

**CHILEAN
ANIMATION**

¡Celebramos nuestro primer Oscar!

Nuevo cine de animación

Series animadas de Chile al mundo

Festival Chilemonos, una vitrina Latinoamericana

Animación publicitaria en Chile

CHILEAN ANIMATION.COM

DISCOVER ALL THE CONTENTS AND SERVICES

PROVIDED BY THE CHILEAN ANIMATION

CHILEAN
ANIMATION

Revista **Chilean Animation** es desarrollada por Animachi, Asociación gremial de profesionales y productoras de Chile. Con el Apoyo del CNCA, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y Prochile.

Para más información contáctanos en info@animachi.cl

Producción Periodística: Bambú Orellana

Edición: Germán Acuña

Diseño: Sandra Cerda

Impreso por Valus Impresiones

2016, Santiago de Chile

ANIMACHI
ASOCIACIÓN CHILENA DE ANIMACIÓN

pro|CHILE

La punta del iceberg:

Un Oscar para la animación chilena

La noche de los Premios de la Academia 2016, Chile obtuvo su primer Oscar en la historia del cine local, de la mano de Gabriel Osorio y Pato Escala, director y productor respectivamente del cortometraje animado "Historia de un Oso".

La presencia latinoamericana en las categorías de animación de los Oscars ha sido bastante escueta y si bien en el pasado existieron algunas nominaciones puntuales, jamás el continente Sudamericano se había llevado la estatuilla en dichas categorías. En el caso particular del cine chileno, incluyendo ficción live-action y documental, su única presencia se recuerda por su reciente nominación a Mejor Película Extranjera con la cinta "No"

el año 2013, pero nunca antes existió ningún tipo de acercamiento en el ámbito animado. De este modo, este Oscar es un hito extremadamente significativo a nivel nacional al ser representativo del nivel actual de la industria de animación en el país.

La cinta se trata de un papá oso que a través de un diorama de hojalata cuenta la historia de cómo tras ser separado de su familia para llevarlo contra su voluntad a trabajar en un circo, logra escapar y volver a casa en busca de su mujer e hijo.

La nominación de este cortometraje de diez minutos es consecuencia de un exitoso ciclo festivalero donde resultó ganador en más de cincuenta ocasiones y se transformó en el orgullo de

Punkrobot Studio, productora responsable del proyecto cuyos trabajos previos corresponden a series animadas para canales nacionales y en co-producciones internacionales. El corto que tardó cuatro años en realizarse por dificultades de financiamiento, tuvo que dar una dura pelea la noche del 28 de febrero, compitiendo con gigantes de la industria como lo son Pixar, Richard Williams y Don Hertzfeldt. Así, la pregunta obvia es ¿cómo lo consiguieron?

La respuesta más humana es que “Historia de un Oso” es el resultado de la profunda entrega, mucho talento y, por sobre todo, el arduo trabajo de un pequeño equipo determinado a realizar una pieza de altísima calidad narrativa y técnica. Pero para entender qué hace de este cortometraje una pieza única, debe comprenderse el contexto en el que se desarrolla su historia. Ésta cumple con un requisito que hoy en día parece esencial, la capacidad de apelar a las masas de manera universal pero aún manteniendo una cualidad personal e íntima que le permite al público conectar de manera emocional.

La idea inicial de “Historia de un Oso” se inspira en la historia familiar del director Gabriel Osorio, cuyo abuelo fue exiliado durante la dictadura chilena de 1973. La naturaleza de esta narración es dual, habla en primer lugar de forma particular de Chile y su tormentoso pasado sociopolítico, abordando lo que implicó e implica vivir en dictadura. Pero también, por otra parte, la belleza de “Historia de un Oso” radica precisamente en que pone

su mirada en el aspecto más universal de esta realidad, que es simplemente decir que las familias deben estar siempre unidas y que no hay nada que pueda o deba separarlas. Y fue ese mensaje el que fue capaz de cautivar audiencias alrededor del mundo, sin importar cuál fuese su contexto sociocultural. La intención primordial de la historia fue resumida por las palabras de su director en el escenario del Dolby Theater al recibir la dorada estatuilla: “Esto va para todo los que, como él (su abuelo), han sufrido en el exilio y esperamos que esto nunca vuelva a suceder”.

“Historia de un Oso” y su bien merecido Oscar cumplen un rol muy importante para la industria nacional al ser un llamado de atención para el mundo exterior, invitándolos a ver qué es lo que está pasando ahora en Chile. Este premio se engloba dentro del contexto de un desarrollo exponencial de la industria de la animación chilena, que en los últimos diez años ha llegado a un punto de maduración tal, que le permite al fin dar su salto más exitoso al cine, luego de haber transitado por un largo período de trabajos en televisión y publicidad. “Historia de un Oso” se ha convertido en la cara visible de una nueva generación de creadores, con la misma excelencia técnica y narrativa, que hoy está lista no solo para lanzarse al mundo con una voz propia y e historias potentes, sino que además viene apostando a ganar con la confianza de saber que ya nada parece imposible.

“Historia de un Oso” es el resultado de la profunda entrega, mucho talento y, por sobre todo, el arduo trabajo de un pequeño equipo determinado a realizar una pieza de altísima calidad narrativa y técnica.

Gabriel Osorio y Pato Escala, director y productor del cortometraje animado “Historia de un Oso”.

El cine del futuro:

La incipiente industria chilena

Fue el propio Walt Disney quien al visitar Chile el año 1941, impulsó a dos estudiantes de arquitectura a generar la idea que un año después se estrenaría en salas nacionales como el primer largometraje animado del país: "15.000 Dibujos". Lamentablemente éste fue un fracaso de taquilla y como tal sepultó durante décadas cualquier intención de realizar otra cinta de esa envergadura.

Tuvieron que pasar sesenta años para que entre el año 2002 y el 2007 se estrenaran cuatro largometrajes, que luego dieron paso a una nueva recesión. La industria nacional crecía realizando múltiples series de TV, pero aún no estaba preparada para el peso productivo de realizar una película.

Casi una década después el panorama es bastante diferente, Chile cuenta sólo este año con tres largometrajes en producción. Pero ¿cómo llegamos a esto?

El país ha dado el verdadero primer paso para dar forma a su industria de cine animado a través de la realización de cortometrajes de alta calidad. Los casos más destacados son "The Gift", de la productora Miniestudio, que cuenta con más de diez premios internacionales y, por supuesto, "Historia de un Oso", el cortometraje de Punkrobot Studio, que recibió más de cincuenta galardones antes de ser premiado el pasado febrero con el Oscar para Mejor Cortometraje de Animación.

Estos cortometrajes son una pequeña muestra de la nueva faceta fílmica que se desarrolla en Chile, con un alto nivel de factura visual y originalidad a la hora de contar historias. Así, el país busca transformarse en un polo creativo en Latinoamérica.

Como reflejo de la versatilidad local, los tres largometrajes actualmente en producción son para audiencias completamente

"Nahuel y el Libro Mágico", de la productora Carburadores en co-producción con Punkrobot Studio.

distintas. En la línea de entretenimiento infantil y familiar está “Nahuel y el Libro Mágico”, de la productora Carburadores en co-producción con Punkrobot Studio. Esta es la historia de un niño de doce años que tras la funesta muerte de su madre en una tormenta, crece con un paralizante temor al mar, el que crea una distancia entre él y su padre, un pescador artesanal. Ahora Nahuel se verá envuelto en una gran aventura al intentar encontrar un mitológico libro mágico que le dará el poder de superar sus miedos y lo transformará en un verdadero hombre de mar.

La historia se contextualiza en Chiloé, una isla de gran riqueza natural situada al sur de Chile. En este trozo de tierra de clima frío y vasta vegetación, aún se vive una vida de pueblo pequeño y llena de mitología, que juega un rol importante entre sus habitantes. “Nahuel y el Libro Mágico” rescata mucho de esta mitología local a modo de contexto y como influencia para la creación del universo narrativo, pero se concentra en el factor humano de la historia, en la relación de Nahuel con su padre y quienes lo rodean, volviéndola así una cinta con un tinte altamente universal.

Con un equipo de trabajo 100% chileno, este largometraje con fecha de estreno para el año 2018, ha sido un punto de encuentro entre el talento de creativos nacionales y una maquinaria productiva con claros objetivos de internacionalización.

La apuesta de la productora Lunes a estrenarse el 2017 es “Homeless”, un largometraje dirigido a público adulto que nace como la continuación de la serie de TV del mismo nombre, la primera realizada para este público en la historia del país.

La historia de “Homeless” comienza cuando unos ciber-terroristas roban el dinero de todos los bancos del mundo, creando un colapso social y dejando a la población entera en la calle. Ahora un trío de vagabundos auto-marginados, hastiados por la invasión masiva de gente en su campamento, intentarán recuperar el dinero para volver todo a la normalidad y así recuperar su amado hogar. Con un humor ácido, políticamente incorrecto y pinceladas de crítica social, esta cinta cuenta con una visión claramente latinoamericana del contexto sociocultural mundial actual.

Este largometraje por su género, tono, temática y público objetivo, es un proyecto sin precedentes en Latinoamérica. “El proyecto es particular, estamos haciendo una película animada sobre vagabundos con un presupuesto extremadamente pequeño. Todos los miembros del equipo se sumaron al proyecto en esa sintonía, principalmente atraídos por la idea y el coraje que ‘Homeless’ conlleva”, comenta José Navarro, co-director de la cinta.

Así, el equipo realizador cuenta con la participación de Luty Art Studio y Pablo Borghi, encargados respectivamente del diseño de escenario y de la música de la aclamada película de animación argentina “Metegol” (de Juan José Campanella). Lunes está proponiéndose desde la producción, la internacionalización de “Homeless”.

Finalmente y en una arista completamente diferente, otro de los proyectos actualmente en desarrollo es “La Casa Lobo” de Diluvio, una productora audiovisual que viene desde el mundo del arte,

“Homeless”, de la productora Lunes.

La apuesta de la productora Lunes a estrenarse el 2017 es “Homeless”, un largometraje dirigido a público adulto que nace como la continuación de la serie de TV del mismo nombre, la primera realizada para este público en la historia del país.

contando con múltiples trabajos en el ámbito de la pintura, esculturas, largometrajes live-action y algunos cortos animados.

Co-Dirigida por Joaquín Cociña y Cristóbal León, esta cinta que se realiza en stop motion, cuenta la historia de María, una mujer que se refugia en una casa en el sur de Chile tras escapar de una situación tormentosa en una colonia alemana en el mismo territorio. “La idea de ‘La Casa Lobo’ nace primero como una extensión de nuestro trabajo en nuestros cortometrajes ‘Lucía’ y ‘Luis’, que sucedían cada uno en una sola habitación. El tercer corto iba a ser ‘El lobo’ y este sucedería en una casa entera. Teniendo eso

en mente decidimos que sería mejor que fuera un largometraje”, cuenta Cocifña.

La realización de este largometraje, que también tiene fecha de estreno para el año 2017, se ha llevado a cabo en estudios ubicados en varios espacios de exhibición y galerías, por lo que el público ha podido ver el proceso como un trabajo en constante cambio, y la producción misma se ha transformado en una pieza artística.

Con este espectro variopinto de contenido fílmico siendo generado en el territorio nacional, Chile se posiciona en el mapa como el nicho creativo que ya es en términos de contenido televisivo y publicitario. El país ha recibido múltiples reconocimientos por

su originalidad y nivel técnico en la realización de cortometrajes y ahora esa extensión fílmica se está quedando pequeña para la eferescente creatividad local. Llega el momento de que Chile le cuente sus historias al mundo en formato de largometraje, las productoras y creativos nacionales están ansiosos de que su voz sea escuchada y están en constante busca de financiamiento, posibilidades de co-producción y plataformas de distribución a nivel internacional. Es de esperar que este grupo de cintas que se están produciendo, hoy sean el comienzo de una bola de nieve que dé paso a la creación de nuevos proyectos y que se consiga tener, al menos un estreno de una producción animada nacional al año en la próxima década.

La realización de este largometraje, que también tiene fecha de estreno para el año 2017, se ha llevado a cabo en estudios ubicados en varios espacios de exhibición y galerías, por lo que el público ha podido ver el proceso como un trabajo en constante cambio y la producción misma se ha transformado en una pieza artística.

"La Casa Lobo", de la productora Diluvio.

Series animadas de Chile para el mundo

Este año, una vez más, una serie chilena está presente en el Festival internacional de Cine de Animación de Annecy, en esta ocasión se trata de “Puerto Papel”, que cuenta con uno de sus capítulos en competencia en la categoría de TV Films.

La presencia de Chile no es ajena al festival, pues ya son dos las historias de éxito en años anteriores. El año 2013 la serie “Cagemates” fue premiada en los pitches de MIFA con el premio Disney al Mejor Proyecto de Serie de TV. En esa ocasión la serie, que cuenta la historia de un conejo y un hámster que luego de ser liberados de la tienda de mascotas donde viven deben enfrentarse al mundo tan sólo con la información que obtienen de una guía telefónica, cautivó al público asistente y al jurado especializado. Dos años después, el 2015, vino el éxito de la serie “La Leyenda de Zeta y Ozz”, que resultó ganadora del mismo premio. Ésta también trata de dos mejores amigos animales, un egocéntrico zorro y un infantil oso, que viajan en su van por un mega-continente fantástico, buscando aventuras que les permitan demostrarle al mundo que

son los mejores en todo. “Este premio no es sólo un importante impulso para el proyecto que resulta ganador, sino que también sirve para invitar a la industria mundial a poner sus ojos en la animación chilena en general”, comenta Bambú Orellana, co-creador y guionista de “La Leyenda de Zeta y Ozz”.

En esta edición del festival es la ya galardonada serie “Puerto Papel”, de la productora Zumbastico Studios, la que busca un nuevo triunfo para Chile. El proyecto cuenta la historia de Matilde, una niña común y corriente que se va a pasar las vacaciones con su abuelo a Puerto Papel y que, tras tocar un coco mágico, despierta todos los días con un nuevo misterioso superpoder que no puede controlar. Ahora Matilde, con la ayuda de sus amigos, deberá enfrentarse a los problemas y aventuras que se le presentan producto de su nueva habilidad. Esta serie, realizada en stop motion con figuras de papel y con efectos en 3D y 2D, se presenta a la competencia siendo ya emitida no sólo en Chile sino que también en Colombia. En este país fue reconocida por los premios

“Puerto Papel”, de la productora Zumbastico Studios.

Desarrollar series animadas de televisión con equipos de trabajo pequeños a partir de ideas originales, en muchas ocasiones en co-producciones con países vecinos y luego recibir el reconocimiento de canales y productoras internacionales, se ha vuelto algo cotidiano.

"Las aventuras de Muelín y Perlita", de Punkrobot Studio.

"Super Bit Quest", de Punkrobot Studio.

"Hostal Morrison", de la productora Pájaro.

India Catalina con el galardón a Mejor Serie Animada y Mejor Arte en una serie. Actualmente el proyecto espera su fecha de estreno en Brasil y Argentina, países que en conjunto con Chile y Colombia, son parte de esta co-producción cuatripartita.

"Este proyecto se realizó con un esfuerzo en la producción, mayor a los recursos con los que realmente se contaba. Es decir, hay más ganas que dinero y una gran cantidad de talento local. Aparte también cuenta con un elemento que es muy chileno y difícil de analizar, que seguramente alguien lo podrá definir en el futuro, y es que en Chile se trabaja con un humor muy particular en el contenido para niños. A los productores extranjeros les gusta ese elemento de lo que se realiza acá", comenta Álvaro Ceppi, Co-Director de "Puerto Papel".

La fórmula no es nueva en Chile, desarrollar series animadas de televisión con equipos de trabajo pequeños a partir de ideas originales, en muchas ocasiones en co-producciones con países vecinos y luego recibir el reconocimiento de canales y productoras internacionales, se ha vuelto algo cotidiano. Son múltiples los casos de éxito que han visto su origen en el país y, estrenándose al menos tres series de animación nacionales al año, estos son un precedente para lo que será el futuro de Chile como locación de desarrollo creativo.

El propio Punkrobot Studio, ganadores del Oscar por su cortometraje "Historia de un Oso", cuenta con una serie en exhibición en Netflix y con dos nuevos proyectos en desarrollo. "Las aventuras de Muelín y Perlita", su segunda serie preescolar, es la que forma parte del catálogo del sistema de streaming multimedia, mientras que el estudio también trabaja en co-producción con Breakthrough Entertainment, de Canadá, en el desarrollo del proyecto "Super Bit Quest" y está a cargo de la producción ejecutiva de la ya mencionada "La Leyenda de Zeta y Ozz".

"Super Bit Quest" cuenta la historia de un grupo de amigos que son absorbidos por una vieja consola hacia el mundo de los videojuegos, donde deberán aprender las reglas del lugar para intentar volver a casa. De este modo el proyecto busca apelar al público infantil no sólo con su contenido narrativo y alta calidad técnica, sino que también dirigiéndose a ellos como consumidores de videojuegos, industria que actualmente es aún más grande que la de la animación. Además creando, desde sus orígenes, un desarrollo potencial de contenido multiplataforma.

Otro caso interesante es el de "Hostal Morrison", de la productora Pájaro, que el año pasado fue adquirida por Cartoon Network LA. Esta serie que fue financiada con fondos locales y con el apoyo del canal argentino Paka Paka, ya cuenta con dos temporadas y ha sido recibida exitosamente por las audiencias internacionales.

Finalmente Chile también se ha hecho presente en las plataformas digitales. Este es el caso de "Personas Cetáceas" de Marmota

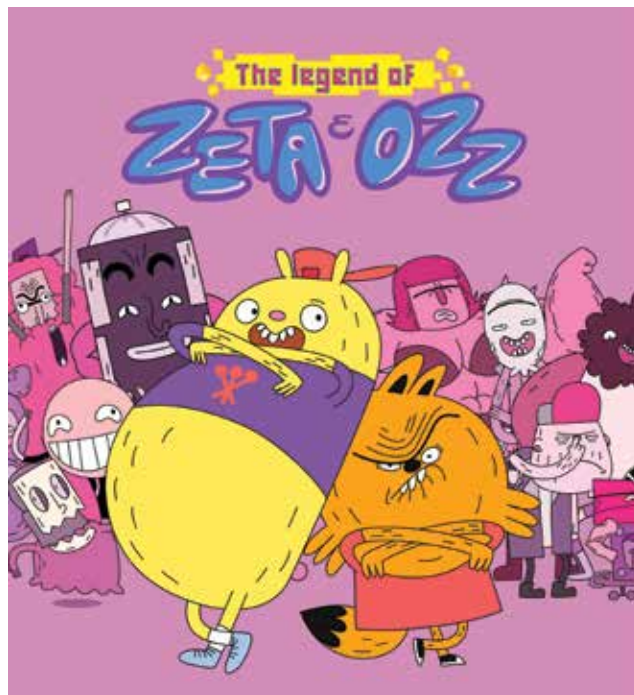
Studio, la productora especializada en contenidos para internet. Esta divertida y surrealista serie, que se desarrolla en un universo donde los cetáceos forman parte integral de la sociedad humana y en la cual un delfín oficinista sueña con conquistar el mundo, fue seleccionada por Cartoon Hangover para ser doblada al inglés y ser emitida a través de sus múltiples plataformas. Este canal, que viene a ser la división de animación adulta de Frederator Studios, es el hogar de proyectos de gran repercusión como “Bravest Warriors” y “Bee and PuppyCat”, y pudieron ver en “Personas Cetáceas” un nivel de calidad técnica y originalidad que les hizo imposible no invitarlos a formar parte de su programación.

“La experiencia con ‘Personas Cetáceas’ fue muy enriquecedora, trabajar con Frederator Studios nos permitió crecer a nosotros como estudio y además aprendimos cómo funciona la realidad del contenido en internet a un nivel mucho más masivo que en nuestras experiencias anteriores. Desde ese momento, la serie ha sido nuestra carta de presentación tanto en la web como en el mundo real”, comenta el director del proyecto, Matías Latorre. Y claro, ha sido la relación de los estudios nacionales con entidades extranjeras a la hora de producir sus contenidos, la que ha permitido a la industria local crecer exponencialmente y adquirir cada día más confianza en que las ideas que se están generando en el país funcionan en una escala global.

Estos vínculos que se han ido formando entre Chile y otros países a la hora de producir productos animados, han potenciado el desarrollo de contenido extremadamente original y que resulta codiciado por distintas emisoras a nivel internacional. No es casualidad que estando en una relativa desventaja ante Brasil en términos de producción animada, teniendo en consideración el tamaño de su industria y su ley de cuota de pantalla que exige a canales extranjeros invertir en producción local, Chile logre de todas formas destacar a nivel latinoamericano y que canales como Cartoon Network LA hagan un esfuerzo por financiar el desarrollo de sus contenidos para volverlos parte de su parrilla programática.

Sin embargo, mientras el progreso de la industria creativa en el país está pasando por un periodo de efervescencia indudable, el financiamiento sigue siendo un obstáculo que dificulta su consolidación definitiva. Este viene a ser probablemente la última limitación que va quedando en el país y en el continente latinoamericano. Teniendo esta realidad en consideración, no cabe duda de que Chile es una promesa creativa que está al borde de hacer erupción.

Mientras el progreso de la industria creativa en el país está pasando por un periodo de efervescencia indudable, el financiamiento sigue siendo un obstáculo que dificulta su consolidación definitiva.

“La Leyenda de Zeta y Ozz”, de Piñata Corp., Punkrobot Studio y Niño Viejo.

“Personas Cetáceas”, de Marmota Studio.

Festival Internacional de Animación Chilemonos

Una vitrina para Chile, Latinoamérica y el mundo

El pasado mes de mayo se llevó a cabo la quinta versión del Festival Internacional de Animación Chilemonos, que en esta ocasión rompió su propio record de asistencia durante cinco días llenos de muestras, conferencias, charlas y talleres con especialistas. Se pudieron ver alrededor de 200 piezas audiovisuales y se llevó a cabo además una nueva edición del Mercado Animación Industria (MAI).

Desde el año 2012, Chilemonos se ha masificado y consolidado a nivel internacional como uno de los puntos de encuentro más importantes para los animadores de Latinoamérica y cada año tiene mayor presencia en el resto del mundo. En conjunto con su mercado, el MAI, el festival tiene un perfecto equilibrio entre difusión de calidad artística y desarrollo de industria.

En su arista de potenciar la creciente industria de la animación del continente, MAI contó con actividades formativas para los actores de la animación nacional y también tuvo un foco particular en la apertura de oportunidades comerciales, a través de mesas de negocios que una vez más fomentaron acuerdos de co-producción y la creación de nuevos proyectos.

Hoy por hoy Latinoamérica es, sin lugar a duda, un nicho de generación de contenidos con un nivel de originalidad sin precedentes y Chile, en particular, se ha transformado en un foco creativo, contando ya con múltiples co-producciones internacionales y prestando servicios a países con industrias más desarrolladas. En este contexto, Chilemonos se ha convertido en una plataforma significativa que le permite al país mostrar al mundo lo que se está haciendo a nivel local y nutrirse de las nuevas tendencias que se están potenciando en la industria internacional.

El reflejo más notorio de esta realidad fue la presencia de Cartoon Network LA en esta edición del festival, canal que en esta ocasión contó con su propio concurso inédito en busca de nuevo contenido original de corta duración para su parrilla programática.

“Mantequillo” de Antonio Villamandos fue el proyecto ganador, recibiendo un premio de \$3.000USD, abriendo las negociaciones para el desarrollo del proyecto.

Así, con tan sólo cinco años de existencia, Chilemonos y MAI avanzan a pasos agigantados para convertirse en el festival de mayor relevancia en Latinoamérica.

Animación publicitaria en Chile

La faceta más avanzada de la industria de la animación

Si bien el contenido para TV y cine aún están en distintos niveles de desarrollo, la faceta más avanzada de la industria de la animación en Chile es la de la publicidad, contando con múltiples estudios que trabajan con un alto nivel de calidad creativa y técnica tanto para agencias y productoras locales como internacionales.

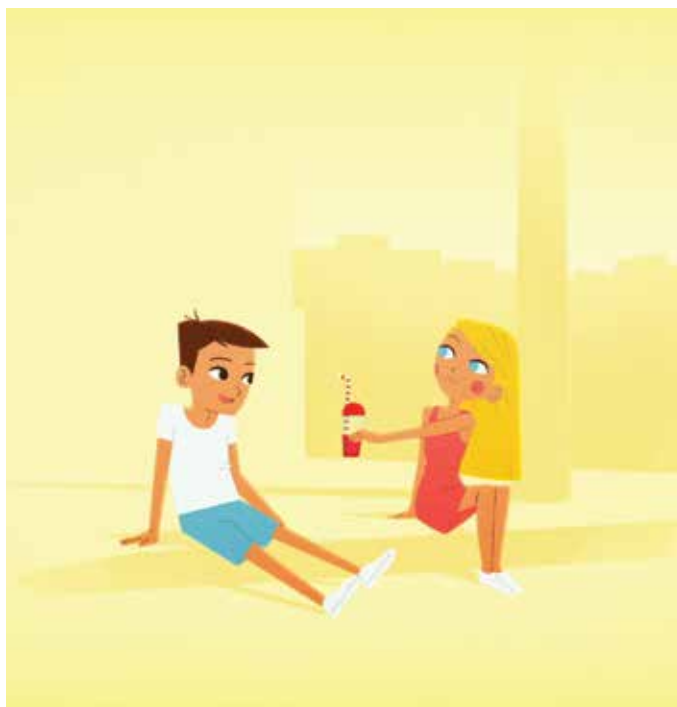
Hace poco más de treinta años, la animación publicitaria se posicionó como una herramienta importante para la publicidad local y durante los últimos quince ha habido una multiplicación de estudios que han logrado adquirir relevancia a nivel mundial. Entre ellos, algunos de los que más se destacan por su crecimiento y el alcance de su trabajo son Leyenda VFX, Belive, Smog y Fluor, los que han logrado armarse una cartera de clientes de todo tipo, trabajando no sólo para privados sino que también al servicio de distintas campañas sociales, gubernamentales e incluso títulos de películas.

Es una de estas empresas, Fluor, la que este año decidió adentrarse en el contenido de ficción y que en su primer intento consiguió ser parte de la muestra de cortometrajes fuera de competencia del Festival Internacional de Annecy con su cortometraje 'Love'. El cortometraje es de una estructura narrativa simple pero concreta y efectiva, construido por una secuencia de momentos

independientes que funcionan de manera icónica como distintas maneras de expresar amor.

“‘Love’ nació de manera muy espontánea, casi como un ejercicio en torno a un concepto. Nos sentamos todo el equipo a proponer escenas que se nos ocurrían cuando pensábamos en el amor, creo que estuvimos un día completo hablando, riendo y discutiendo sobre el tema. Anotamos y dibujamos todo, después seleccionamos las escenas que funcionaban mejor y le dimos forma al corto”, explica Carlos Munita, director del proyecto.

Para Munita ser seleccionados para la muestra de cortometrajes del festival vino como una sorpresa y es la primera oportunidad que la productora tiene de codearse con un aspecto más artístico y narrativo de la industria de la animación. Y tal como pasa con Fluor, son varios los estudios de animación publicitaria en Chile los que ahora ponen parte de sus fuerzas en el desarrollo de contenidos propios. Este es un paso que parece ser inevitable en el contexto local, donde existe un carácter creativo inherente. Chile se potencia como un nicho creativo donde incluso la gente que lleva años prestando su talento para dar forma a las voces de otros, parece desarrollar una voz propia con historias que contar.

Escenas del cortometraje 'Love', de la productora Fluor.