

“PROYECTO ANIMACIONES”

- TEATRO Y CINE DE ANIMACIÓN -

una propuesta de:

Carles Cañellas (*Cia. Rocamora*)

David Laín (*Teatre de l'Estenedor*)

Biel Porcel (*Binixiflat Teatre*)

PRONTUARIO

Concebido y redactado por Carles Cañellas

Barcelona 2004-09

sumario

PRESENTACIÓN

Datos Equipo Gestor y contactos	página 2
Introducción (<i>eje del proyecto</i>)	3
Breve descripción	3
Realidad actual del teatro y el cine de animación en Cataluña	4
Conclusión	5
Plan Estratégico del Sector Cultural de la Ciudad de Barcelona .	5

FINALIDADES

Objetivos	6
Ámbito de actuación	7
A quien va dirigido	7
Conexiones con otras iniciativas parecidas	7
Conclusión	7

FASES DE APLICACIÓN

1.- Exhibición	8
2.- Coproducción y búsqueda	8

PRESENTACIÓN

- Datos Equipo Gestor

El equipo gestor lo formamos básicamente Carles Cañellas (Barcelona, 04-11-1954), David Laín (Barcelona, 15-05-1954) y Biel Porcel (Sóller, 20-06-1957), responsables respectivos de las compañías *Rocamora*, *L'Estenedor* y *Binixiflat*. Todos con una larga, intensa y reconocida experiencia profesional de más de una treintena de años en el sector del teatro de animación o de títeres.

Entre nuestras polifacéticas actividades, cabe destacar el trabajo como autores y dramaturgos, directores de actores y de titiriteros, diseñadores y constructores de títeres y de escenografías, diseñadores y realizadores de iluminación y también de banda sonora y efectos de sonido. Sin olvidar que somos actores y animadores de títeres de las más variadas técnicas.

Hemos trabajado no sólo en teatro, sino también para cine, televisión y publicidad audiovisual.

Hemos impartido toda clase de cursos de teatro de animación tanto para escolares como para maestros, para niños como para adultos, para aficionados como también para profesionales.

Nuestro radio de acción se extiende por toda Cataluña, pero también trabajamos por el resto del Estado español, gran parte de Europa e incluso más allá. Habiendo recibido premios y distinciones nacionales e internacionales.

Nada despreciable es nuestra experiencia en la gestión de empresa y en la producción teatral, también en la programación de teatro, así como en la organización y dirección artística y técnica de acontecimientos como muestras o festivales de teatro de títeres.

Para terminar queremos remarcar nuestro compromiso profesional, la voluntad de servicio y el reconocimiento de pertenencia a un colectivo artístico y profesional, que nos ha llevado a aceptar y ejercer durante años, cargos de la más alta responsabilidad en la junta de la asociación de titiriteros UNIMA de Cataluña (Unión Internacional de la Marioneta). Y hemos sido sus representantes en las diferentes mesas y coordinadoras de las Artes escénicas, habidas en nuestro país en los últimos diez años.

- contactos

PROJECTE ANIMACIONES TEATRE I CINEMA D'ANIMACIÓ, S.L.

Carles Cañellas - tel./fax: (+ 34) 932 132 344 - móvil: (+ 34) 616 438 555

[info\(at\)animacions.org](mailto:info(at)animacions.org)

www.animacions.org

- Introducción (eje del proyecto)

tipos y definición de animación

TEATRO DE ANIMACIÓN ⁽¹⁾: Género escénico en qué el actor o actriz anima objetos o elementos varios ⁽²⁾ para representar, con ellos y a través de ellos, una acción dramática.

⁽¹⁾ Denominación genérica internacional que engloba el teatro de títeres, de objetos, de sombras, etc.

⁽²⁾ Títeres, marionetas, sombras, máscaras, enseres cotidianos, partes del cuerpo humano, etc.

CINE DE ANIMACIÓN ⁽³⁾: Expresión artística que crea la ilusión de las imágenes animadas o en movimiento ⁽⁴⁾, mediante diferentes técnicas ⁽⁵⁾ y soportes o formatos ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Denominación genérica internacional dónde se engloba toda animación audiovisual.

⁽⁴⁾ Imágenes o no preexistentes o bien manipuladas para transformarlas.

⁽⁵⁾ Dibujo animado, modelado en plastilina, muñeco articulado, etc. (2D, 3D, miniatura, multimation ...)

⁽⁶⁾ Cine, vídeo, digital.

vínculos entre teatro y cine de animación

El teatro y el cine de animación son géneros concurrentes - *históricamente* ⁽⁷⁾, *conceptualmente* y *a veces también técnicamente* -. Porque, pese a usar soportes diferentes, en ambos casos se trata de dar ilusión de "vida" a aquello que no tiene, con finalidades dramáticas, expresivas o narrativas.

⁽⁷⁾ Desde sus inicios el cine de animación se ha nutrido de sombristas, marionetistas y otros titiriteros.

- Breve descripción

PROYECTO ANIMACIONES es una iniciativa multisectorial de carácter privado, dedicada a promover el teatro y el cine de animación, en todas sus modalidades. Y lo piensa conseguir:

a.- Programando un espacio escénico y cinematográfico polivalente en Barcelona.

b.- Fomentando coproducción, intercambio y búsqueda creativa entre los diversos ámbitos.

c.- Creando redes de exhibición de teatro y audiovisuales de animación por todo el país.

Esta empresa nace desde el ámbito privado, pero con una clara vocación de servicio. No somos una asociación sin afán de lucro. Queremos gestionar con la eficiencia de una empresa privada, siendo una plataforma desde la cual se puedan beneficiar el resto de sectores e industrias vinculadas. No se trata de empezar de cero, porque la base existe desde hace muchos años. Se trata de aplicar las formulas necesarias, para reforzar y estimular el sector, hasta dónde el mercado y los propios profesionales puedan y quieran llegar. Por su carácter transversal, la animación afecta a las artes escénicas, el cine y el audiovisual, pero también la música, los multimedia, etc.

Sus actividades se fundamentan en: *Animación en vivo*, como elemento principal o paralelo (en representaciones de teatro, conciertos, etc.) *Animación anterior*, cuando esta no se realiza en directo (películas, video, digital, etc.)

- Realidad actual del teatro y el cine de animación en Cataluña

Así como hasta mediados de los años treinta, en nuestro país, el teatro de títeres era un género escénico de carácter popular, de amplia difusión y no necesariamente infantil; con remarcables incursiones en el mundo cultural (*p.ej.: Els Quatre Gats*), con posteriores y periódicos intentos de dinamización y dignificación desde los años setenta. Actualmente, al contrario de lo que está sucediendo en los países de nuestro entorno, el teatro infantil sigue siendo el único espacio de creación, producción y exhibición del teatro de animación y, si bien afortunadamente este mercado le ha mantenido vivo, no podemos creer que ello sea suficiente como para lograr su recuperación y plena expansión.

El teatro de animación es un género por si mismo, capaz de producir espectáculos para la infancia como para cualquier otro tipo de público. Puede escenificar desde un cuento infantil a un cabaret irreverente, desde una comedia a un drama. Puede acometer las propuestas más clásicas y tradicionales como las más vanguardistas y rompedoras. Pero para alcanzar estas otras vertientes le falta el espacio de exhibición, promoción y explotación, sin el cual, todo esfuerzo es yermo.

Cada vez que algún artista ha osado hacer una producción fuera de los circuitos de teatro para la infancia, y aunque consiga obtener inmejorables críticas, se repite el mismo final: o se va a venderlo al extranjero, o aquí no tiene cabida.

Eso mismo impide que lleguen con normalidad las producciones hechas fuera de nuestro territorio, que sin duda serían del interés del público y los artistas locales.

El cine y los audiovisuales de animación tienen la televisión infantil, la publicidad y los video-clips como sus principales mercados. La parte industrial, en Cataluña, está nutrida por un conjunto de productoras muy consolidadas, que tienen unos productos bien acabados e interesantes, que les hacen muy competitivos para todo el mercado mundial y que, incluso, sirven a multinacionales. Pero, fuera de estos ámbitos más industrializados y competitivos, los pequeños estudios y creadores más artesanos tienen serios problemas para encontrar dónde exhibir su obra y por tanto les resulta imposible amortizar y recuperar la inversión hecha. Consecuentemente, eso retrae la producción independiente y pone en peligro la animación tradicional y la animación “de arte”, es decir: la supervivencia de las formas de creación, de la tradición histórica y de los contenidos. Aquí los sistemas tradicionales están siendo abandonados por la producción industrial. Aduciendo, seguramente con razón, planteamientos de estricta definición económica y de mercado. Eso, pero, no significa que no sean defendibles y que no se los pueda hacer compatibles con la rentabilidad. Tal vez no serán tan competitivos industrialmente, pero sin duda sí que lo son culturalmente hablando. Podríamos poner ejemplos ilustres de la animación checa y de los países nórdicos europeos, de rentabilidad económica más que aceptable y, pero también, de creación artística y de sensibilidad indiscutibles.

En el mercado industrial, las productoras, siguiendo siempre las leyes de aquello que les permite el mercado, y excepto en contadas ocasiones, han dejado de aspirar a la exhibición en los cines, colonizados del todo por las multinacionales. Esto no pasa sólo con las películas de animación catalanas y europeas en general, sino con todo tipo de cine: La gran producción de los EE.UU. monopoliza completamente el acceso a las salas. Por eso la distribución y venta del producto es, sobre todo, y casi en exclusiva, para el consumo de las televisiones del país, de Europa y del mundo en general, creando, en el mercado de la exhibición cinematográfica, un déficit de presencia de producto propio.

Pero la animación va cada vez más allá. Hoy se usa para muchas más actividades, ya sean artísticas, educativas, lúdicas, etc., y que a menudo quedan ignoradas o perdidas por el camino, al no hallar sus creadores ninguna vitrina desde la cual poder mostrar y explotar su trabajo.

- Conclusión

Más allá de los circuitos comerciales ya existentes, que pueden satisfacer las necesidades de una parte de la industria teatral, cinematográfica y audiovisual del país, queda claro que existe un vacío, que inexcusablemente hay que cubrir con urgencia.

El principal causante de esta circunstancia es, hoy por hoy, la carencia de un circuito de exhibición que se extienda por todo el país y que vaya ligada a las redes europeas que ya hay y otras que ahora se están creando, tanto para el teatro como para el cine de animación.

Un circuito que favorezca los diferentes procesos que van desde la génesis de un proyecto, hasta el lanzamiento, distribución y plena explotación comercial del producto.

Es necesario aplicar una estrategia que dé salida a las inquietudes de nuestros creadores y artistas. Que con su actividad, procure generar beneficios para ellos y las productoras y salas de exhibición. Mejorando y diversificando la oferta, reforzando los hábitos, aumentando su conocimiento y la posibilidad de consumo de este producto artístico y cultural, hasta el mayor número de espectadores posible.

Para ello es necesario contar con la complicidad de las instituciones públicas, pero también del sector privado y de la sociedad civil. Esto incluye y afecta tanto a las productoras como a los exhibidores. Pero también concierne a los programadores, porque deberían aceptar más actividades de animación en sus circuitos y salas. Los medios de comunicación, porque de ellos depende, en gran medida, el conocimiento que sobre estas disciplinas artísticas adquiera "el gran público". Y los espectadores, porque en definitiva son sus destinatarios.

- Plan Estratégico del Sector Cultural de la Ciudad de Barcelona

Sin haberlo pretendido inicialmente, este proyecto se ajusta como un guante, a las demandas y sugerencias recogidas en el Plan Estratégico del Sector Cultural de la Ciudad, promovido por el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB). Las coincidencias son tantas, que haría falta remarcar casi todo el contenido. Concuerda plenamente también, con los objetivos definidos por el Foro Metropolitano de Regidores de Cultura (FMRC).

En el redactado del Plan Estratégico del Sector Cultural de la Ciudad, podemos leer como este dice de sí mismo: *"(el Plan Estratégico del sector Cultural de la Ciudad) no es un plan exhaustivo; la realidad cambia y, por lo tanto, dificulta un prediseño de todas las actuaciones que hará falta emprender en el terreno de la cultura para acercarnos al modelo deseado. / / Por eso en el proceso de implementación de estos proyectos será preciso ir incorporando aquellas otras iniciativas que se crea conveniente y vayan a favor de los objetivos del Plan."*

Teniendo en cuenta estos factores, PROYECTO ANIMACIONES debería incluirse dentro de los objetivos del Plan Estratégico del Sector Cultural de la Ciudad con todas sus consecuencias. Y por tanto, tendría que disfrutar de todas las ventajas y apoyos.

FINALIDADES

- Objetivos

Conseguir los medios necesarios para estimular el teatro y el cine de animación en todas sus vertientes. Con intención de ser su eje vertebrador y dinamizador, teniendo voluntad de servicio y de crear las sinergias adecuadas por todo el territorio. Y para ello, realizando o favoreciendo:

PROMOCIÓN y DIFUSIÓN: Promover la animación, tanto aquella hecha para jóvenes y adultos - *que tiene su público por derecho y por tradición* -, así como la infantil o la de todo público.

Atraer la atención y el interés de los medios de comunicación hacia el teatro y el cine de animación a través de las múltiples y constantes actividades previstas. Es decir, hacia los montajes, filmes, compañías y profesionales vinculados ⁽⁸⁾, para potenciar su presencia en ellos, ya sea en forma de crónicas (*reportajes y artículos*) así como de críticas.

También, realizar campañas de introducción al teatro y el cine de animación y las diferentes técnicas y tradiciones en escuelas, museos, centros culturales, etcétera, en forma de exposiciones, demostraciones y talleres, para acrecentar su popularidad y conocimiento social.

Porque incrementando la presencia del teatro y cine de animación en los medios y en todos los ámbitos socio-culturales que pueda, se fomentará el interés por su conocimiento y consumo.

EXHIBICIÓN: Impulsar la programación de espectáculos, filmes y audiovisuales de animación tanto en teatros y cines de las grandes ciudades, como en circuitos de amplia difusión. Y ya sea para público infantil, como familiar o para jóvenes y adultos. Con exigencia en la calidad de fondo y forma.

Porque permitirá una mayor explotación de los productos y por lo tanto aumentará su rentabilidad o cuando menos, dará más posibilidades de amortización de los costes de producción y relativizará los riesgos de inversión.

PRODUCCIÓN: Estimular coproducciones de teatro y de cine de animación ya sean propias como ajenas, pero de particular interés, sin discriminación de técnicas ni estilos.

Porque generará nuevas expectativas profesionales para espectáculos y filmes que ahora no tienen posibilidad de autoproducción, ni de exhibición asegurada ni duradera.

EXPERIMENTACIÓN: Activar proyectos de búsqueda creativa y el intercambio entre artistas del teatro y del cine de animación.

Porque ayudará el proceso de descubrimiento y producción de espectáculos y filmes o audiovisuales innovadores, con la colaboración y el enriquecimiento mutuo.

ESTUDIO: Crear mecanismos que permitan hacer una labor de investigación y recopilación de trabajos y materiales vinculados a la actividad del teatro y del cine de animación en nuestro país y su proyección al exterior. Con la recuperación, dignificación y reconocimiento del valor de las formas tradicionales ⁽⁹⁾ y de los artistas que las cultivaron y enriquecieron ⁽¹⁰⁾.

Porque mostrará parte de nuestra propia historia y favorecerá la documentación y análisis de las tradiciones y descubrirá el mérito del trabajo hecho hasta ahora.

⁽⁸⁾ Autores, dramaturgos, guionistas, productores, realizadores, directores, actores, dibujantes, constructores, modelistas, manipuladores, animadores, dobladores, músicos, iluminadores, etc.

⁽⁹⁾ Sombras, títere de guante catalán, etc.

⁽¹⁰⁾ Titiriteros como Nevas, Miquel Canals, Juli Pi, Didó; autores como Amadeu Amat, etc. Cineastas y animadores como Segundo de Chomón, Artur Moreno, Francesc Macián, etc.

- **Ámbito de actuación**

Por cuestiones evidentes de rentabilidad económica y también de eco a corto y medio plazo, el eje central de las actividades ha de ser la Ciudad de Barcelona. Pero, una vez consolidado ahí el proyecto, ha de abrirse a otros lugares, pues es imprescindible que, para retroalimentarse, la promoción se extienda por el país y la explotación de productos no tenga límites geográficos.

- **A quienes va dirigido**

Al ser un proyecto multisectorial, que pretende abarcar toda clase de actividades vinculadas a la animación, va dirigido a personas y entidades de índole diversa y de ámbito local, nacional o internacional. Es decir, pertenecientes, relacionadas o simplemente interesadas en la animación, ya sean del campo industrial, como del profesional o formativo y a los artistas, creadores, aficionados y público en general.

- **Conexiones con otras iniciativas parecidas**

Aún no existe en Europa un proyecto tan rico y complejo como este, centrado en un ámbito tan en expansión como la animación. Ahora bien, sí que desde hace tiempo hay actividades, centros y asociaciones dedicadas, de modo más o menos permanente o esporádico, al teatro de títeres o al cine de animación y con todas ellas queremos establecer convenios de colaboración. Por otro lado no tenemos la menor duda de que, así que empiecen a fructificar nuestras iniciativas, otros seguirán el ejemplo.

- **Conclusión**

Este proyecto es imaginativo e innovador, ambicioso pero posibilista y por encima de todo: muy necesario. Porque repercutirá económica y artísticamente, de manera clara y positiva, en un sector industrial y cultural todavía deprimido o poco desarrollado, pero con unas innegables posibilidades de crecimiento presente y futuro.

Porque público interesado en animación y por tanto mercado potencial, hay en abundancia

Sólo hace falta darle una referencia física y temporal para captarlo y fidelizarlo.

Porque talento creativo sea en el teatro como en el cine de animación, también existe de sobra.

Sólo hay que ofrecerle espacio y medios para crear, exhibir y difundir correctamente su obra.

Porque uniendo los esfuerzos y los intereses de los dos campos - el escénico y el audiovisual -, que son complementarios y coincidentes, toda esta labor resultará más atractiva y rentable, ya sea desde una perspectiva económica como profesional, artística o cultural.

Sólo hay que crear las sinergias que induzcan al sector al cambio de tendencia y lo reactiven.

Está claro pues, que el primer paso para lograr los objetivos marcados está en la disponibilidad de canales de distribución y promoción. Por tanto, en la búsqueda y apertura de espacios o circuitos dónde exhibir los trabajos. Ya sea ampliando actividades de los ya existentes, así como creando o encontrando de nuevos.

¿Pero, como convencer a los espacios y circuitos para que nos abran sus puertas?

Con el ejemplo y la evidencia: Iniciando las actividades del PROYECTO ANIMACIONES, a partir de un espacio escénico polivalente desde el cual ilusionar a los diversos sectores implicados, mostrándoles que el teatro y el cine de animación son realmente atractivos y rentables.

Así, con el funcionamiento de este espacio, se conseguirán los medios económicos para iniciar el resto de acciones previstas y según la filosofía expuesta. Ya que no son temas superfluos, sino básicos para lograr los objetivos marcados. Pues ellos son complementarios entre sí.

FASES DE APLICACIÓN

1.- Exhibición

El primero paso afecta a la divulgación y la salida comercial de producción ya existente

Apertura de un local radicado en la Ciudad de Barcelona, dedicado exclusivamente a la animación. Dotado de espacios polivalentes de exhibición escénica y proyección cinematográfica y audiovisual. Atendiendo al hecho de que el teatro de animación produce en todos los formatos - pequeño, medio y grande - y de que estos son también adecuados a las dimensiones del cine y los audiovisuales, ha de tener unos aforos de entre sesenta y trescientos espectadores, acomodados en grada o en butacas, según cada caso.

En esta primera fase, promoverá la producción ajena, facilitando la exhibición en sus espacios, realizando las campañas promocionales necesarias para el proyecto y sus programaciones.

Ha de establecer los acuerdos de cooperación previstos con personas y entidades de todo tipo y ámbito, con interés en la animación, sean industriales, profesionales o del campo formativo.

Al ser un lugar de encuentro, ha de fomentar y facilitar el conocimiento y el intercambio entre los profesionales de los diferentes apartados y técnicas de la animación.

La polivalencia de este espacio escénico permite la programación múltiple, combinada y compartida de teatro, cine y audiovisuales, pero también de música, exposiciones de video-arte y otras disciplinas en las cuales la animación ocupa un lugar importante y por ello irá destinada a públicos bien heterogéneos, tanto por grupo de edad (infantil, joven y adulto), como por centro de interés (educativo, cultural y ocio)

El inicio de actividades será gradual, aumentando la oferta conforme se consolida la demanda. Tendrá actividades diurnas, principalmente de carácter educativo (talleres, cursillos, etc.) destinados a escolares, maestros y público en general. Dará cabida a la exhibición cinematográfica y audiovisual durante los fines de semana y por la tarde y hasta el anochecer de los laborables. Por la noche programará para jóvenes y adultos en cualquiera de los formatos en los cuales la animación está presente.

2.- Coproducción e investigación

El segundo paso afecta la creación de redes de exhibición, la coproducción, el estudio y la experimentación

En una segunda fase, a iniciar en función de la disponibilidad económica conseguida hasta el momento, se empezarían a hacer coproducciones en los diferentes soportes y formatos, estableciendo circuitos de exhibición en otras poblaciones:

- a) Con acuerdos puntuales con los Teatros Municipales.
- b) Alquilando y programando directamente teatros, cines o similares, según el caso.
- c) Atendiendo la venta, contratación y exhibición de coproducciones en circuitos existentes.

También se iniciarían contactos y acuerdos con artistas y estudiosos para arrancar y consolidar el tema de análisis y documentación.