
LA FIESTA QUE QUEREMOS

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN DE CÓRDOBA – ANIMA

Alejandro R. González

*Universidad Nacional de Villa María,
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)*

El ANIMA – Festival Internacional de Animación de Córdoba (Argentina), es un evento académico y cultural, dedicado específicamente a la animación en sus dimensiones artísticas y tecnológicas. ANIMA combina la energía, entusiasmo y goce de un festival de animación con los aspectos científicos de un congreso. Se desarrolla desde el 2001 con continuidad en todos los años impares; es el principal evento referido a la animación en Argentina, y un muy influyente jugador en su campo en América Latina y el Caribe. Esta reseña del ANIMA brinda información sobre las actividades del Festival y su perfil curatorial.

ANIMA - Córdoba International Animation Festival (Argentina) is both an academic and cultural event, devoted specifically to animation in its artistic and technological dimensions. ANIMA merges the energy, enthusiasm and joy of an animation festival with the scientific aspects of a conference. Held every odd year since 2001, ANIMA is the main animation event in Argentina and a very influential player in its field in Latin America and the Caribbean. This article provides with information about ANIMA activities and its curatorial profile.

Encuentro tremendamente difícil tratar de explicar al lector de *Con A de Animación* de qué trata nuestro Festival Internacional de Animación de Córdoba (Argentina). Esta dificultad radica no sólo en mi (in)capacidad lingüística, sino también en el conocimiento que el ANIMA — así nos referimos a *él*, como a un ser vivo— está conformado por un cúmulo de inquietudes, voluntades, aspiraciones, anhelos y cosmovisiones que difícilmente pueda resumir en un par de páginas, y que necesariamente deben ser experimentadas en carne propia. Pero acá va.

El ANIMA es, ante todo, una pulsión. Nació del incontenible deseo de compartir animación, de la necesidad de encontrar una pantalla que pudiera exhibir el tipo de material animado que no llegaría nunca a las salas cinematográficas de la ciudad de Córdoba por no cumplir dos requisitos: no ser animación de largometraje y no ser suficientemente comercial. El Festival es fruto de una alianza entre varias voluntades institucionales: en sus comienzos los organizadores fueron el Centro Experimental de Animación (CEAn), que es un grupo de investigación/producción en animación radicado en la Universidad Nacional de Córdoba, generado a partir del trabajo de la Cátedra Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico;¹ y el Centro Cultural España Córdoba, para entonces una joven entidad cultural binacional en aquel año 2001, cuando gestamos la primera edición. A partir de la sexta edición sumamos en la organización a la Cátedra Animación de la Universidad Nacional de Villa María, y el Laboratorio de Animación de la misma institución.

La impronta del ANIMA responde, principalmente, al hecho de ser un evento generado desde un ámbito cultural y educativo *público*, sostenido económicamente por el aparato estatal argentino. Esta característica tiene su cara positiva, pero también su aspecto negativo. Dentro de lo positivo consideramos la libertad de acción y criterio: el Festival no responde a in-

Fig. 1 – Walter Tournier impartiendo un workshop de stop motion en ANIMA 2005.

tereses comerciales y, por ende, puede establecer y seguir una línea que priorice la animación como producción artística, como objeto de expresión humana, y como forma de experimentación. Al no depender de aportes privados, nadie nos exige incluir materiales que se opongan a nuestro criterio curatorial en la programación. La contracara es que los aspectos negativos están relacionados con lo presupuestario, y siempre querríamos contar con más capital para producir el Festival. Un dato muy significativo es que los aportes económicos de las entidades organizadoras no contemplan los honorarios para el equipo que gestionamos el Festival. Nuestras motivaciones pasan obviamente por otro lado, por la posibilidad de lograr una diferencia.

En el contexto del ANIMA entendemos la animación como una de las dos formas audiovisuales existentes, la forma que se ocupa del diseño del movimiento —siendo la *acción en vivo* o “live action” la otra forma—. Para los fines de nuestro Festival, esta definición es sumamente funcional, porque nos permite independizarnos de lo tradicionalmente comprendido como *la técnica* de la animación. Esta diferenciación nos resulta relevante porque, históricamente, la técnica fue el parámetro por el que habría de definirse lo que *es* la animación, y en consecuencia, el atender a una técnica específica prescribiría qué tipo de películas podrían ser exhibidas

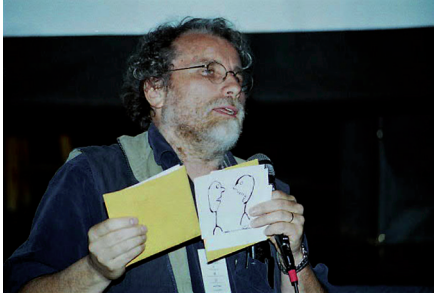

2

en un festival de animación;² pero, como todos sabemos, esa identificación no es tan simple en nuestra época como podría haber resultado veinte años atrás. En nuestro Festival, la técnica no resulta un elemento diferenciador al organizar los programas de exhibición, por lo que en una misma pantalla coexisten animaciones realizadas en forma artesanal junto a películas del más sofisticado “motion capture”. Consideramos que la entidad *animación* desborda los enunciados de las definiciones actuales, y creemos que esta forma audiovisual es mucho más que solo una técnica.

En 2011, la última edición del ANIMA, recibimos 844 películas de 64 países, de las que seleccionamos 75 para integrar los programas competitivos y no competitivos que se exhibieron en el Festival. Somos extremadamente

exigentes al momento de realizar la selección competitiva. Deseamos exhibir cortos y largos que sean frescos, originales, donde el uso de la animación sea la única alternativa posible para ese realizador; porque si pudieras expresarte con acción en vivo, entonces, ¿para qué lo haces con animación? Nuestra intención es mostrar lo más relevante de la producción animada contemporánea, y lo más relevante no necesariamente es lo más caro o más novedoso. Nuestra pantalla exhibe por igual producciones millonarias junto a películas cuyo presupuesto es ínfimo, y obras de autores consagrados junto a producciones de estudiante. Pero todas tienen en común que están empujando los límites actuales de la animación, reescribiéndolos, resignificándolos. Lo más relevante de la animación contemporánea pasó por las pantallas del ANIMA: obras de

3

4

Fig. 2 – Caroline Leaf demostrando la técnica de animación con arena, ANIMA 2005.

Fig. 3 – Chris Hinton explica el proceso de creación de *Flux* en ANIMA 2003.

Fig. 4 – Algunos de los invitados y Jurados de ANIMA 2009. De izquierda a derecha: Miguel De Lorenzi, Esteban Toli, Maureen Furniss, y Barry Purves.

Gil Alkabetz, Michaela Pavlátová, los hermanos Quay, José Miguel Ribeiro, Juan Pablo Zaramella, entre otros.

A lo largo de estos años hemos contado con la inestimable ayuda de muchos amigos, personas a las cuales admiramos profundamente y que, mediante clases magistrales, seminarios y talleres, no sólo colaboraron en la formación de un nuevo público específico de lo animado, sino que también impulsaron a una nueva generación de animadores argentinos a experimentar y a producir. El ANIMA fue el ámbito donde Chris Hinton descuartizó ante el público a su corto *Flux* (2002) y presentó en forma sorpresiva una primera versión de *Nibbles* (2004), que luego sería nominado a los premios Oscar®. En ANIMA pudimos experimentar a Caroline Leaf demostrando su técnica de animación

de arena en una clase magistral ante un grupo fascinado de estudiantes de cine y artes visuales de la Universidad Nacional de Córdoba; o contagiarnos del entusiasmo para la investigación teórica de un erudito en la materia como Giannalberto Bendazzi, quien arrojó en la cara de un espectador una copia de su voluminoso libro *Cartoons. 110 años de historia de la animación*, ante la pregunta de cuál era su oficio. En ANIMA fue donde Barry Purves nos demostró que la animación necesita mirarse menos el ombligo y relacionarse más con las artes interpretativas; donde Walter Tournier y Vivienne Barry nos demostraron que la animación es una expresión cultural necesariamente política, y donde Tomás Welss nos maravilló con sus visiones de sexo y violencia en la intimidad de la pareja. Ante la audiencia del ANIMA, Javier

5

6

Mrad desnudó su proceso intelectual de producción; Pablo Rodríguez Jáuregui compartió su entusiasmo por el dibujo; y Rodolfo Sáenz Valiente, junto a Irene Blei, sentaron cátedra de cómo *hacer* un guión para animación. Y como ellos, también muchos otros —René Castillo, Ron Diamond, Juan Pablo Zaramella, Maureen Furniss, Cecilia Traslaviña, Sergio Armand, Otto Guerra, Nestor Córdoba, Richard Reeves, Esteban Tolj, Miguel de Lorenzi, Patrick Jenkins, Martín Eschoyez, Caloi, Rodolfo Pastor, y muchos más— con total generosidad, compartieron sus experiencias y demostraron que la animación es una vocación irrechazable.

Como el ANIMA es una labor de extensión hacia la comunidad a la que pertenecen las instituciones universitarias que lo organizan, entre sus objetivos cuenta la finalidad educativa, y desde siempre posibilitamos la generación de espacios de intercambio y aprendizaje. Siendo la animación un campo de estudio relativamente olvidado por la academia, no existen muchos ámbitos donde los investigadores en el área puedan compartir sus avances, y menos aún en castellano.³ Por ello fue que en el año 2009 anexamos al ANIMA un Foro de Reflexión de carácter más académico y abierto a la presentación de ponencias y posters por los investigadores en nuestro arte; para que la producción teórica en

el campo de la animación también pueda estar representada y, de esta manera, fomentar un debate que ha sido pobremente desarrollado —al menos en nuestra lengua y en nuestras latitudes— pero que, sin duda alguna, nos merecemos tener. En el primer Foro en el ANIMA 2009 propusimos reflexionar sobre aquellas particularidades que hacen de la animación un producto cultural único, y lo celebramos bajo el lema *Señas de Identidad*. El Foro del ANIMA 2011 hizo eje en la producción animada en *América Latina y el Caribe*, permitiéndonos visibilizar nuestros aspectos culturales comunes y disfrutar lo que nos diferencia.

Para el tercer Foro, deseamos trabajar sobre la noción de la animación como arte heterogéneo con el poder de dar vida a aquello sobre lo que se posa. El film animado es una combinación de distintos materiales, provenientes de múltiples fuentes, que logran coherencia y unidad a tra-

Fig. 5 – Escena de ANIMA 2009: Juan Pablo Zaramella, uno de los más importantes animadores argentinos contemporáneos, sostiene una figura recortada original de Quirino Cristiani, director del primer largometraje de animación de Argentina y el mundo (*El apóstol*, 1917).

Fig. 6 – El Jurado Internacional del ANIMA 2011, con fuerte impronta latinoamericana: Otto Guerra (Brasil), René Castillo (México), y Vivienne Barry (Chile).

El film animado es una combinación de distintos materiales, provenientes de múltiples fuentes, que logran coherencia y unidad a través de la propia animación

vés de la propia animación. De la misma manera que el Dr. Frankenstein genera su criatura con retazos de otros seres, el animador extrae de diversos universos artísticos lo que le resulta de mayor utilidad para generar su obra, su propia criatura. Así, para el III Foro de Reflexión sobre Animación, que tendrá lugar en el ANIMA 2013, convocamos a la presentación de ponencias y posters que exploren la relación entre la *Animación y las otras artes*. Al igual que en las ediciones anteriores, las ponencias que superen el proceso de referato serán publicadas en formato libro y, en un futuro, en soporte digital en nuestra web.⁴

En este año 2013 celebraremos la séptima fiesta, la séptima edición de nuestro Festival, y observamos que nuestro entusiasmo es ahora compartido por muchos. Nos llena de orgullo revisar estos últimos doce años de animación en Argentina, y poder apreciar que las acciones realizadas en el contexto del ANIMA significaron un aporte a la escena animada de nuestro país y de América Latina. Por supuesto, esta edición que se avecina será más grande, ruidosa y bella que las anteriores. Y estás invitado a formar parte.

© Del texto: Alejandro R. González

© De las imágenes: Paulo Jurgelenas para ANIMA, Festival Internacional de Animación de Córdoba.

Biografía

Alejandro R. González cursó estudios de grado y posgrado en cine y video en la Universidad Nacional de Córdoba; y se define como un activista de la animación. Alejandro enseña animación en el nivel universitario (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María), y actualmente investiga la historia y poéticas de la animación argentina. Es el director de ANIMA - Festival Internacional de Animación de Córdoba, el festival de animación más relevante de Argentina. Cuando Alejandro no se encuentra animando o haciendo algo relacionado con la imagen animada, ocupa su tiempo siendo un orgulloso padre, un esposo modelo, y el dueño de una perra labrador dorada.

E-mail

direccion@animafestival.com.ar

argonzal@artes.unc.edu.ar

Notas

¹ El CEAn surgió en 1994, por iniciativa de un grupo de alumnos y docentes del Departamento de Cine y TV de la entonces Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (ahora Facultad de Artes); encabezado por la profesora Carmen Garzón, Titular de la Cátedra mencionada. El CEAn es un espacio interdisciplinario abierto a los cuatro Departamentos Académicos de la Facultad de Artes - Música, Cine y TV, Teatro y Artes Visuales, donde se fomenta la experimentación, producción e investigación en animación. Los frutos de los proyectos desarrollados en el CEAn retroalimentan a la Cátedra que le dio origen. En la actualidad, el CEAn es conducido por Carmen Garzón (Coordinadora

General), Paula Asís (a cargo del Área Docencia e Investigación) y quien escribe estas líneas (Área Producción, Gestión y Extensión).

² Hasta la fecha, existen muchos festivales que en sus reglamentos indican que solo aceptarán obras que respondan a la definición de animación de ASIFA, que es de base técnica. Esta definición es por cierto imprecisa, puesto que ya ha superado su fecha de vencimiento y necesita ser reformulada.

³ Esta revista es una feliz excepción.

⁴ Para mayor información sobre el Foro de Reflexión en Animación, invitamos a los lectores a visitar el sitio web del ANIMA: <http://www.animafestival.com.ar>