

INTRODUCCIÓN

La Muestra Internacional de Cine de Animación ANIMAYO, que el pasado año 2008 celebró su tercera edición, es un punto de encuentro e intercambio para los profesionales de la animación y para todos los que disfrutamos de ella. Un lugar donde las ideas, la creatividad y el arte de animar, se muestra al público a través de una depurada selección de trabajos, escuelas y artistas.

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Espacio Digital, con la colaboración de Canarias Cultura en Red y bajo la dirección y producción del director de cine de animación Damián Perea, Animayo permite establecer un diálogo entre la producción más actual e innovadora y la obra de los creadores de animación tradicional, no estando sujeto a los condicionantes de la procedencia o de la técnica y con el único criterio que lo rige, que es el de la calidad.

Animayo es una muestra abierta al público en general, que pretende servir de instrumento para la difusión del cine de animación más novedoso, comprometido y apasionado de todos los tiempos, destacando de manera especial aquellas producciones que han sabido enriquecer y potenciar las capacidades expresivas de la animación.

Precedida del éxito rotundo que ha ido acumulando a lo largo de estas tres ediciones y que nos ha permitido triplicar la participación ciudadana en la última convocatoria (aspectos que analizaremos con detenimiento en el apartado "valoraciones"), la Muestra ha demostrado la madurez y estabilidad necesarias para que pongamos sobre la mesa el firme planteamiento, de cara a 2009, de hacerla crecer. Su importancia la confirma la talla de los invitados y el programa de proyecciones que, año tras año, reúne más espectadores.

A través de Animayo, Canarias se ha convertido en todo un referente de la industria del cine de animación, teniendo un lugar dentro del calendario español de los certámenes de animación nacionales e internacionales más destacados; y es que Animayo ha contado en cada una de sus ediciones con estrenos europeos y/o mundiales, películas inéditas y originales, y además, una vocación de crear escuela que va creciendo año tras año gracias a las master class y actividades formativas paralelas.

Iniciativas como esta, permiten acercar al público canario las últimas tendencias del mundo de la animación, y sus creadores; mostrando las mil y una maneras de dar **ánima** a un dibujo y promoviendo el lazo que une lo tradicional y las nuevas tecnologías.

Animayo bajo la opinión de nuestros invitados:

Bill Plympton- Animayo 2006

"Un festival debe contar con buenos cortos, buenos directores y un buen público. Animayo tiene las tres cosas. Sobre todo, hay una voluntad de afianzar al público y por eso creo que este festival tiene un gran futuro".

Raúl García - Animayo 2007

"Animayo ha sido para mi como un psicoanálisis, ha supuesto un reencuentro con mi pasado en la Disney". Estoy deseando volver como miembro del Jurado."

Carlos Baena - Animayo 2008

Mike Booth - Animayo 2008

"En Animayo he encontrado un público muy agradecido y fiel. Gente que vino incluso desde otras islas para disfrutar de la muestra y de mis master class.". Considero que estas últimas son muy importantes, impregnan al festival de un carácter muy formativo".

"Estoy sorprendido con la programación. Había cortos de la productora con la que trabajaba que ni siquiera yo había visto." . Animayo se puede convertir en un puente entre los festivales americanos y europeos.

TRAYECTORIA ANIMAYO

El primer año, *Animayo 06* contó con cien cortometrajes de animación, secciones especiales dedicadas a Cartoon Network, un monográfico tributado al realizador estadounidense **Bill Plympton**, las oscarizadas obras "Padre e Hija" y "El Fabricante de Pelucas", así como más de 50 obras de autor independientes del panorama internacional sumado a una sección especial para las mejores creaciones canarias. En definitiva, un cartel estelar que fue apreciado por un público fiel y entusiasta que llenó las salas.

En su segunda edición, *Animayo 07* contó con la presencia de *Raúl García*: animador español reconocido por su trayectoria en los estudios Disney, contribuyendo con su trabajo como animador en éxitos como Aladín, Tarzán, El Jorobado de Notre Dame o La Bella y La Bestia. Esta segunda edición ofreció al público asistente una programación compuesta por obras de las mejores promesas de las grandes escuelas superiores europeas como ENSAD (Francia), Royal College of Arts (Reino Unido), Filmakademie (Alemania) o Castelli Animati (Italia). Además, en 2007 fue la primera vez que el apartado infantil de una muestra de animación era proyectada al mismo tiempo en un festival y en un hospital. Animayo ha sido pionero en esta iniciativa que ha permitido que niños de todas las condiciones puedan disfrutar de una muestra de animación.

La tercera edición, *Animayo 08*, se presentó con una gran novedad: las proyecciones se trasladaron al Multicine Monopol, a fin de acercar la animación a un mayor número de público; mientras que las proyecciones infantiles siguieron teniendo lugar, como otros años, en el Gran Canaria Espacio Digital y también en el Hospital Materno Infantil.

Animayo'08, se fue cargado de una programación con sello indiscutible de calidad. La organización se esforzó, como cada año, por conseguir las mejores proyecciones de animación, por contar con las principales piezas premiadas, con la participación de los nuevos talentos y también de los ya consagrados.

Como estrellas invitadas tuvimos a dos representantes de los estudios de animación *Pixar*: *Carlos Baena*, animador de películas como: "Ratatouille" (2007), "Cars" (2006) o "The Incredibles (2004)., "Finding Nemo" (2003), "StarWars Episode2"(2002) o "Jurassic Park 3"(2001); y *Mike Booth*, uno de los genios de la animación en plastilina,. Su trabajo en los grandes estudios *Aardman y su impecable trayectoria profesional* como animador en numerosísimos proyectos ("Chicken Run", "Wat's Pig" (1996) dirigido por Peter Lord y nominada a los Oscar; "Angry Kid"; "Wallace & Gromit", "A Close Shave" o su aportación en la serie para niños "Morph") hicieron que resultase un honor poder contar con él en la tercera entrega de ANIMAYO.

Y también, por primera vez en Canarias, dentro del apartado de Maestros de la Animación de la Muestra, contamos con los mejores cortometrajes del gran artista checo *Jan Svankmajer*; que nos deleitó con obras reconocidas como "Death of Stalilnism in Bohemia" o el universo surrealista de "Meat Love".

El colofón final fue la proyección de la increíble adaptación pintada al óleo de la excelente novela de Ernest Hemingway: "El Viejo y el Mar", del laureado genio de la animación Alexander Petrov, ganadora de un Óscar".

El director de Animayo. Damián Perea_____

Damián Perea, director de cine y reconocido animador grancanario, se puso un año más al frente de Animayo.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1974, cuenta en su haber con una nominación al Goya en el año 2001 por su corto de animación "Podría ser Peor". Sus trabajos han sido premiados y nominados en numerosos festivales, con cortos de animación en video como "Crocked" o "S.O.S" y con producciones de animación digital como "Locos por el Cine", con el que fue entre otros muchos premios el único español seleccionado en Corea en el SICAF (2003).

Miembro de la Academia Europea (los oscars europeos), dirigió en 2001 La Campaña del Euro "La familia García", que consiguió el premio Europa a la mejor campaña de comunicación sobre el euro.

También imparte clases, cursos y talleres por todo el mundo, como en el Pratt Institute de Nueva York ó Berlin; así como talleres prácticos que habitualmente pone en práctica en la isla de Gran Canaria. Actualmente, sigue dirigiendo cortos de animación, como su último trabajo "Año Cero", combinándolo con su labor como programador cultural para centros como el CACC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo).

Entre sus reconocimientos insulares se destacan: Premio Joven Canarias, premio Canarios del mundo y Premio Gran Canaria.

ANIMAYO 2008

ESQUEMA DE PROYECCIONES ANIMAYO 2008

	LUN12	MART13	MX 14	JUEVES 15	VIERNES 16	SÁBADO 17		
11:00h11:30h.	CARTOON NETWORK /COLEGIOS CONCERTADOS/ ESPACIO DIGITAL/ HOSPITAL MATERNO INFANTIL							
12:00h,-12:30h								
13:00h13:30h.		1						
13:30h14:00h.								
14:30 h15:00h								
5:30 h16:00h								
16:30 h17:00h								
17:30 h18:00h								
18:30 h19:00h	h;-19:00h.					MEJORES CORTOS ESPAÑOLES		
19:30 h20:00h								
20:15h,-20:30h.				INAUGURACIÓN con MIKE BOOTH Y CARLOS BAENA		NOVEDADES CORTOS CANARIOS		
20:30h21:00h.				SELECCIÓN CORTOMETRAJES:	LOS MEJORES TALENTOS 2007:	MAESTROS DE LA ANIMACIÓN con MIKE BOOTH		
L:00h 21:30h.			SELECCION CONTOMETRAJES:	MIKE BOOTH	LO MEJOR DE JAN SVANKMAJER			
21:30h22:00h.	DOh.			AARMAN	FILMAKADEMIE	PETROV. EL VIEJO Y EL MAR		
22:00h22:30h.			1	INEDITO 1	ROYAL COLLEGE	MAKING OFF EL VIEJO Y EL MAR		
22:30h 23:00h				MASTER CLASS CARLOS BAENA	MASTER CLASS CARLOS BAENA FILMOGRAFÍA 2ªPARTE	MASTER CLASS CARLOS BAENA TRABAJOS PERSONALES. ANIMATION MENTOR		
23:30h 24:00h				FILMOGRAFIA 1ªPARTE				

CARLOSBAENA

Apasionado de los cómics y del cine desde que tenía tan sólo 10-12 años, Carlos Baena, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, empezó a hacer animación desde muy joven.

En el año 93-94 decidió viajar a Estados Unidos para estudiar arte o cine. Despertó su talento y potencial para dibujar al hacer su primer test de animación con la película "El Padrino", con la que descubrió las mil formas diferentes de caricaturizar la acción de los personajes para hacerla más divertida. Fue allí donde tuvo sus primeros contactos con el 3D y en varios años ya se había especializado y finalizado su formación como Animador.

EN 1998, tras finalizar los estudios y hacer un cortometraje en 2D basado en una idea de Quino, recibió una propuesta para hacer spots de publicidad, fue entonces cuando decidió quedarse en Estados Unidos.

Durante mucho tiempo estuvo trabajando en San Francisco encasillado en la animación para anuncios, hasta que después de muchas experiencias (TD, modelado, animación...) en diferentes empresas, y tras haber trabajado en Lucasfilms (ILM) en la Guerra de las Galaxias; comienza a trabajar para Pixar en "Buscando a Nemo"... y así llegan más adelante "Bounding", los "Increíbles", "Cars", "Ratatoullie" o "Wall-E".

Actualmente, Carlos Baena compagina sus trabajos como animador para Pixar en Toy Story 3 con sus trabajos personales y un proyecto propio denominado Animation Mentor, la primera escuela del mundo de animación 3D por Internet.

Su primera experiencia como animador llegó a la edad de los 23 años, durante un curso de Arte de la Universidad. Quería hacer un cortometraje basado en un cuento de William Burroughs, todo hecho plastilina y modelos de madera y cartón. Inconsciente de la dificultad que supondría hacer un corto de calidad y sin recursos ni medios económicos, se empeñó a fondo en el proyecto.

Aunque el proyecto nunca pudo acabarse, tuvo la oportunidad de mostrar una pruebas en Aardman Animations. Le ofrecieron la oportunidad de trabajar en unos cortos para televisión; y aquí fue donde comenzó su brillante trayectoria.

Mientras trabajaba para Aardman en grandes producciones como "Chicken Run", Wat's Pig", "Wallace & Gromit A Close Shave", "Angry Kid" o "Morph" aprovechaba para aprender y formarse en nuevas técnicas.

Varios años después escribió su primer cortometraje de cinco minutos, y la productora BolexBrothers se ofreció a realizarlo. "The Saint Inspector". La producción les llevó 12 meses de trabajo, y poco después había ganado muchos premios en festivales. Channel 4 financió su siguiente cortometraje. "Little Dark Poet"

Con la intención de trasladarse al mundo de las imágenes reales, de escribir guiones más largos y trabajar con actores, Mike probó suerte como director de cine. Pero no obtuvo el éxito que esperaba y regresó nuevamente a la animación, donde según dice "puedes tener control total sobre lo que haces".

Actualmente se dedica a trabajar en sus proyectos personales (está creando su propia serie de animación en flash), compaginando sus trabajos como animador (que habitualmente cuelga en el You Tube) con su trabajo como profesor.

Proyecciones de sus trabajos:

The Saint Inspector (5 min.)
Little Dark Poet (5 min.)

Angry Kid (6 min.)
Some Grey Broke (6 min.)

SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES: AARDMAN INÉDITO 1 en Canarias

La productora británica Aardman Animation, reconocida mundialmente por la excelente calidad de sus trabajos de animación 3D y por incorporar en sus producciones técnicas de *claymation* y *stop-motion* en películas de corta y larga duración, series de televisión y anuncios publicitarios; adquirió relevancia con sus cortos protagonizados por personajes creados con plastilina, como los inolvidables *Wallace y Gromit*, con los que hicieron tres mediometrajes, dos de ellos galardonados con los Oscar de Hollywood. Aarmand creó también excelentes largos como la oscarizada "Evasión en la granja" o en animación digital, "Ratonpolis".

Durante los treinta años de vida del estudio, llevan ganados unos 260 premios en diferentes festivales internacionales de gran prestigio. Además, han estado nominados a los premios Oscar en siete ocasiones y lo han ganado en tres.

PROYECCIONES (Duración: 80 min):

Frank the Tortoise 1 Carol the cat Pib and Poq Pablo the parrot 1 Pandas 1 **Minotaur and Little Nerkin** Pandas 2 Penguins 1 War story Penguins 2 Frank the Tortoise 2 Wat's Pig **Pigs** My Baby Just Cares For Me Penguins 3 Pablo the parrot 2 Stage Fright Hundrum Adam **Loves Me Loves Me Not** Babilón

LOS MEJORES TALENTOS 2007: Filmakademie y Royal Arts College

FILMAKADEMIE (Alemania)

La animación formó parte de las asignaturas impartidas en la Filmakademie desde su creación. Considerada como una de las escuelas más destacas en la animación 3D y en la postproducción, esta escuela tiene su propio Instituto de Animación y es sede del *Marsterclass Ludwingsburg*/París.

Hoy en día, Filmakademie ofrece formación práctica más de 500 estudiantes. De aquí han salido muchos de los profesionales de la animación, el cine y la televisión (animadores, montadores, guionistas, productores, directores, actores, ingenieros de sonido o de producción). Los estudiantes aprenden bajo la supervisión de profesores invitados que imparten sus clases magistrales.

Desde el año 2002, el *Institute of Animation, Visual Effects and Digital Postproduction*, dirigido por el profesor Thomas Haegele, ha sido el responsable de la educación en las áreas de animación y postproducción digital de todos los proyectos de Filmakademie. Durante todos los estudios, se hace especial hincapié en el trabajo independiente y responsable dentro del equipo de trabajo. Los contenidos que se imparten en el *Institute of Animation* son muy amplios, de los cuales los más relevantes son la creación de cortometrajes de animación, efectos especiales, animación en tiempo real, conceptos y diseños para distintos formatos de animación así como formación de directores técnicos.

PROYECCIÓN (Duración: 8 min.)

Red Rabbit.

ROYAL ARTS COLLEGE (Londres, Reino Unido)

Aquí se encuentra uno de los estudios de animación más destacados a nivel mundial. Sus alumnos participan del intercambio de las diferentes formas de expresión artística, combinando las mejores técnicas digitales con la animación tradicional.

Royal Arts Collage selecciona anualmente diferentes artistas internacionales que contribuyen a favorecer el intercambio.

PROYECCIONES (Duración: 98'20)

Robb Ellender:

-Batteries not included (4:08)

Eduard Suckling:

-heather (5:20)

-You. Me .let's hug (3:29)

Martin Pickles:

-Like me only better (5:20)

Matthew Cooper:

-Siu Siu (6:38)

Chung Hei cheng:

-hold on (3:45)

Reka Gacs:

-Nothing happened today (4:40)

-Yarn....good lights is essencial (3:00)

Jonh Kelly:

-procrastination (4:15)

-Shelly (3.24)

Ellie Land:

-Magnolia (5:5)

-Die Andere Seite (5:10)

Asya Lukin:

-Pecatum parvum (8:00)

-Notes From The Sanatorium (7.00)

Marc Reisbig:

-Time is running out (5:45)

-A revolution in Kindness (1:00)

Maryam mohajer:

-And Life Went on (6:23)

Michael Zauner:

-In winter (3:10)

-It god (6:30)

Nuno torres:

-Twenty Question(6:15)

MEJORES CORTOS ESPAÑOLES

Animayo incluyó dentro de su programación un apartado con Lo Mejor de los Cortos Españoles, y las últimas novedades de los trabajos de Directores Canarios:

Lo Último de Pablo LLorens. Desde muy joven el cineasta alcoyano Pablo Llorens se dedica intensamente al arte de la animación con plastilina, inicialmente realizando cortometrajes amateurs como "Noticias Fuerrrtes", "Gastropotens I y II"y "Caracol,col" (Goya 1996) con los que gana un buen puñado de premios que le animan a profesionalizarse." En 2001 crea su propio estudio, Potens Plastianimation.

Animayo mostró tres de sus últimos trabajos:

"El Enigma del Chico Croqueta".Cortometraje ganador de un Goya en el año 2005. Duración 30 minutos

Narra la historia de Alex, una estrella televisiva cuya vida termina convirténdose en un fracaso total y absoluto. Una delirante comedia sobre la telebasura, los misterios del cosmos, la verdad que nos ocultan, la miseria humana y su simetría con otros mundos.

"Chocopulpitos". Duración 9 min.

Inspectores de otra galaxia aparecen combinados con personajes reales con un hilo conductor basado en la visión del espectador respecto a las campañas publicitarias.

"La Maldición de los Hombres Triángulo". Duración 4 min.

Los malignos Hombres Triángulo conspiran contra la Humanidad desde su arcano mundo, pero la agencia anti-trianguloide de la Interpol les pisa los talones. ¡No pasaran!

La Obra de Jorge Dayas. Animayo muestra las tres obras maestras del cineasta alicantino Jor ge Dayas, todas ellas realizadas con distintas técnicas de animación que le han valido 3 nominaciones a los premios Goya, además de multitud de premios por todo el mundo: William Wilson (1999) y Manipai (2003) y La Dama en el Umbral (2008).

"William Wilson". Duración 10 min. Nominación Goya 1999

A comienzos del siglo XIX, el joven y corrupto aristócrata William Wilson vive acosado por un misterioso personaje con el que guarda un gran parecido físico. Además, el enigmático individuo, se llama también William Wilson. Animación acrílico sobre acetato.

"Manipai". Duración 11 min. Nominación Goya 2003

Componen este corto alrededor de 7.000 dibujos (incluidos los fondos, también hechos a mano) que fueron capturados para su tratamiento con un programa de animación en 2D. Ambientada en la América d los Mayas cuenta la historia de una niña que va a ser víctima de un sacrificio ritual.

"La Dama en el Umbral". Duración 14 min. Nominación Goya 2008

Realizado íntegramente en animación 3D, cuenta la peripecia de un capitán fascinado por la imagen de una bella y extraña mujer. Pronto descubrirá que la dama es la esposa de un capitán viejo conocido suyo.

NOVEDADES TRABAJOS CANARIOS

Un año más, no pudo faltar un espacio dedicado a los artistas canarios. Con distintos estilos y diferentes mensajes, creadores y productoras como La Mirada Producciones, La Casa Animada, Orgánica Design Studio, Machango Estudio, Carlos Miranda, Alex Gil o Títere Estudio de Animación presentaron piezas de su filmografía.

- "Pío y Chicha". Carlos Miranda y Alex Gil (2008) (cortinilla de televisión de duración 14 segundos)
- "Cool City" (2008). Machango Studio (7,28 min.)
- "Cejas Bravas" (trailer) (2008). Orgánica Design Studio (45 segundos)
- "Maxi el Aventurero" (2008)- (teaser). La Casa Animada (90 segundos)
- "San Borondón" (2008). Títere Estudio de Animación
- "Jonás" (2007). Machango Studio (duración 3,40 min.)

MAESTROS DE LA ANIMACIÓN

JAN SVANKMAJER

Durante los últimos cuarenta años, Jan Svankmajer (Fausto y Alice) ha sido aclamado como uno de los más sorprendentes, imaginativos y surrealistas directores de cine. Utilizando una combinación delirante de marionetas, seres humanos, animación e imagen real, las películas de Svankmajer conforman un universo a la vez oscuro, macabro, ingenioso y perversamente visceral. Animayo ofreció esta colección de extraordinarios cortometrajes de un artista que ha hipnotizado audiencias del mundo entero y ha inspirado realizadores tales como los hermanos Quay, Tim Burton o Terry Gilliam.

FICHA TECNICA CORTOMETRAJES JAN SVANKMAJER

NOMBRE ORIGINAL

NOMBRE CASTELLANO

DURACION APROXIMADA

CORTOMETRAJES JAN SVANKMAJER SVANKMAJER

44 min aprox.

Nacionalidad: Republica Checa

Año de Producción: 1969. 1988, 1989, 1990, 1992

Cortometrajes:

- Meat Love (1988. Encargo de MTV)
- Picnic with Weissmann (1968)
- Another kind of love (Mejor video clip MTV, 1988)
- Flora (1989. Encargo de MTV)
- Death of Stalilnism in Bohemia (Mención especial en Annecy 1990)
- Food

Director: Jan Svankmaje Guión: Jan Svankmajer

ALEXANDER PETROV

Petrov: el 'realismo romántico' en dibujo animado

El estilo de **Alexander Petrov** es lo que le hace singular por encima de sus historias, calificadas en ocasiones de 'realismo romántico', por su forma imaginativa de representar sus paisajes, los personajes humanos y animales. Utiliza como técnica en muchos casos sus propios dedos en vez de los tradicionales pinceles y ubica sus diseños al óleo sobre un soporte de cristal.

"THE OLD MAN AND THE SEA": EL VIEJO Y EL MAR

Su obra más conocida, adaptación del clásico de Hemingway The Old Man and the Sea /El Viejo y el Mar es la historia de la amistad que existe entre un niño y un viejo pescador atormentado que un buen día decide hacerse a la mar en la búsqueda de un gran pez que le devuelva su auto confianza. Este titánico trabajo, compuesto por fotogramas únicos extraídos de los aproximadamente 29 mil óleos que Petrov pintó durante más de 10 años de su vida, le hizo merecedor del Oscar de la Academia.

(Duración 32 min. .incluído Making Off)

SECCIÓN INFANTIL ANIMAYO 2008:

SALA CARTOON: LO MEJOR DE CARTOON NETWORK

Es un espacio ideado con el fin de acercar la animación a los más pequeños y de atraer a un público infantil a un centro cultural como el Gran Canaria Espacio Digital, creando, de esta forma, un vínculo familiar con los más pequeños en un ambiente de ocio educativo.

La programación diaria de dibujos animados, dirigida a colegios, hospital materno infantil y asociaciones infantiles concertadas y abierta al público en general, estuvo compuesta por las series líderes de audiencia del mejor canal del momento: Cartoon Network.

Cartoon Network con una cuota de audiencia en 2007 de 18,4 puntos sobre 4,1 puntos de Disney Channel hace de sus series la mejor elección para nuestro proyecto, copando casi el 50,9% de la audiencia infantil de la televisión temática de nuestro país.

Con una imagen moderna perfectamente adaptada a los tiempos que corren, Cartoon Network es el tipo de series donde priman el humor sano e inteligente. Un toque de estilo que se diferencia con creces de sus competidores, tales como Nickelodeon, Jetix, Disney o Foxkids.