

LAS MUJERES EN LA

INDUSTRIA
DE LA

ANIMACIÓN

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

AUTORAS

Sara Álvarez Sarrat
Ma. Susana García Rams

EDICIÓN

Universitat Politècnica de València Vicerrectorado Arte,
Ciencia, Tecnología y Sociedad Unidad de Igualdad
Diciembre 2023

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Irene Usero

Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (by-nc-nd)

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

VICERRECTORADO DE ARTE, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

GENERALITAT
VALENCIANA

Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Sara Álvarez Sarrat

Profesora Titular de la Universitat Politècnica de València. Doctora en Bellas Artes, especializada en animación. Investigadora Principal del grupo I+D+i Animación UPV, coordinadora del Máster en Animación UPV y docente en títulos oficiales de Grado y Máster de la Facultad de Bellas Artes. Miembro de la *Society of Animation Studies* (SAS), del equipo editorial de la revista *Con A de animación*, participa en comités científicos en congresos internacionales y como jurado en festivales de cine. Dirige Tesis doctorales y es miembro de tribunales. Ha dirigido el festival internacional de nuevos talentos *Prime the Animation!*, desde sus inicios en 2013 hasta 2023, y comisariado exposiciones y ciclos de animación para distintas instituciones. Ha dirigido proyectos de transferencia como Animaleta, para el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y Red Planea. Ha formado parte del equipo de investigadoras del *Informe MIA 2021* e *Informe MIA 2022*, premiado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

M^a. Susana García Rams

Profesora Titular e Investigadora de la Universitat Politècnica de València, Grupo I+D+I animación UPV. Doctora en Bellas Artes y artista audiovisual. Coordinadora del Festival *Prime the Animation!* Colaboradora del Festival Internacional Cinema Jove de 2010 a 2017, y del Festival Humans Fest de 2019 al 2020. Miembro del Comité Editorial de las revistas de Investigación: *Con A de animación*, *Sonda*, *EARI* y *ANIAV*; Miembro de la SAS (*Society for animation Studies*, como especialista en animación) y de ANIAV (Asociación Nacional de Investigadorxs en Artes Visuales). Su eje de exploración y proyectos se centran en la animación desde una perspectiva social y de género, como “Animación, Conciencia, Mediación”, proyecto que en 2018, recibió el premio “Cultura Inclusiva de las Naves” financiado por el Ayuntamiento de Valencia. Publica regularmente en congresos y revistas especializadas, así como participa en libros y catálogos en torno a la animación. Dirige Tesis doctorales y es miembro de Tribunales, Jurado en Festivales de cine y Comité científico de Congresos de Arte. Tiene obra adquirida por instituciones de reconocido prestigio dentro y fuera del país. Ha formado parte del equipo de investigadoras del *Informe MIA 2021* e *Informe MIA 2022*, premiado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

A Salomé Cuesta, Vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, y Rosa Cerdá, de la unidad de Igualdad, por confiarnos este encargo.

A la Generalitat Valenciana por promover estudios que contribuyan a alcanzar una igualdad real y efectiva en la Sociedad.

A MIA, la asociación de Mujeres en la Industria de la Animación, por confiar en la investigación desde el mundo profesional y promover los *Informes MIA*, para analizar el sector de la animación en España con perspectiva de género.

A las investigadoras de los *Informes MIA* realizados hasta la fecha, Sara Cuenca, Nerea Cuenca, Maitane Junguitu y Begoña Vicario, por el aprendizaje y las redes que hemos podido desarrollar juntas en los últimos años.

Introducción	7
1. Objetivos	8
2. Metodología	9
3. Estudio: Representatividad de las mujeres en el sector de la animación	11
3.1. La muestra	11
3.2. Comparativa de producción con el ámbito estatal	14
3.3. Las profesionales en el sector de la animación en la C. Valenciana	16
3.3.1. Cortometrajes de escuela	18
3.3.2. Cortometrajes profesionales	19
3.3.3. Series	21
3.3.4. Largometrajes	22
4. Mujeres en puestos de liderazgo, otras miradas, otros contenidos:	24
4.1. Directoras de largometraje: Carmen Córdoba, Mercedes Gaspar, Irene Iborra y María Trénor. Coord. María Lorenzo	24
4.2. Viaje animado a los 70: <i>Rock Bottom</i> , María Trenor	25
4.3. Lara y Ms. Pickle. El viaje profesional y personal de una storyteller. Larisa Bumb	25
Conclusiones	27
Bibliografía	29

Desde 2019, la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación ha promovido el *Informe MIA*, un estudio que pretende conocer la situación real del sector de la animación desde una perspectiva de género. El informe MIA parte de la base de que la industria, como sector productivo, mantiene distintos niveles de brecha de género en relación a la presencia de mujeres y hombres en su estructura, roles y desarrollo, por lo que considera fundamental conocer esta realidad para poder transformarla.

La Asociación Mujeres en la Industria de la Animación, en adelante MIA¹, se fundó en 2018 como una iniciativa abierta y multidisciplinar, dirigida a las profesionales de la industria de la animación en España. MIA tiene como objetivo facilitar la presencia y visibilidad de las mujeres en este sector. Como avanzamos al inicio, la asociación ha promovido el Informe MIA¹, que cuenta ya con tres volúmenes. El proyecto recibió una de las tres Ayudas a la investigación cinematográfica Luis García Berlanga, de la Academia de Cine, otorgadas en 2021. Los distintos Informes MIA, conforman un compendio innovador de investigación social, que se propone examinar cuantitativa y cualitativamente el ecosistema del cine de animación desde el punto de vista de la igualdad de género. Los informes reivindican la importancia de reflejar con datos contrastados la situación de las y los profesionales del sector, ya que la animación sigue siendo un ámbito muy masculinizado, con poca presencia de mujeres en puestos directivos y con un papel estereotipado en los contenidos.

7

El último *Informe MIA 2022* propone un paso más, compartiendo en abierto la metodología utilizada por el equipo de investigadoras, para que puedan llevarse a cabo estudios similares en distintos territorios, tanto en comunidades autónomas, como en otros países. Partiendo, por tanto, de esa metodología propuesta y analizando sólo la muestra correspondiente a la producción de obras de animación en la Comunidad Valenciana, llevamos a cabo este informe.

Hasta el momento no se había realizado un estudio de similares características en la Comunidad Valenciana, por lo que el informe *LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA* supone un estudio pionero para conocer la brecha de género en este sector y territorio. Obtener esta imagen fija de la situación actual de la animación en la Comunitat Valenciana con perspectiva de género, contribuirá a: dar visibilidad a las profesionales del sector, analizar las oportunidades de mejora laboral, especialmente en puestos de liderazgo y responsabilidad. El objetivo final del presente informe, es incentivar que la industria de animación sea un sector más igualitario.

¹ Informe MIA:
<https://animacionesmia.com/informe/>

- Analizar la situación de la industria de la animación en la Comunidad Valenciana con perspectiva de género.
- Seleccionar las obras audiovisuales que formarán parte del estudio, según los siguientes parámetros: series, cortos y largometrajes de animación estrenados en 2021, con participación española a partir del 30% y metraje en cortos mayor de 2 minutos.
- Extraer los datos que hacen referencia a la representatividad de las mujeres en el sector de la animación en la Comunidad Valenciana a partir de datos cuantitativos fiables, tomando como referencia los títulos de crédito.
- Diagnosticar la situación real de las profesionales en la industria en la CV y los roles y cargos asociados.
- Extraer conclusiones a partir de la información y plantear posibles vías de mejora para la reducción de la brecha de género.

En este informe utilizamos una metodología cuantitativa con perspectiva de género, siguiendo las pautas marcadas por el *Informe MIA*, de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación. Abordamos diferentes variables, siempre desagregadas por sexo, con el objetivo de conocer si existen o no desigualdades de género.

METODOLOGÍA

Para ello, nos basamos en la categorización recogida en la ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007). El modelo planteado en la ley expone que las representatividades que se establezcan en intervalos porcentuales entre el 40%-60%, independientemente del sexo que tenga más presencia, pueden interpretarse como sectores o áreas con una distribución equitativa o equilibrada. Los rangos inmediatamente anteriores o posteriores, entre el 20%-40% y el 60%-80%, indicarán un sector masculinizado o feminizado respectivamente. Mientras que los rangos más extremos, entre el 0%-20% o el 80% y el 100%, se interpretarán como sectores ampliamente masculinizados o feminizados. Para analizar la representatividad de las mujeres en el sector de la animación de la Comunidad Valenciana se han abordado tres etapas:

- Identificación de las obras estrenadas en 2021
- Vaciado de los datos registrados en los títulos de crédito de cada una de las obras
- Análisis de la información

Para obtener la muestra objeto de análisis, se ha partido de los datos e indicadores del sector disponibles en las correspondientes bases de datos, así como de la consulta directa con estudios, productoras, distribuidoras y profesionales del sector. Las principales fuentes seleccionadas son:

- Base de datos de películas calificadas y catálogos publicados por el ICAA
- Memorias de ayudas del ICAA
- Catálogos de las comunidades autónomas (cortometraje)
- Festivales de cine y animación, tanto españoles como internacionales

- Páginas web oficiales de las empresas productoras de animación
- Páginas web de las distribuidoras y productoras
- Contacto directo con las empresas y las y los creadores
- Piezas audiovisuales: cortometrajes, series y largometrajes

Es importante mencionar que estas bases de datos son variadas en sus contenidos y no suponen una fuente de información completa, ni siquiera fiable. La investigación nos ha permitido constatar la ausencia de fuentes oficiales, completas y contrastadas, lo que ha supuesto un trabajo de campo minucioso y que ha requerido en numerosas ocasiones establecer contacto directo con las personas responsables de la dirección, producción o distribución de las obras.

Además de las fuentes mencionadas, se ha llevado a cabo una serie de actividades con mujeres profesionales del sector, con la intención de tener una mirada más amplia, cualitativa, que nos permita tener en cuenta su experiencia y visión de la situación del sector.

3.1. La muestra

Para fijar la muestra² de esta investigación, seguimos la pauta marcada por los Informes MIA, que establecen el año anterior al del estudio como marco de la investigación. Por tanto, este estudio tiene en cuenta las obras de cortometraje, largometraje y series de animación producidas y/o coproducidas en la Comunidad, estrenadas en 2021. Así mismo, las obras deben contar con al menos un 30% de producción española. En el caso de los cortometrajes, se diferencia entre cortometrajes de escuela y cortometrajes profesionales o independientes, y su duración debe ser igual o superior a 2 minutos.

Hay que mencionar que el estudio no incluye la producción de obras publicitarias o trabajos de encargo, el sector de los videojuegos o las y los profesionales que trabajan de manera autónoma y/o en remoto para producciones extranjeras, sin participación española. Incluir estos perfiles supondría un importante aumento del trabajo a realizar en la investigación, lo que requeriría de más recursos y tiempo para poder abordarlo. Por todo ello, hay que entender que los datos del informe son aproximados en lo global, pero representativos en el caso de los y las profesionales que trabajan en producciones de animación en cortometraje, serie y largometraje de la Comunidad Valenciana.

Por último, es importante señalar que los tiempos de producción en animación son muy lentos y costosos, tanto en tiempos de producción, tanto a nivel de duración en la realización de estas obras, como a nivel económico y en lo relativo al número de profesionales involucrados. Esto es especialmente evidente en el caso de los largometrajes, ya que realizar un largometraje de animación puede llevar de 4 a 6 años, mientras que el rodaje de un largometraje de ficción puede realizarse en unos 4 o 6 meses, siempre en función de la complejidad de producción. Este extenso lapso temporal hace que la producción de animación sea siempre más reducida, en cuanto a número de obras, que la producción de películas de acción real.

² La muestra de este estudio se extrae del Informe MIA 2022, editado por la asociación de Mujeres en la Industria de la Animación. La selección incluye, exclusivamente, las obras con producción o coproducción de la Comunidad Valenciana.

TABLA 1. Obras analizadas: Cortometrajes de escuela

TÍTULO	DIRECCIÓN	PRODUCCIÓN
Big Box	Nuria Torreño	Máster en Animación UPV
Las heridas de mi casa	Claudia Estrada Tarascó	UPV, Tarannà Films
Las moscas solo viven un día	Mauro Luis	Máster en Animación UPV
Limbo	Renata Peraza, Luis Madrigal	Universitat Politècnica de València
Los Patos	Ángela A. Chavarría	Máster en Animación UPV
Oddity	Anna Juesas, Germán Chazarra	Barreira Arte + Diseño
The Inbetween	Juan Sebastián Bossano	Máster en Animación UPV
Un cuarto de equipaje	Daniela Cuenca	Máster en Animación UPV

TABLA 2. Obras analizadas: Cortometrajes profesionales o independientes

TÍTULO	DIRECCIÓN	PRODUCCIÓN
Buenos días, Derechos Humanos	Emilio Martí López	Emilio Martí López
Cèrcol a Catalunya	Fran J.S.C.	Fran J.S.C.
Defender a quien defiende (cuidar a quien cuida)	Emilio Martí López	Emilio Martí López
La veu i el vent	Teresa Pérez Girau	Teresa Pérez Girau
Proceso de selección	Carla Pereira	TV ON, SL
Re-Animal	Rubén Garcerá Soto	Rubén Garcerá Soto
The Inner Life	Pablo Muñoz, Vicente Mallols	Pangur Animation

TABLA 3. Obras analizadas: Series

TÍTULO	DIRECCIÓN	PRODUCCIÓN
Mironins	Celia Rico Clavellino, Mikel Mas Bilbao, Txesco Montalt	Cornelius Films, Wuji House, Peekaboo Animation, WalkingTheDog, Hampa Studio, Pájaro Films Y Antaviana Films. Productoras asociadas: RTVE, TVC, KETNET, À Punt Mèdia.
Croco Doc	Paola Tejera	RTVE, Croco Doc AIE, Buenpaso Films y Nuts Ideas. Productoras asociadas: Generalitat Valenciana (IVC), la Generalitat de Catalunya(ICEC) y À Punt Mèdia.
Lucky Bob	Alex Cervantes	Hampa Studio y Manekin Studio. Productora asociada: IMC Toys.
Vip Pets T2	Guillermo Cerrato	Hampa Studio. Productora asociada: IMC Toys.
Bebes Llorones T4	Manu González, Joan A. Quiles	Hampa Studio. Productora asociada: IMC Toys.
Bubiloons T1	Alex Cervantes	Hampa Studio. Productora asociada: IMC Toys.

TABLA 4. Obras analizadas: Largometrajes

TÍTULO	DIRECCIÓN	PRODUCCIÓN
Mironins la pel·licula	Mikel Mas, Francesc Montalt Matas	Hampa Studio, S.L., Low Films, A.I.E., Walking the Dog

Siguiendo las pautas anteriormente mencionadas, la muestra recogida para el estudio de la Comunidad Valenciana reúne las siguientes obras (todas ellas reseñadas en el Anexo):

- 16 cortometrajes valencianos:
 - 8 cortometrajes de estudiante (de 22 nacionales)
 - 8 cortometrajes profesionales (de 38 nacionales)
- 6 series con participación valenciana (de 8 nacionales)
- 1 largometraje con participación valenciana (de 4 nacionales)

Cabe destacar la notable representación de la producción de animación de la Comunidad Valenciana en el panorama nacional, especialmente en la categoría de Series de animación (43%). Este hecho se debe, principalmente, a la presencia de la empresa Hampa Studio, que participa en 5 de las 6 series coproducidas por estudios de la Comunidad Valenciana. Además, el estudio participa también en el largometraje *Mironins*, la *pel·licula*, siendo 1 de los 4 largometrajes producidos a nivel nacional. En cuanto a los cortometrajes, la Comunidad Valenciana tiene una presencia del 21% en el ámbito nacional, un porcentaje que sube si nos referimos a los cortometrajes de escuela (26%). Entre los cortometrajes de escuela estrenados en 2021, destaca la participación de la Universitat Politècnica, que produce o co-produce 7 de los 8 cortometrajes producidos en el territorio valenciano. El único cortometraje de estudiantes producido fuera de la UPV ha sido producido en Barreira A+D - Centro Oficial de Estudios Superiores.

Cortometrajes

- C.Valenciana (21,1%)
- España (78,9%)

Series

- C.Valenciana (42,9%)
- España (57,1%)

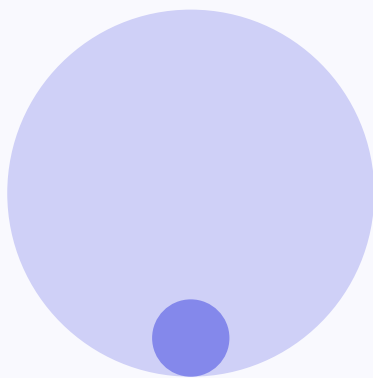
Cortos escuela

- C.Valenciana (21,1%)
- España (78,9%)

Largometrajes

- C.Valenciana (42,1%)
- España (57,9%)

Cortos profesionales / Independientes

- C.Valenciana (17,4%)
- España (82,6%)

El hecho de que no se hayan realizado estudios previos de este perfil en la Comunidad Valenciana, limita la investigación al corte temporal del estudio, el año 2021, por lo que no podemos analizar la evolución o tendencia.

La destacada actividad en animación en la C. Valenciana está directamente relacionada con la tradición en la producción de animación en la Comunidad, las ayudas que otorga el Institut Valencià de Cultura, que engloban dos tipologías: escritura de guion y desarrollo de obras audiovisuales, el apoyo a la promoción del audiovisual a través del catálogo CURTS, creado en 2008, que distribuye una selección de los mejores cortometrajes de la Comunitat Valenciana en los circuitos profesionales, tanto en el ámbito autonómico como a nivel nacional e internacional a lo largo de doce meses, los festivales especializados y el aumento y desarrollo de la oferta formativa especializada en animación.

La animación ha evolucionado mucho en las últimas décadas y queda lejos la época en la que se trataba de una profesión autodidacta. Las escuelas y universidades, así como los títulos de grado y máster se han consolidado en la última década. Recientemente, han surgido oportunidades importantes con los programas formativos para el talento emergente, como el evento europeo Cartoon Springboard, dirigido a profesionales emergentes, que fijó su base itinerante en Valencia durante tres años consecutivos, 2019, 2020 y 2021. Otro factor destacado es la presencia de festivales dedicados a la animación con sede en la Comunidad Valenciana: Prime the Animation! UPV (Valencia, primera edición en 2013), enfocados en el talento emergente de la animación, Cortoons (Gandía, primera edición en España en 2016) y Animalcoi EASD (Alcoi, primera edición en 2020). También es necesario nombrar otras iniciativas como el Programa Atenea, un programa con perspectiva de género creado en 2019 por la asociación Dona i Cinema, para impulsar el talento de las jóvenes realizadoras y por el que ya han pasado numerosas Amazonas (directoras emergentes) y Ateneas (expertas profesionales).

3.3. Las profesionales en el sector de la animación en la C. Valenciana.

A partir de las obras seleccionadas para la muestra, y partiendo de los títulos de crédito de las obras, se han analizado en cada una de ellas los 10 departamentos principales que intervienen en el *pipeline* de una producción de animación. También se han analizado los 25 roles profesionales que aparecen con más frecuencia en los títulos de créditos de las producciones. Son los siguientes:

10 DEPARTAMENTOS	25 CARGOS ESPECÍFICOS
1. DIRECCIÓN	1. Dirección / co-dirección
	2. Asistente de dirección
2. PRODUCCIÓN	3. Producción ejecutiva
	4. Dirección de Producción / Tutores(as o Supervisores/as
	5. Jefa de producción
	6. Producción
3. HISTORIA	7. Escrita por / Guion
	8. Artista de storyboard / Animática
4. DESARROLLO	9. Dirección de desarrollo
5. DPTO. DE ARTE	10. Dirección de arte
	11. Dirección de fotografía / Fotografía
	12. Ayudante de Dirección de arte
	13. Diseño y concept art: arte, personakes, escenarios y props
	14. <i>Lighting, shading, texture artist</i>
	15. Artista de modelado
6. ANIMACIÓN	16. Dirección de animación
	17- Artista de animación
	18. Artista de <i>rigging</i>
	19. Composición
	20. Artista de <i>Layout</i>
7. DPTO. TÉCNICO	21. Dirección Técnica
8. SONIDO	22. Música original
	23. Sonido / edición sonora
9. EDICIÓN	24. Edición / montaje
10. POSTPRODUCCIÓN	25. Postproducción / VFX

3.3.1. Cortometrajes escuela

Los datos absolutos, de estudiantes participantes en la producción de cortometrajes de escuela, indican un reparto equitativo entre mujeres y hombres: 45% de mujeres, frente a un 55% de hombres. 2 de los 10 departamentos estudiados no aparecen en los créditos: el departamento de Desarrollo y el departamento Técnico. Es posible que esto suceda porque en los cortos de escuela hay una menor especialización, por lo que el alumnado realiza diversas tareas dentro de los proyectos, con una menor especialización que en los entornos profesionales.

Datos absolutos: cortos escuela

% Mujeres (45,0%)
% Hombres (55,0%)

Solamente 3 departamentos, de los 8 representados en los cortos de escuela, muestran una presencia de mujeres inferior al 40%. Estos datos se acercan a los resultados obtenidos en los Informes MIA, constatando la tendencia a la equidad de género en las etapas formativas.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DEPARTAMENTOS CORTOS ESCUELA		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%	DPTO. EDICIÓN	75
FEMINIZADO 60-80%	DPTO. HISTORIA	68
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. DIRECCIÓN	60
	DPTO. ARTE	51
	DPTO. ANIMACIÓN	43
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. PRODUCCIÓN	25
	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	33
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. SONIDO	17

Si analizamos los 4 principales puestos de liderazgo o toma de decisión, observamos que en 2 de ellos las mujeres aparecen con un alto porcentaje de participación: «Dirección» (60%) y «Guion» (89%). El rol de «Producción» no aparece en los títulos de crédito de los cortometrajes de escuela analizados. Y 1 rol de los 4 analizados indica una muy baja participación de la mujer: «Música original».

4 PUESTOS LIDERAZGO: Cortos escuelas	M%	H%	T%	RANGO IGUALDAD
1. Dirección / co-dirección	60	40	100	EQUITATIVO 40-60%
3. Producción ejecutiva	0	0	0	
7. Escrita por / Guion	89	11	100	AMPL.FEMNZ. 80-100%
22. Música original	6	94	100	AMPL.MASC. 0-20%

3.3.2. Cortometrajes profesionales

Los datos absolutos de participantes en la producción de cortometrajes profesionales o independientes indican un descenso en el porcentaje de mujeres: 30%. Nos muestra por tanto un sector masculinizado, ya que no alcanza el 40% mínimo para poder hablar de equidad.

19

Datos absolutos: cortos profesionales

% Mujeres (29,7%)
% Hombres (70,3%)

Solamente 3 departamentos, de los 9 representados en los cortos profesionales, muestran una presencia de mujeres superior al 40%. De nuevo, estos datos se acercan a los resultados obtenidos en los Informes MIA, constatando la tendencia a que disminuya la presencia de mujeres conforme nos adentramos en entornos profesionales. Solo 1 de los 10 departamentos estudiados no aparece en los créditos: el departamento Técnico.

Aunque las personas que trabajan en los cortometrajes profesionales están más especializados que en el caso de los cortos de escuela, la dimensión de un cortometraje puede no requerir ese rol, que suele ser más frecuente en series y, sobre todo, en largometrajes.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DPTO. CORTOS PROFESIONALES		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%	DPTO. DESARROLLO	100
FEMINIZADO 60-80%		
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. PRODUCCIÓN	57
	DPTO. HISTORIA	44
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. ARTE	27
	DPTO. ANIMACIÓN	35
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. DIRECCIÓN	20
	DPTO. SONIDO	0
	DPTO. EDICIÓN	0
	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	18

Al analizar los 4 principales puestos de liderazgo en los cortometrajes profesionales, observamos un sector masculinizado o muy masculinizado, en ninguno de los 4 cargos encontramos una situación de equidad entre géneros, y los roles con un porcentaje mayor de mujeres no alcanzan el 30%.

4 PUESTOS LIDERAZGO: Cortos profesionales	M%	H%	T%	RANGO IGUALDAD
1. Dirección / co-dirección	20	80	100	AMPL.MASC. 0-20%
3. Producción ejecutiva	29	71	100	MASCULINIZADO 20-40%
7. Escrita por / Guion	29	71	100	MASCULINIZADO 20-40%
22. Música original	0	100	100	AMPL.MASC. 0-20%

3.3.3. Series

Los datos absolutos de participantes en la producción de series indican un sector equitativo, con un porcentaje de mujeres del 43%. Este porcentaje supone un ascenso en la participación de mujeres en entornos profesionales de la animación respecto a los datos que arroja el Informe MIA a nivel estatal.

Datos absolutos: series
% Mujeres (43,9%)
% Hombres (56,1%)

5 departamentos, de los 9 representados en las series, muestran una presencia de mujeres superior al 50%. Y en el caso de los departamentos masculinizados, observamos que los porcentajes de mujeres superan el 30%, acercándose en algunos casos al rango de equidad, como vemos en los departamentos de Animación (38%) y Técnico (36%). Una diferencia respecto a los Informes MIA es el ascenso de la presencia femenina en el departamento Técnico. Observamos también que no aparece el departamento de Desarrollo en el caso de las series, algo que se puede explicar por el hecho de que en la mayoría de los casos se trata de nuevas temporadas, por lo que no requieren este perfil.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DPTO. SERIES		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%		
FEMINIZADO 60-80%	DPTO. PRODUCCIÓN	71
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. DIRECCIÓN	42
	DPTO. HISTORIA	50
	DPTO. ARTE	42
	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	54
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. ANIMACIÓN	38
	DPTO. TÉCNICO	36
	DPTO. EDICIÓN	31
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. SONIDO	5

Por último, observamos que entre los 4 principales puestos de liderazgo, 2 de los principales roles, «Producción ejecutiva» y «Guion», cuentan con parámetros equitativos.

En el caso de «Guion» es especialmente relevante (50%), ya que la participación de mujeres en estos puestos puede permitir aportar otras narrativas o enfoques en las producciones de animación.

4 PUESTOS LIDERAZGO: Cortos profesionales	M%	H%	T%	RANGO IGUALDAD
1. Dirección / co-dirección	22	78	100	MASCULINIZADO 20-40%
3. Producción ejecutiva	42	58	100	EQUITATIVO 20-40%
7. Escrita por / Guion	50	50	100	EQUITATIVO 20-40%
22. Música original	9	91	100	AMPL.MASC. 0-20%

3.3.4. Largometrajes

Los datos absolutos de participantes en la producción de largometraje indican un sector equitativo, con un porcentaje de mujeres del 42%. Este porcentaje supone un importante ascenso en la participación de mujeres en entornos profesionales de la animación respecto a los datos que arroja el Informe MIA a nivel estatal.

22

Datos absolutos: largometrajes

% Mujeres (42,1%)

% Hombres (57,9%)

3 departamentos de los 9 representados en los largometrajes muestran una presencia de mujeres superior al 40%. Y en el caso de los departamentos masculinizados, observamos que el porcentaje de mujeres supera el 30%, como el departamento de Dirección (30%) y el de Animación (35%). Una diferencia respecto a los Informes MIA es el notable ascenso de la presencia femenina en los departamentos de Historia y Postproducción.

Observamos que no aparecen los departamentos de Desarrollo, Técnico y Edición. En este caso, se trata de un largometraje resultado de la edición de varios capítulos de la serie homónima, de manera que algunas de las tareas o roles habrían sido resueltas con anterioridad. El hecho de que se trate de una compilación de capítulos influye también en la elevada presencia de mujeres profesionales, respecto a los informes MIA, ya que el apartado series cuenta con un elevado número de mujeres profesionales.

CATEGORIZACIÓN Y PORCENTAJE DE MUJERES POR DPTO. LARGOMETRAJES		
RANGO	DEPARTAMENTO	%
AMPLIAMENTE FEMINIZADO 80-100%	DPTO. POSTPRODUCCIÓN	80
FEMINIZADO 60-80%	DPTO. HISTORIA	73
EQUITATIVO 40-60%	DPTO. PRODUCCIÓN	48
MASCULINIZADO 20-40%	DPTO. DIRECCIÓN	33
	DPTO. ANIMACIÓN	35
AMPLIAMENTE MASCULINIZADO 0-20%	DPTO. ARTE	0
	DPTO. SONIDO	0

23

Por último, observamos que entre los 4 principales puestos de liderazgo, 2 de los principales roles, «Producción ejecutiva» y «Guion», cuentan con parámetros equitativos.

En el caso de «Guion» es especialmente relevante ya que muestra un sector feminizado (78%). La participación de mujeres en este departamento supone trabajar en los contenidos y poder aportar nuevas narrativas o enfoques en las producciones de animación. Nos llama la atención que en el rol de «Música original», en una Comunidad con tanto arraigo musical, el porcentaje de mujeres sea del 0%.

4 PUESTOS LIDERAZGO: Largometraje	M%	H%	T%	RANGO IGUALDAD
1. Dirección / co-dirección	33	67	100	MASCULINIZADO 20-40%
3. Producción ejecutiva	50	50	100	EQUITATIVO 20-40%
7. Escrita por / Guion	78	22	100	AMPL.FEMNZ. 80-100%
22. Música original	0	100	100	AMPL.MASC. 0-20%

4. Mujeres en puestos de liderazgo, otras miradas, otros contenidos

Para reflexionar y dar visibilidad a la presencia de mujeres en la animación se llevaron a cabo 2 charlas y 1 mesa redonda, en colaboración con el festival de Nuevos talentos *Prime the Animation!* Estas mujeres directoras o guionistas, desde sus posiciones de liderazgo, apuntan otras miradas, nuevos contenidos y se erigen como referentes para las futuras generaciones.

4.1. Un millón de cosas por hacer: Directoras de largometraje

Esta mesa redonda reunió a cuatro creadoras integrales – guionistas, realizadoras y animadoras – emprendedoras y audaces, con identidad propia y estilos contundentes, moderadas por la también realizadora María Lorenzo:

- Carmen Córdoba, directora de *Roberto* (2020) y *Amarradas* (2022), que actualmente está desarrollando el largometraje *Un mundo propio*.
- Irene Iborra, realizadora de cortometrajes como *Citoplasmas en medio ácido* (2005) o *Click* (2013) y *Matilda* (2018) actualmente en producción del largometraje *Olivia y el terremoto invisible*.
- Mercedes Gaspar, veterana realizadora aragonesa, con su particular visión de la animación, que ha sido premiada en dos ocasiones con un Goya
- María Trénor directora de *¿Dónde estabas tú?* (2020), *Exlibris* (2009) y *Con qué la lavaré* (2003), actualmente con su largometraje en producción *Rock Bottom*.

Las mujeres siguen a la cola en los puestos de liderazgo en los largometrajes de animación, según concluye el último Informe MIA 2022. Aunque los datos apuntan una evolución positiva e imparable hacia la equidad, quedan Millones de cosas por hacer, como anuncia el libro homónimo de la asociación MYC Mujeres y Cine, que plantea una serie de preguntas sobre la situación de las mujeres en la cinematografía española contemporánea, no solo desde su esfera profesional, sino también personal. En la charla, las directoras ahondaron en las dificultades que implica la producción de las obras de animación, que implica un proceso de producción muy lento, que se extiende durante años. Las dificultades para conciliar vida profesional y personal o los retos para lograr el apoyo económico necesario en dicho proceso.

María Trénor es una directora y animadora independiente valenciana, cuyas producciones se caracterizan por un carácter reivindicativo y contestatario. Sus cortometrajes *Con qué la lavaré* y *¿Dónde estabas tú?* han sido premiados a nivel internacional, y estuvo nominada al Goya en 2011 por su cortometraje *Exlibris*.

Actualmente se encuentra en producción del largometraje *Rock Bottom*, una obra sobre el músico de culto británico Robert Wyatt. Su estilo está marcado por una ilustración realista y colorista, de carácter expresionista. Utiliza la rotoscopia en la animación, aunque pasa un proceso de estilización propio. *Rock Bottom* fue seleccionado en la sección Work in progress del Festival de San Sebastián 2023, todo un reconocimiento para el proyecto.

4.3. Lara y ms Pickle: El viaje profesional y personal de una storyteller

Lara Pickle (Larisa Bumb) es Graduada en BBAA y posteriormente en el Máster en Animación de la UPV, Larisa empezó su carrera en Valencia y acabó emigrando a UK, donde ha trabajado para estudios como *Lighthouse*, *Blue zoo*, *Blink Ink* o *Dog Ears/Cartoon Saloon*, así como otros estudios internacionales. Ha estado trabajando tanto como background artist, como location designer y como visual development artist en proyectos y disciplinas, como *Deadend: Paranormal Park*, *It's Pony* e incluso videojuegos como *Disney Illusion Island* o *Workshops* de teatro musicales como *PS. I'm a terrible person*. Conocida en sus redes sociales como "Lara Pickle", Larisa también trabaja en proyectos editoriales como ilustradora y más recientemente como autora, con su primera novela gráfica *Estoy fatal, gracias*, que se publicará a finales de octubre de la mano de VR Editoras. Actualmente, Larisa trabaja como *Senior Visual development artist* para UGames y es una figura de referencia para jóvenes artistas.

El impacto generado por la pandemia en el sector audiovisual no impidió que la animación mantuviera su producción en el año 2020. Este factor ha sido clave para una industria que en la Comunidad Valenciana implica aproximadamente 1/4 parte de la producción nacional. Las producciones de la Comunidad Valenciana han crecido en el tiempo, pero para tener una foto fija de las y los profesionales del sector en la Comunidad, deberíamos tener en cuenta a aquellas personas que trabajan desde aquí para proyectos externos, de otras comunidades o, incluso, otros países, como afirma el artículo “València, terra de talent animat. Revista Saó” (Álvarez, S. en línea):

Tras una larga tradición de empresas dedicadas al stop motion, desde el 2000 han proliferado las productoras y estudios especializados en animación 2D, 3D y, más tarde, en videojuegos. Muchos de estos estudios de animación se asocian actualmente bajo el paraguas Animat (3de3, Keytoon, Hampa Studios, Clay Animation, Conflictivos Producciones, Potens Plastianimation, Pasozebra, Somnis Producciones). Aunque muchos otros, continúan trabajando de manera independiente (Wise Blue Studios, Silly Walks Studio, La Tribu, Pangur Animation, Hiru Animation o La madriguera). Pero, pese a la buena salud de la que goza la animación valenciana, parte de los profesionales del sector emigran a otras ciudades o países para contar con una continuidad laboral o trabajar en grandes proyectos.

Como se ha comentado al inicio del estudio, la animación requiere de grandes presupuestos y tiempos extensos de producción, algo que en el caso de los largos y las series todavía es más acusado. Ya en la fase de desarrollo los productores recorren los mercados internacionales en busca de financiación, y entre ellos destacan Cartoon Movie, en el caso de los largometrajes, y Cartoon Forum, en el de las series. Los proyectos con participación valenciana en eventos internacionales demuestra que la animación de la Comunidad Valenciana vive un buen momento. Varios proyectos de largometraje en proceso de producción cuentan con participación valenciana: *D20* (La Tribu Animation), dirigido por Jaime Maestro, ganador del Goya al Mejor corto de animación en 2013. *Girl and Wolf*, la adaptación de la novela gráfica de Roc Espinet (Hampa Studio). *Olivia y el terremoto invisible*, de Irene Iborra (Bígaro Films). Y el musical animado *Rock Bottom*, primer largometraje de la directora María Trénor (On Air Comunicació i Producció). En los Premios Quirino 2021 también han destacado las series de televisión valencianas, con dos nominaciones para *Hero Dad* (Wise Blue Studios) y *Los Zurf* (Hampa Studio, Gallego Bros y À Punt Mèdia). Solo un año antes, en Cartoon Forum, la productora de TV ON Producciones Paloma Mora presentó la serie *Trazo Crítico*, un homenaje al trabajo del humorista gráfico Ortifus. Paloma Mora,

ha destacado en los últimos años por su prolífica labor en el sector de la animación, con cortos, series y documentales, como: el cortometraje *Proceso de selección*, de Carla Pereira, el documental *Pérez Arroyo, alma de animador*, de Carles Palau y Raúl González Monaj, o la serie en producción *Sex Symbols*.

Observamos que el número de directoras a la cabeza de algunos de estos proyectos va en aumento. Durante la mesa redonda organizada durante la 10ª edición del Festival *Prime the Animation!* 4 directoras compartieron sus experiencias, avances y retos. Aunque los proyectos todavía requerirán de tiempo para su finalización, estas profesionales son ya un referente para las nuevas generaciones, contribuyendo a la necesaria visibilidad de mujeres profesionales en puestos de liderazgo en el sector. Las directoras aportan su visión personal y nuevas narrativas a las obras audiovisuales e influyen directamente en los contenidos: un musical de rock para adultos, una historia sobre desahucios y su impacto en la infancia o la historia de una joven aspirante a pintora a principios del s.XX.

La situación de la industria de la animación en la Comunitat Valenciana está cercana a la del sector a nivel nacional, pero los resultados son algo más optimistas en cuanto a la creciente incorporación de las mujeres en el sector. Uno de los datos más significativos es que comenzamos a ver mujeres en puestos de liderazgo y decisión, así como en «Guion», un puesto fundamental para que la representación de las mujeres en la pantalla, así como las historias que se narran, dejen los estereotipos y contribuyan a generar un medio que incluya contenidos más diversos e igualitarios, dirigiendo las obras tanto a niños como niñas.

Aunque algunos resultados desprenden datos más positivos en lo relativo a la situación de la mujer en el sector de la animación, la situación todavía queda lejos de la equidad. Las iniciativas que se han llevado a cabo, a través de ayudas, programas de mentoring, distribución o formación, han dado algunos frutos, pero, al igual que concluye el Informe MIA observamos que:

- Durante la etapa de formación las mujeres ocupan puestos relevantes en las producciones, pero esta presencia desciende al dar el salto al mundo profesional, donde la proporción de mujeres es menor y, en general, ocupan puestos de menor responsabilidad.

- Observamos todavía algunos roles ampliamente masculinizados, si bien hay una evolución positiva en puestos técnicos, aunque todavía lenta, en el departamento de Música y Sonido encontramos una minoría de mujeres, e incluso la ausencia total de mujeres profesionales en este sector.
- La relación entre los contenidos y las creadoras es relevante, los nuevos proyectos liderados por mujeres abren espacio para producciones que introducen nuevos temas o diversidad de miradas.
- Para analizar la evolución de las profesionales en el ámbito de la Comunidad Valenciana sería necesario establecer una continuidad en estudios similares, que permitan ver la tendencia a corto y medio plazo.

Álvarez Sarrat, S. Á. (2023, 24 enero). “València, terra de talent animat. Revista Saó”. <https://revistasao.cat/valencia-terra-de-talent-animat/>

Álvarez Sarrat, S., Cuenca Orellana, N., García Rams, S., Junguitu Dronda, M., Vicario Calvo, B. (2021). Informe MIA 2021 (Mujeres en la industria de la animación). https://animacionesmia.com/wp-content/uploads/2021/09/INFORME_MIA_2021.pdf

Asociación MIA Mujeres en la Industria de la Animación:
<https://animacionesmia.com>

Cuenca Suárez, S. (2020). Informe MIA 2020 (Mujeres en la industria de la animación). https://animacionesmia.com/wp-content/uploads/2020/10/INFORME_MIA_2020.pdf

[Curts]. (2021). Curts 20'21” Comunitat Valenciana. Volum 1. Valencia: Generalitat Valenciana - Institut Valencià de Cultura: https://ivc.gva.es/admin_ivac/assets/pdf/ediciones-cortos/Curts2021_1_digital1.pdf

[Curts]. (2021). Curts 20'21” Comunitat Valenciana. Volum 2. Valencia: Generalitat Valenciana - Institut Valencià de Cultura: https://ivc.gva.es/admin_ivac/assets/pdf/ediciones-cortos/*Curts2021_2_digital1.pdf

Hampa Studio - Películas, series y spots de animación.
Hampa Studio. <https://hampastudio.com/es/home/>

Herguera, I. & Vicario, B. (2004). Mamá quiero ser artista. *Entrevista a mujeres del cine de animación*. Madrid: Ocho y Medio.

Institut Valencià de Cultura (IVC), Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana: Ayudas Producción Audiovisual GVA 2021: <https://ivc.gva.es/es/ivc/ivc-abierto/ayudas-2021/ayudas-audiovisuales-2021/ayudas-produccion-audiovisual-2021>

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales: Ayudas a la producción 2021: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/ayudas.html>

Martí, D. (2023, 24 enero). “El curtmetratge valencià: la llavor abans de la collita?” Revista Saó. <https://revistasao.cat/el-curtmetratge-valencia-la-llavor-abans-de-la-collita/>

TV ON Producciones. (2023, 8 septiembre). TV ON Producciones. <https://tvonproducciones.com/>

LAS MUJERES
EN LA

INDUSTRIA
DE LA
ANIMACIÓN
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA