

DIEZ ESTUDIOS DE ANIMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MÁS PRESENCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Teresa Remis Romero

Coordinación de operaciones en Festival *Pixelatl*

LA INDUSTRIA DE LA animación en México ha avanzado a pasos agigantados durante años recientes; la producción de propiedades intelectuales originales se ha desarrollado exponencialmente gracias al esfuerzo y talento de múltiples profesionistas mexicanos, junto con el apoyo de organizaciones como *Pixelatl*.

Si bien es importante dar crédito al talento alrededor de todo el país, los siguientes estudios en Ciudad de México han estado haciendo una muy buena impresión en el mercado internacional y desarrollando contenido original inigualable.

CINEMA FANTASMA

Desde 2011, este estudio se hace presente en la escena por sus técnicas y talento en stop motion (técnica de animación cuadro por cuadro). Con un portafolio que crece a diario, desarrollan producciones originales como su cortometraje *Revoltoso* o su largometraje original *La balada del Fénix*, así como también trabajan para clientes como Cartoon Network, AdultSwim y NFL.

Son una empresa integrada por creativos de alto nivel, para quienes las malas

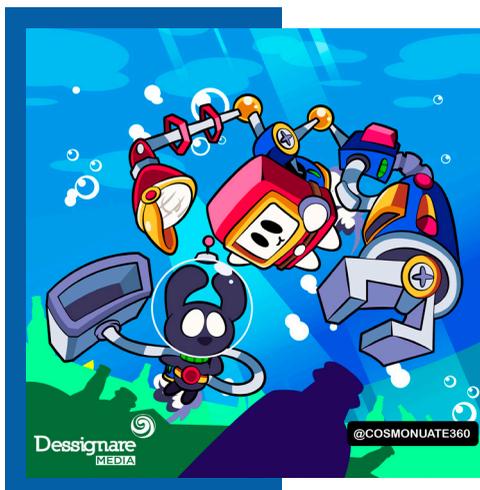
ideas no existen. Realizan películas, animación *stop motion*, efectos especiales, anuncios, experimentación audiovisual, accesorios (*props*), videoclips, pero particularmente, propuestas únicas

Actualmente, se encuentran desarrollando la producción original *Los sustos ocultos de Frankelda* para el canal Cartoon Network, una antología de historias de terror para niños, realizada en *stop motion*.

Figura 1:
Los Sustos Ocultos de Frankelda, producción original de Cinema Fantasma.

DESSIGNARE MEDIA

Ésta es una red de trabajo y difusión para arte multimedia y animación. Con 11 años de experiencia, especializándose en la producción de animación de cortometrajes y *video mapping* (técnica visual para proyectar imágenes sobre superficies reales), colaborando con marcas internacionales como Adobe, Google y Air France, así como canales de televisión y oficinas del gobierno.

Desarrolla servicios de difusión y promoción de noticias, bolsa de trabajo y medios colaboradores (*media partnerships*), así como servicios de producción audiovisual como *motion*

graphics, animación, VR, *fulldome* y 360, arte original e ilustración, videos corporativos, video mapping para actividades, modelado 3D para apps y videojuegos, capacitación en los programas *After Effects* y *Cinema 4D*, música original para videojuegos y multimedia, entre otros.

Este año presentan avances del segundo episodio de su IP *Cosmonaute 360*, proyecto multimedia que se distribuye a museos y planetarios internacionalmente y están dando a conocer su producto *Fulldome Interactive Mapping*, servicio de *surface mapping* inmersivo a 360 grados, con el que se pueden crear experiencias envolventes para conciertos.

GASOLINA STUDIOS

Gasolina Studios es una compañía de desarrollo y producción de propiedad intelectual mexicana con una constante participación en los mercados y cumbres internacionales. Enfocada en darle poder al talento de su equipo de trabajo, se consolida como un gran brazo de servicios de animación que puede competir con los estudios mejor consolidados de Latinoamérica.

Figura 2:
Diseño conceptual de *Cosmonaute: Mission Rescue*. Proyecto enfocado a promover la limpieza de los océanos.

Figura 3:
Arte conceptual de *My Brother The Monster*, producción original de Gasolina Studios.

Figura 4:
Resideño de la
submarca *Spyral*
para Cinépolis

Ofrecen servicios como Animación 2D, Animación 3D, diseño y desarrollo de personajes, *motion graphics* y *storyboarding* trabajado con clientes como Distroller, Pepe Aguilar, el acuario de Moscú, Basvok, Little Angel y Nursey Rhymes.

La visibilidad que ha adquirido la compañía en los últimos años, le ha dado a Gasolina la posibilidad de trabajar con clientes de todo el mundo y producir la primera temporada de la serie *My Brother the Monster* con ayuda de los estímulos del Imcine; la cual contará con 26 episodios de 11 minutos.

ANÉMONA STUDIO

Es una casa de animación dedicada al desarrollo de contenido audiovisual para publicidad en televisión y cine. Fundado en 2010, Anémona se ha destacado por la calidad de su trabajo y efectividad para resolver el reto que representa cada proyecto.

Cuentan con un equipo cuyo objetivo es desarrollar soluciones visuales de la más alta calidad para el mercado nacional e internacional; ofrece servicios de animación 2D, animación 3D, *motion graphics* y *animatics* para distintas marcas.

Figura 5:
Legend Quest: Masters of Myth
es la segunda
temporada de la
primera serie de
televisión animada,
producida en
Latinoamérica, para
Netflix.

ÁNIMA

Con 18 años creando y creciendo, Ánima es un estudio con base no sólo en la Ciudad de México, sino también en Madrid, Islas Canarias y Buenos Aires. Se especializan en 2D y animación CGI; se encargan de crear y producir para marcas de entretenimiento, así como también desarrollan proyectos familiares.

Han trabajado con grandes marcas como Disney, Warner, Televisa, 20th Century Fox, Sony Music, Illumination Entertainment, Netflix, Discovery Kids y Dreamworks.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran shows como *Pollos espaciales del espacio*, *Cleo & Cuquin*, *PINY Instituto de Nueva York*, y largometrajes como *Ahí viene Cascarrabias*, *Ana y Bruno* y *La leyenda del Charro Negro*.

CASIOPEA

Casiopea es un colectivo independiente, fundado en 2013, que se dedica a producir animación, ilustración y diseño mediante la mezcla de técnicas análogas y digitales; su trabajo tiene enfoque principalmente en la difusión de contenido cultural, educativo y publicitario.

Cuentan con experiencia en la realización de cortometrajes, propiedad intelectual, campaña audiovisual para festivales y videoclip.

Actualmente, colaboran con Cartoon Network y de manera independiente se encuentran desarrollando la serie animada *The Upper Flat*.

Figura 6:
Poster para la serie original animada *The Upper Flat*, de Casiopea

COCOA LÓPEZ

El estudio está especializado en la animación de personajes con experiencia en cine, teatro, televisión y videojuegos. Se caracteriza por realizar experiencias animadas personalizadas con un toque humano, más allá de la máquina, que son detalladas en cada fotograma.

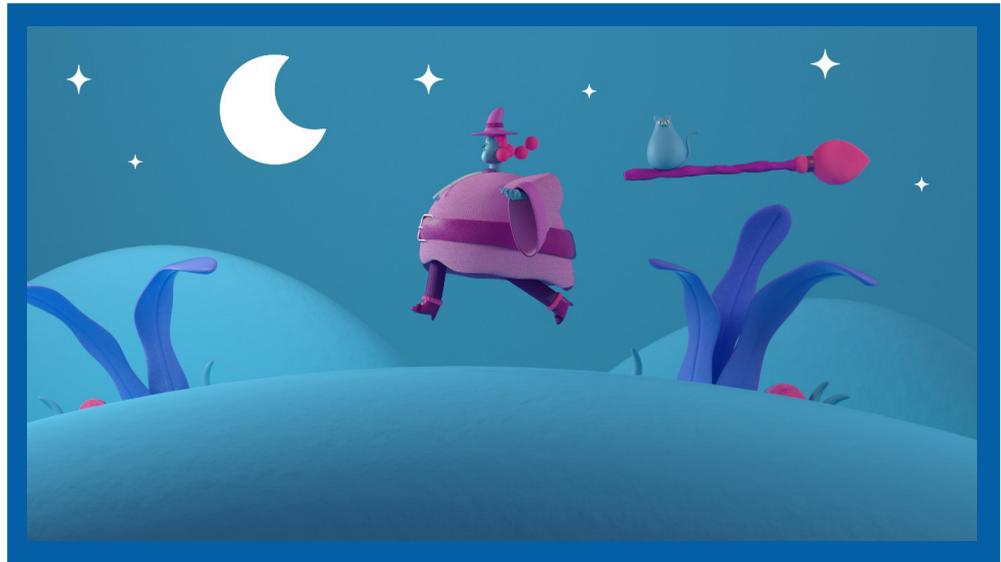
Entre los servicios que brindan, se encuentran la dirección de animación, *storyboard*, arte conceptual, diseño de fondos, diseño de personajes, modelado, *rigging*, *layout*, animación 2D y animación 3D.

Figura 7:
Still de un videoclip realizado por Cocoa López Studio

Figura 8:
Ilustración realizada
por Sociedad
Fantasma.

SOCIEDAD FANTASMA

Sociedad Fantasma es un estudio de narración especializado en animación e ilustración. En cada uno de sus proyectos, trabajan con los mejores creativos y artistas visuales para crear historias animadas.

Han trabajado con marcas como PowerAde, Uber, Vende Tu Auto, Google Transit, Pepsi, Act II y Cheetos, entre otros.

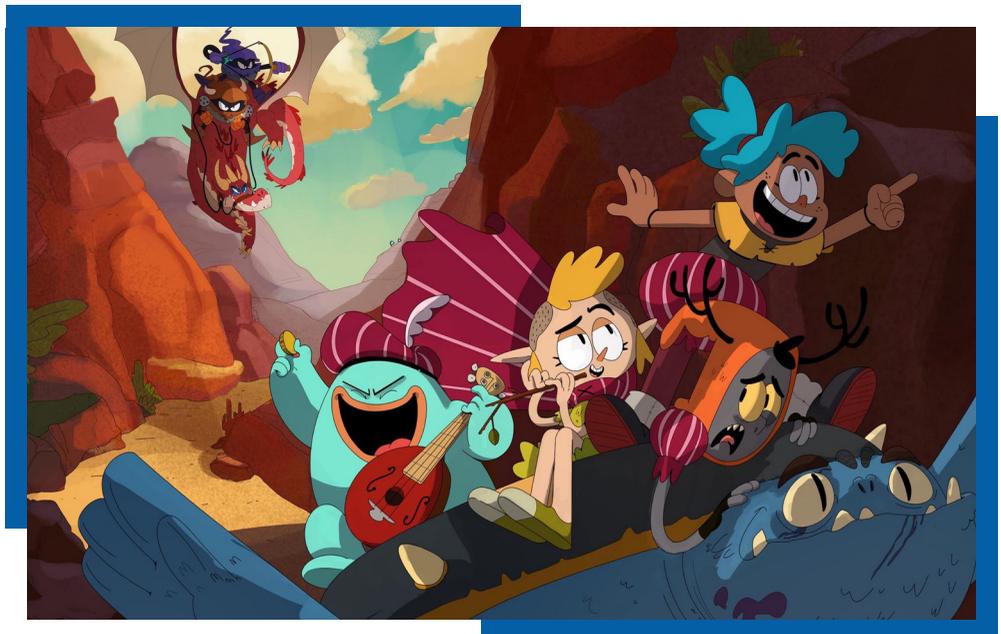
AWESOMBROSOS

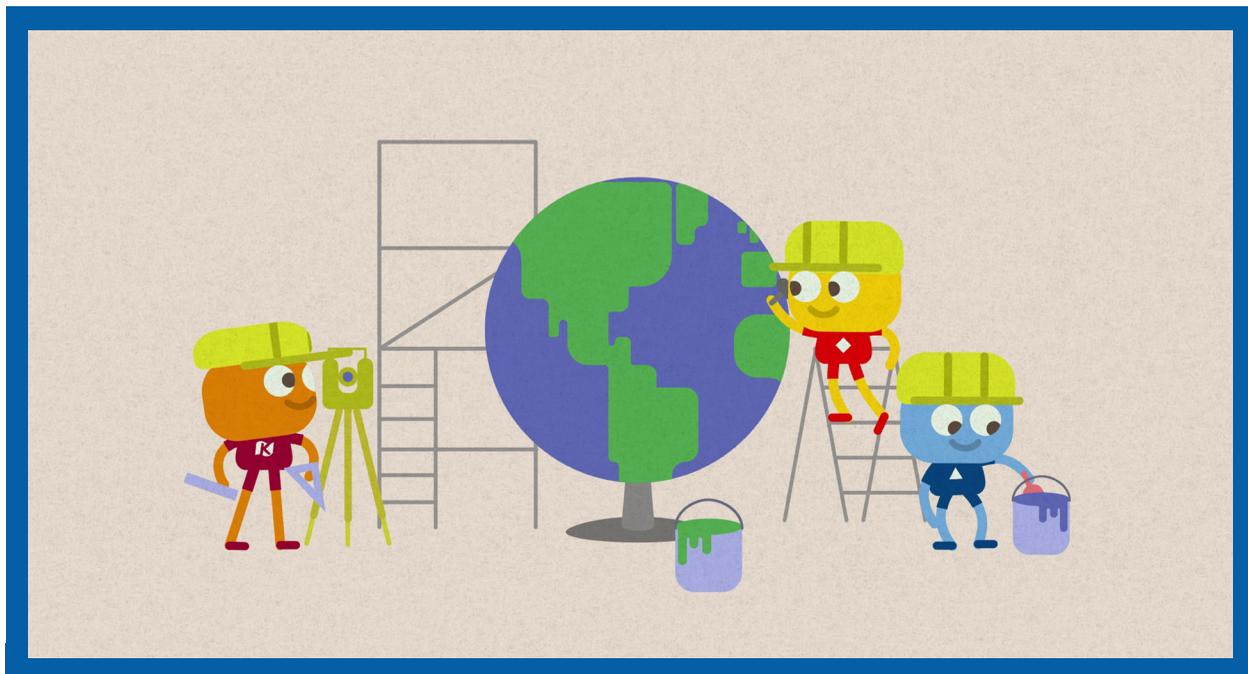
Sus integrantes son expertos en diseño de personajes, dirección de arte y desarrollo creativo. Un par de gemelos presentan sus servicios de producción de arte para series y películas de animación.

Con una amplia trayectoria Diego y Sebastián han colaborado en múltiples proyectos, desarrollando biblias e ilustraciones de alto impacto para

Figura 9:
Arte conceptual de
la serie original en
desarrollo *Noisy
Nomads*

impulsar proyectos de IP en mercados internacionales. Han trabajado con diferentes estudios internacionales y nacionales que incluyen a Warner Brothers, Cartoon Network LatAm, Cinema Fantasma, Anima, Mighty y Televisa, entre otros.

Recientemente resultaron ganadores en la convocatoria Ideatoon, de *Pixelatl*, con su proyecto *Noisy Nomads*, el cual acaba de comenzar su producción.

CALAVERA CREATIVA

Desde 2016, Calavera Creativa es un colectivo de trabajadores independientes (*freelancers*). Están organizados de tal forma que cada quien juega un papel en los proyectos conjuntos; tienen procesos de producción como los de cualquier estudio, pero, a la vez, cuentan con la libertad suficiente para que cada artista pueda dedicarse a sus proyectos independientes.

Comenzaron su presencia en la industria con un proyecto para la carrera de Día de Muertos de Dulces Vero.

Se especializan en *motion graphics* y animación *cut-out*, aunque eso no los ha detenido para participar en proyectos de diseño y *branding*. Su enfoque principal está en la publicidad digital. Han trabajado publicidad para Kellogg's, Netflix, YouTube, Spotify, Mattel y Essity, entre muchas otras.

Entre sus proyectos recientes, realizaron secuencias para un documental de YouTube Originals y están trabajando en dos propuestas para proyectos originales.

En el marco de situaciones críticas como la que está viviendo el planeta, los estudios de animación como éstos han abierto sus puertas a trabajar vía remota.

Hoy, más que nunca, las oportunidades abundan, por lo que es vital conocer la existencia y currículum de tales estudios, que para muchos podrían significar un empleo, así como el inicio de una gran carrera en la industria de la animación mexicana.

Figura 10:
Ilustración
publicitaria
realizada por
Calavera Creativa

