

MUJERES EN LA ANIMACIÓN

María Lorena Silva Padilla

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Figura 1:
Ilustración
homenaje a Lotte
Reiniger y su
famosa técnica
de animación con
siluetas
De: [https://n9.cl/
i0noa](https://n9.cl/i0noa)

A LO LARGO DE LA historia, se ha invisibilizado a la mujer en casi todas las disciplinas: el diseño y el cine no son la excepción. En la animación, una gran cantidad de éstas han sido autoras de metrajes extraordinarios y pioneras en técnicas y conceptos. Es por eso que creemos importante visibilizar el trabajo de estas mujeres que, en contra de las adversidades históricas y sociales, se decidió hacer de la animación su profesión y pasión; aquí presentamos algunos ejemplos, que van desde nacidas hace más de 100 años, hasta las que hacen de la animación contemporánea un mundo mágico.

LOTTE REINIGER

Charlotte Reiniger o Lotte Reiniger fue una mujer, animadora y cineasta alemana nacida en 1899, que desde muy joven mostró un gran interés por las sombras

chinas (efecto óptico creado al interponer las manos u otros objetos entre la luz y una superficie clara). Lotte creaba sus propios escenarios y personajes con los cuales hacía obras caseras, entretenimiento infantil que se convertiría en la gran pasión de su vida.

Pionera en la animación, a pesar del entorno social y las limitaciones que sufrían las mujeres de su época, fue creadora del primer largometraje registrado en la historia *Las Aventuras del Príncipe Achmed*, basado en los relatos de Las mil y una noches, al que le invirtió tres años de realización. Estrenado en 1926, el metraje se realizó con una técnica inventada por ella, llamada animación con siluetas que consistía en crear figuras con recortes de cartón, cables y papel negro recortado en forma de figuras humanas, objetos y animales se colocaban sobre una mesa de luz, todo comúnmente articulado para dar más movimiento a la animación.

Figura 2: *Coco*, creada por Disney/Pixar, ganadora del Óscar a Mejor Película Animada, en la que colaboró Ana Ramírez, de: <https://n9.cl/dhv7u>

Fue una mujer que se mantuvo activa casi toda su vida, quien reunió una amplia lista de cintas de su autoría o en las cuales colaboró: alrededor de 40 filmes de los que varios se encuentran en internet.

MARY ELLEN BUTE

Nacida en Houston, Texas, en el año de 1906, de los 16 a los 28 años, estudió en la Academia de Arte de Pensilvania, luego en el Departamento de Drama de la Universidad de Yale y finalmente en Sorbonne de París. Tuvo la oportunidad de viajar alrededor del mundo y al llegar a Nueva York conoció a varios artistas vanguardistas, músicos y científicos. Su trabajo se vio altamente influido por personalidades como Picasso, Klee, Braque y, sobre todo, por el arte de Kandinsky; se interesó por crear la fusión entre el arte visual y la composición musical que se convertiría en una gran parte de su experimentación audiovisual.

Productora, animadora y directora de cine, está considerada como una de las cineastas pioneras en las formas filmáticas experimentales de la “música vi-

sual”, como ella misma la llamaba, en la que utilizó motivos visuales abstractos, experimentó con la luz, los colores y la música; fue creadora también de una de las primeras imágenes cinematográficas generadas electrónicamente.

Entre 1934 y 1953, Bute creó 14 cortometrajes abstractos, primero en blanco y negro y luego en color, después fue pionera en la experimentación con imágenes generadas a partir de osciloscopio, junto con su marido Theodore Nemeth. Según Bute, su propósito creativo era:

Traer a la vista una combinación de formas visuales que se despliegan junto al desarrollo temático y las cadencias rítmicas de la música.

NORA TWOMEY

Haciendo un salto en la historia para hablar de mujeres en la animación actual, toca el turno de Nora Twomey, irlandesa nacida en 1971, es una animadora, escritora, productora, cineasta y actriz de doblaje. Además, cofundadora de Cartoon Saloon, un estudio de animación irlandés.

En 2002, dirigió el galardonado cor-

tometrage *From Darkness*, que aún se puede encontrar en YouTube. También es responsable de películas como *Wolfwalkers* y *The Breadwinner* (Pan de guerra), película animada que relata la historia de Parvana, una niña afgana que vive bajo el régimen talibán: Parvana se ve obligada a cuidar de su familia cuando su padre es encarcelado injustamente; el filme fue nominado al Óscar como mejor película de animación y ganadora de múltiples premios alrededor del mundo.

Al momento, Nora Twomey cuenta con 11 créditos en diferentes cortometrajes y películas de animación en las cuales se ha desempeñado como animadora, directora, jefa de historia, productora y actriz de doblaje.

ANA RAMÍREZ GONZÁLEZ

Ana Ramírez González es una talentosa artista mexicana, originaria de León, Guanajuato que ahora reside en California. Su trabajo ha sido dirigido al entretenimiento infantil, pues ha ilustrado varios libros infantiles; actualmente, trabaja como dibujante para *Pixar Animation Studios* e ilustra para el *New York Times*.

Ramírez desde muy joven se vio interesada por las artes y ha explorado una gran variedad de técnicas. En la prepa-

ratoria, comenzó a interesarse por el cine y la animación tradicional. Estudió en México y Francia, y es animadora experimental por el California *Institute of Arts* (CalArts), una de las escuelas de animación más importantes de todo el mundo.

Formó parte del equipo de animación de la película *Coco*, ganadora de un Óscar a mejor película animada en 2018. También trabajó haciendo el *Concept Art Para Soul*, película de *Disney/Pixar* estrenada en 2020.

Ella se mantiene bastante activa y sus redes sociales son una muestra de su amplio portafolio y sus trabajos experimentales.

PREOCUPACIONES DE LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA ANIMACIÓN

Si bien un incontable número de mujeres ha destacado en la animación, todavía hay un largo camino por recorrer para que ellas puedan vivir un día la equidad en sus espacios de trabajo. Se ha demostrado que el sector femenino sigue teniendo poca o nula representación en puestos directivos y de liderazgo en el sector de la animación; es por esto que varias de ellas han decidido crear colectivos en donde se tocan

Figura 3: Ana Ramírez, dibujante en *Pixar* e ilustradora para *The New York Times*
De: <https://n9.cl/vxkeb>

estos temas, se brinda apoyo legal y se difunde el trabajo de las animadoras maravillosas. En 2020, Mujeres en la Industria de la Animación (MIA) sacó un informe en donde se expone:

Sólo en España, de los catorce cargos analizados como característicos o propios del sector, un total de diez han resultado con una representación de mujeres del 0%. Los cargos específicos del género animación se tornan ampliamente masculinizados con una representatividad de mujeres del 10%.

Por lo anterior, resulta de gran importancia que se visibilice y se hable de estas mujeres que dedican su vida a la animación.

Si el tema te interesa puedes consultar estas colectivas en sus páginas web y redes sociales como animacionesmia.com, greatwomenanimators.com y MUMA-Mujeres en el Mundo de la Animación en Facebook, entre otras. 🐭

REFERENCIAS

- Kutuko, *Celebramos el 8 de marzo recordando 5 películas de animación dirigidas por mujeres* (2020), en <https://n9.cl/fmscr> (Consultado el 13 de febrero de 2021)
- Tlacuache Estudio, *Ana Ramírez* (2019), en <https://n9.cl/vxkeb> (Consultado el 15 de febrero de 2021)
- Pixelatl, *Ana Ramírez* (2016), en <https://n9.cl/767qn> (Consultado el 15 de febrero de 2021)
- El Gráfico, *Diez mujeres mexicanas contemporáneas que enorgullecen a México* (2019), en <https://n9.cl/o3w3i> (Consultado el 15 de febrero de 2021)
- Great Women Animators, *Nora Twomey*, en <https://n9.cl/ccjgh> (Consultado el 16 de febrero de 2021)
- Hobby Consolas, *Cartoon Saloon, los geniales creadores de animación que deberías conocer*, en <https://n9.cl/dloqk> (Consultado el 16 de febrero de 2021)
- MIA, *Informe MIA 2020 Mujeres en la industria de la animación* (2020), en <https://n9.cl/5pwj7> (Consultado el 16 de febrero de 2021)
- Dessignare, *La directora de The Breadwinner, Nora Twomey en conversación con VIEW Conference* (2020), en <https://n9.cl/koypk> (Consultado el 16 de febrero de 2021)
- Arteneo, *Cine de Animación con siluetas, el 2D en estado puro* (2016), en <https://n9.cl/rky2> (Consultado el 10 de febrero de 2021)
- EcuRed, *Lotte Reiniger*, en <https://n9.cl/zfklf> (Consultado el 10 de febrero de 2021)
- El País, *Lotte Reiniger, pionera en el cine de animación* (2016) en <https://n9.cl/yxzwX> (Consultado el 10 de febrero de 2021)
- YouTube, *The Art of Lotte Reiniger*, en <https://n9.cl/kv0xl> (Consultado el 10 de febrero de 2021)
- Great Women Animators, *Mary Ellen Bute*, en <https://n9.cl/kgyta> CCCBD, *Mary Ellen Bute* (2018), en <https://n9.cl/fvduq> (Consultado el 13 de febrero de 2021)

Figura 4: *Las Aventuras del Príncipe Achmed* primer largometraje registrado en la historia, elaborado por Lotte Reiniger De: <https://n9.cl/mpblk>