca, México. En 2019 será su 7ª edición (Ideatoon)
www.pixelatl.com

Animation!

Taller de pitch y presentación de proyectos de series y largos latinoamericanos
Buenos Aires, Argentina. En 2019 es su 4ª edición
https://ventana-sur.com/animation-es/

Rio Content Market

Taller de presentación de proyectos de series y largos brasileños
Río de Janeiro, Brasil. En 2019 es su 2ª edición (sección Kids)
http://riocontentmarket.com/

3D Wire

Asesoría creativa y de negocio para proyectos españoles y portugueses
Segovia, España. En 2019 será su 11ª edición
https://3dwire.es/

MAI! Chilemonos

Formación para proyectos latinoamericanos
Santiago de Chile, Chile. En 2019 será su 6ª edición (MAI!)
https://chilemonos.com/

AnimaForum Animamundi

Formación para proyectos brasileños
São Paulo y Rio de Janeiro, Brasil. En 2019 será su 14ª edición (AnimaForum)
http://www.animamundi.com.br/pt/anima-forum/

Animaentary Lab Animasivo

Taller para proyectos documentales de animación
Ciudad de México y Santiago de Querétaro, México (2014)
https://www.animasivo.net/2014

Laboratorio de animación documental MiradasDoc

Taller para proyectos internacionales de documental de animación
Guía de Isora, España. En 2019 será su 2ª edición (Laboratorio de animación documental)
http://miradasdoc.com/mdoc2019/market/ii-laboratorio-de-proyectos-documentales-de-animacion/

BRLab

Taller para proyectos iberoamericanos de largometraje en desarrollo
São Paulo, Brasil. En 2019 será la 2ª edición abierta para animación
brlab.com.br/es/

#Animación Emergente BioBioCine

Taller para largometrajes latinoamericanos en desarrollo
Concepción, Chile.
En 2019 es su 2ª edición (#Animación Emergente)
http://biobiocine.com/encuentros/industria/