
CUATRO EDICIONES DE *PRIME THE ANIMATION!*

Sara Álvarez Sarrat
Universitat Politècnica de València

Prime the Animation!, la muestra internacional de cortometrajes de estudiantes que conmemora el día mundial de la animación en la Universitat Politècnica de València, celebró en octubre de 2016 su cuarta edición. La muestra, que organiza anualmente un equipo de profesores y alumnos de la Facultat de Belles Arts, prepara en 2017 su transformación en festival. Tras estos años de rodaje, hacemos balance y apuntamos las claves que han permitido consolidar esta iniciativa.

Prime the Animation!, the international showcase of student short films commemorating the International Animation Day at Universitat Politècnica de València, celebrated its fourth edition in October 2016. The exhibition, organized annually by a team of professors and students of the Faculty of Belles Arts, prepares in 2017 its transformation into a festival. After these years of experience, we take stock and point out the keys that have allowed us to consolidate this initiative.

Palabras clave: *Prime the Animation!*, festival, cortometrajes de estudiantes, proyectos, portfolios, profesionales.

DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/caa.2017.7296>

Fig. 1. Logotipo de *Prime the Animation 4!*

Desde el 2002, cada 28 de octubre se celebra el día mundial de la animación con motivo de la primera proyección pública del Théâtre Optique de Émile Reynaud, en el Museo Grévin de París en 1888. Con este mismo motivo, en la Universitat Politècnica de València (UPV) celebramos anualmente desde 2013 *Prime the Animation!* (PTA!), una muestra internacional de cortometrajes que reúne los mejores trabajos realizados por alumnos de universidades internacionales. La muestra ha crecido exponencialmente en sus cuatro años de andadura. Comenzó como una propuesta de intercambio, de compartir los cortos producidos en la UPV con los estudiantes de otras escuelas y acercar las producciones de éstas a nuestras aulas. Siguiendo la red de programas Erasmus y Promoe, y a propuesta de un estudiante, Antonio Jesús Busto, que por aquel entonces había estudiado en los tres centros, creamos un triple programa con cortometrajes de Middlesex University (Londres, Reino Unido), Emily Carr University of Art + Design (Vancouver, Canadá) y Universitat Politècnica de València (Valencia, España). La primera idea de proyectar este programa en las aulas dio un

giro, fruto de la colaboración entre la UPV y el Festival Internacional Cinema Jove, que brindó la oportunidad de incluir el programa en su 28ª edición. Acababa de nacer *Prime the Animation!*

Desde entonces, un grupo de estudiantes y profesores de la UPV, que se renueva cada año, coordina la producción de PTA! El grupo, distribuido en pequeños equipos de trabajo, se encarga de estudiar los contenidos, contactar con la red internacional de escuelas y los profesionales invitados, editar los programas de cortometrajes, crear la imagen gráfica y la cortinilla animada para cada edición, diseñar la exposición de proyectos de cortometraje del Máster en Animación, preparar la convocatoria de proyectos y portafolios para el encuentro profesional y cubrir la difusión del evento, para que llegue al mayor número de personas interesadas, y se convierta en una auténtica celebración de la animación.

Aunque PTA! nació hace cuatro años, la celebración del día mundial de la animación en la UPV cuenta con una trayectoria mucho más larga, ya que desde 2003 nuestro compañero Miquel Guillem coordinaba un ciclo de cortometrajes de animación en el centro cultural

Fig. 2. Alberto Vázquez durante la charla de presentación de su cortometraje *Decorado* (2016).

Fig. 3. Osbert Parker, director independiente de animación, mostrando su proceso de producción en la 4ª edición de *Prime the Animation!*

Fig. 4. Pablo Llorens, precursor de la animación stop motion valenciana, en la revisión de proyectos de animación de *Prime the Animation 3!*

Fig. 5. Paco Sáez, dibujante de guion gráfico para películas de animación y ficción, en su lección magistral para *Prime the Animation 4!*

Ca Revolta de Valencia. Un evento que fue creciendo con la llegada del Máster en Animación, y en especial, de la mano de uno de nuestros grandes colaboradores, la Filmoteca de Valencia. A partir de ese momento, cada 28 de octubre, profesionales de primera línea compartirían su experiencia con estudiantes, profesores y público general. Pero la puesta en marcha de PTA! trajo consigo un cambio de foco, pues, desde ese momento, los protagonistas de las nuevas ediciones serían los futuros profesionales, es decir, los estudiantes. PTA! es una apuesta por dar visibilidad al talento emergente, estudiantes o recién licenciados, llenos de ilusión, con ideas innovadoras y con la frescura propia de los inicios de todo creador. Ante todo, PTA! es un foro de encuentro e intercambio.

Prime the Animation! crece

Prime the Animation 4! está ya lejos de aquel triple programa de cortos que supuso su primera edición. Las tres universidades iniciales se convirtieron en diez en 2015, y repitieron en 2016: Middlesex University (Reino Unido), Emily Carr University of Art + Design (Canadá), Estonian Academy of Arts (Estonia), The Animation Workshop (Dinamarca), Tama Art University (Japón), Universidad Mayor (Chile), Film University Babelsberg Konrad Wolf (Alemania), National Institute of Design (India), Nacional Autónoma de México UNAM (México) y Universitat Politècnica de València (España).

La muestra tuvo que extenderse en duración, y durante dos días el auditorio Alfons Roig y otros espacios de la Facultat de Belles Arts, además de la Filmoteca de Valencia, se llenan de público para celebrar el día mundial de la animación. Los programas de cortometrajes de estudiantes, presentados por cada Universidad, suponen uno de los principales alicientes de PTA! Los cortos reflejan la personalidad de cada autor, sus inquietudes e influencias, y en

cierto modo, dejan también entrever los rasgos diferenciales de cada escuela. Son más de tres horas de trabajos de estudiantes, un viaje por el mundo sin moverse de la butaca. PTA! ha tenido también itinerancias, pues tras la celebración de la segunda edición de esta muestra, un programa especial hizo dos escalas internacionales: Londres (Middlesex University) y Ciudad de México (UNAM).

La animación es un caldo que se cuece a fuego lento, y todo resultado requiere su tiempo, pero durante el proceso de producción todo proyecto está vivo. Con esta filosofía surgió la idea de exponer los proyectos en desarrollo del Máster en Animación UPV. Por unos días, el Espai en Vitrina de la Facultat de Belles Arts se convierte en escaparate de lo que habitualmente no vemos: presenta fuera de pantalla, las historias, conceptos, personajes y escenarios de cada cortometraje. Una ventana alternativa a la que pueden asomarse los asistentes a PTA!, y que ha permitido conectar el trabajo de estudiantes con profesionales de la industria de la animación. Pero no sólo los proyectos de animación de la UPV tienen su espacio en PTA!, sino que todos los estudiantes o recién titulados, de cualquier escuela, tienen la oportunidad de enviar y revisar su trabajo con profesionales de la industria. En el espacio para proyectos y portfolios, los estudiantes reciben “feedback” sobre su trabajo, sugerencias de mejora, consejos sobre el plan de producción o la presentación del proyecto, y en muchas ocasiones, sinceras felicitaciones. Para muchos es la primera experiencia de este tipo, una primera oportunidad para aprender a comunicar y presentar su trabajo. De todos ellos, entre cuatro y cinco proyectos seleccionados por profesionales tienen además la oportunidad de presentar un “pitch” en el auditorio Alfons Roig, con capacidad para casi trescientas personas: un escenario que *impone* incluso a los expertos, pero que representa una magnífica oportunidad para poner en valor estos trabajos.

Fig. 6. De izquierda a derecha: Chelo Loureiro, Nico Matij, José Luis Fariás y Nathalie Martínez, pesos pesados de la producción y distribución de animación en España, respondiendo a los estudiantes durante el pitch de proyectos.

Fig. 7. Mesa redonda *Emprender en animación*, de izquierda a derecha: Javier Sánchez (Silly Walks Studio), Marta Gil (Pterodactive), María Manero (Patchwork), Silvia Carpizo (The Neverending Wall), Carlos Vallés (Loopy Teller Studio), Sara Álvarez (Prime the Animation!) y Álvaro Sanchis (Unit experimental).

Fig. 8. Espai en Vitrina: exposición de proyectos del Máster en Animación durante la 3ª edición de *Prime the Animation!*

Fig. 9. Público asistente a *Prime the Animation 4!*

La complicidad profesional

En todo este camino ha sido clave la complicidad de los profesionales, que con gran generosidad, han sabido inspirar a los estudiantes y apoyar sus iniciativas. Después de cuatro ediciones han sido muchos ya los directores, productores, animadores, dibujantes o guionistas que nos han acompañado: Joanna Quinn, Priit Pärn, Osbert Parker, Alberto Vázquez, KeyToon Animation Studio, Chelo Loureiro (Abano Produções), José Luis Farias, Nathalie Martínez, Nico Matjí (Lightbox Entertainment), Pablo Llorens, Elena Gobernado, Virtual Art, Belli Ramírez (Mr. Cohl, Zinkia), Guadalupe Arensburg (Movistar+), el dibujante de “story boards” Paco Sáez, el modelador 3D Rafa Zabala, Rafa Maluenda, Mique Beltrán, Sergio Rodríguez (aka Sergio Pop), Juan Carlos Concha... Todos ellos han hablado de sus inicios, sus referencias, han mostrado trabajos en primicia, o han revelado pequeños secretos y anécdotas sucedidas en producciones en las que han trabajado. Nos han hecho reír y reflexionar, nos han hablado de la situación laboral dentro y fuera de España, y han sabido dar grandes consejos para aliviar ese difícil momento de los primeros pasos hacia el mundo profesional.

Algunos de los profesionales que nos han acompañado en PTA! pasaron hace tiempo por las aulas de la Facultat de Belles Arts, y sin duda, los egresados representan el mayor valor de cualquier escuela. Es el caso de Alberto Vázquez, cuyo trabajo más reciente ha triunfado en festivales de todo el mundo, y ha marcado un hito en la 31ª edición de los Premios Goya 2017, al ganar los dos premios de animación, al mejor cortometraje por *Decorado* (2016) y mejor largometraje por *Psiconautas: los niños olvidados* (2015).

Por otro lado, en los últimos años, el emprendimiento vinculado a la animación ha ido ganando terreno en la UPV, y en la Facultat de Belles Arts han surgido iniciativas que están pisan-

do muy fuerte. Para dar a conocer estos proyectos, PTA4! presentó una mesa redonda en torno a la aventura de emprender un proyecto o empresa propia. Entre los participantes en la mesa redonda destacan dos coproducciones entre la UPV y Abano Produções: *The Neverending Wall*, segundo cortometraje de Silvia Carpizo, que cuenta con el apoyo del ICAA y CulturArts, y que sin duda alguna tendrá una gran repercusión a lo largo del 2017; y *Patchwork*, un proyecto final del Máster en Animación UPV, dirigido por María Manero, y un ejemplo de la importancia de exponer los proyectos en proceso. Chelo Loureiro, productora de *Decorado*, entre una larga lista de títulos de animación, conoció por primera vez este proyecto a través de la ventana del Espai en Vitrina, y más tarde decidió apostar por su producción. También las “start-up” han sido protagonistas de la cuarta edición de PTA!: Silly Walks Studio, la primera iniciativa de este tipo que surgió en la Facultat de Belles Arts, un estudio formado por cuatro egresados de Bellas Artes, se ha especializado en desarrollo visual, diseño de personajes, “story board” y animación 2D, y con los años, ha ido consolidando una trayectoria personal con la que se han un nombre en la animación española. Junto a ellos, dos equipos más jóvenes: Loopy Teller Studio y Pterodactive; el primero, dedicado a la preproducción audiovisual, el cómic, la ilustración y la animación, centra su trabajo en la creación de proyectos transmedia para televisión, web, teléfonos móviles o papel; el segundo, Pterodactive, surgió como un proyecto de empresa que ofrece servicios personalizados de animación y desarrollo visual (guion, “story board”, diseño y concept). Desde sus inicios han puesto en marcha proyectos personales y han colaborado con otros directores y equipos emergentes. Con algo más de experiencia, Unit edición experimental e interactiva, fue otro de los equipos participantes, formado por investigadores de la Facultat de Belles Arts y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Uni-

Fig. 10. Foto de familia con los equipos invitados a la mesa redonda *Emprender en animación*: Silly Walks Studio, Pterodactive, Patchwork, The Neverending Wall, Loopy Teller Studio, Unit experimental, Eva Marín (Vicedecana de Empredimiento) y Sara Álvarez (Prime the Animation!).

versitat Politècnica de València, y especializado en realidad aumentada. En la última edición del Mercado 3D Wire (Segovia) este equipo obtuvo el premio al proyecto de videojuego VR más innovador por su proyecto *Ana Juan, Dibujando al otro lado*.

Seis iniciativas diferentes, aunque con experiencias similares, con personalidad propia y mucho que contar. Toda una inspiración para otros estudiantes que tienen la posibilidad de conocer de primera mano la historia de proyectos que están empezando, pero han logrado arrancar su propia carrera profesional.

Una mirada al futuro: el festival

Si algo podemos concluir tras cuatro ediciones de PTA! es un interés creciente por

este proyecto, que se traduce en una asistencia masiva y una respuesta muy positiva por parte de por estudiantes y profesores, de público en general y de profesionales que apoyan y aplauden la iniciativa. PTA! pretende consolidar un espacio que ponga el acento en los estudiantes de animación y que favorezca a su vez el diálogo entre escuelas. Precisamente la esencia de *Prime the Animation!*: poner en valor los cortos y proyectos de estudiantes y favorecer colaboraciones más allá de las aulas. Ha llegado el momento de que la muestra crezca, de dar un paso más y transformarla en festival. En futuras ediciones nos proponemos reforzar el encuentro y generar redes que permitan establecer nuevas conexiones e intercambios. En realidad, se trata de fomentar algo que ya sucede, puesto que las pausas entre proyecciones y charlas, se han convertido

a lo largo de estas cuatro ediciones en momentos de reunión improvisada, en los que surgen nuevos contactos, ideas y posibilidades de colaboración. Estudiantes y profesores de muchas escuelas han participado activamente en las últimas ediciones de PTA! y han mostrado a su vez su interés en ser parte de la iniciativa. Para dar forma al festival, será clave contar con todas estas propuestas.

La quinta edición de *Prime the Animation!*, que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre de 2017 en la Facultat de Belles Arts de la UPV y la Filmoteca de Valencia, supondrá un nuevo punto de giro en la historia de esta muestra de estudiantes. Su transformación en festival supone un paso natural para fomentar el encuentro e impulsar la proyección de cortometrajes en otros lugares. Se acerca un año de reflexión y acción para dar forma a esta nueva versión de PTA!, que un año más dará visibilidad al futuro talento, portador de nuevas visiones, narrativas y estéticas, impulsando el intercambio de ideas y la colaboración en torno a la animación.

Biografía

Sara Álvarez inició su carrera en las productoras de animación Tirannosaurus Producciones y Truca Films. Poco después realizó una estancia colaborando con el magazine *AWN* (Los Ángeles, EEUU). Ha participado en festivales, congresos y publicado en medios especializados. En 2012 comisarió la exposición *Surviving Life: Collages de la película de Jan Švankmajer*. En 2014 realizó una estancia de investigación en el Holland Animation Film Festival (Utrecht, Holanda). En 2015 recibió la beca de creación artística Ramón Acín, por *La casa Ena*. Actualmente dirige el grupo de investigación *Animación: Arte e Industria*, coordina el Máster en Animación UPV y la muestra *Prime the Animation!*

E-mail

salvarez@dib.upv.es

© Del texto: Sara Álvarez Sarrat.

© De las imágenes: *Prime the Animation!*