

Quem disse
que A BRANCA DE NEVE
foi a 1ª grande ANIMAÇÃO?

ANIMÉ
UMA
MISTUR
como

AS MULHERES SEMPRE ESTIVERAM PRESENTES NA HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, ELAS TROUXERAM INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E PERSPECTIVAS ÚNICAS AJUDANDO A MOLDAR E IMPULSIONAR O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA,

ENTÃO POR QUE SUAS CONTRIBUIÇÕES SÃO NA MAIORIA DAS VEZES ESQUECIDAS OU MINIMIZADAS?

PRECISAMOS LUTAR CONTRA ESSA INJUSTIÇA DANDO A ELAS O DEVIDO CREDITO E ESPAÇO NA HISTÓRIA E HONRANDO O LEGADO E TRABALHO DESSAS MULHERES! DESSA FORMA ESTAMOS PROMOVENDO UMA MAIOR DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA INDUSTRIA!

E ATUALMENTE?

SEGUNDO A WOMEN IN ANIMATION, EM 2018, A PROPORÇÃO DE MULHERES ESTUDANTES DE ANIMAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS E NA EUROPA ERA DE 60%. NO ENTANTO, É SURPREENDENTE OBSERVAR UMA TAXA SIGNIFICATIVA DE DESISTÊNCIA À MEDIDA QUE AVANÇAM PARA A INDÚSTRIA, RESULTANDO EM APENAS 20% A 40% DOS CARGOS PROFISSIONAIS SENDO OCUPADOS POR MULHERES.

ISSO PODE SER ATRIBUÍDO AO PRECONCEITO DE GÊNERO ENRAIZADO NA SOCIEDADE, DESIGUALDADE DE GÊNERO E A FALTA DE DESTAQUE DADO ÀS SUAS REALIZAÇÕES.

POR ESSAS RAZÕES CRIAMOS ESSA ZINE PARA FALAR DE TRÊS GRANDES MULHERES QUE REVOLUCIONARAM A ANIMAÇÃO, E JUNTO COM ISSO UMA VISÃO GERAL DO QUE ESTAVA ROLANDO NO MUNDO DA ANIMAÇÃO NA ÉPOCA!

LOTTE REINIGER

APESAR DO SEU PIONEIRISMO ELA NÃO RECEBEU O MESMO RECONHECIMENTO QUE WALT DISNEY

LOTTE FOI UMA DIRETORA DE CINEMA ALEMÃ, CONHECIDA POR SER MESTRE NA ARTE DE ANIMAÇÃO COM SILHUETAS

ONZE ANOS ANTES DE A BRANCA DE NEVE, LOTTE REINIGER HAVIA FEITO AS AVENTURAS DO PRÍNCIPE ACHMED (DIE ABENTEUER

DES PRIZEN ACHMED, 1926), QUE ERA BASEADO NO CLÁSSICO DA LITERATURA AS MIL E UMA NOITES.

A MARCA REGISTRADA DAS ANIMAÇÕES DA ARTISTA SÃO O STOP MOTION UTILIZANDO SILHUETAS DE SOMBRA. ENTRE SEUS FEITOS PIONEIRO, TAMBÉM ESTÁ A CRIAÇÃO DA PRIMEIRA CÂMERA CINEMATOGRAFICA CAPAZ DE REGISTRAR PLANOS MÚLTIPLOS.

ELA PRODUZIU MAIS DE 40 FILMES DE CURTA-METRAGEM E LONGA-METRAGEM

11 ANOS ANTES DE A BRANCA DE NEVE, LOTTE REINIGER HAVIA FEITO AS AVENTURAS DO PRÍNCIPE ACHMED

O que tava Rolando

DURANTE OS ANOS 20 AS ANIMAÇÕES SE ENVOLVIAM EM SÉRIES, COMO “FELIX THE CAT” QUE OS MOVIMENTOS SEGUIAM O RITMO DA TRILHA SONORA.

JÁ NO MEIO DOS ANOS 30 AS ANIMAÇÕES COMEÇARAM A CONSEGUIR TER MAIS MOVIMENTOS HUMANOS, COMO COREOGRAFIAS DE DANÇA. AS PRINCIPAIS ANIMAÇÕES DESSA ÉPOCA ERAM “BETTY BOOP” E “TALKARTOONS”, PORÉM ELAS CONTINUARAM SENDO SÉRIES COM ANIMAÇÕES CURTAS E SEGUINDO A TRILHA SONORA.

NENHUM DOS DIRETORES DESSAS OBRAS ERAM MULHERES.

MARY BLAIR

CONCEPT ARTIST E DESIGNER – CINDERELA, ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS E PETER PAN E ZÉ CARIOCA
DIREÇÃO DE ARTE – ZÉ CARIOCA – ALO AMIGOS,
VOCÊ JÁ FOI A BAHIA?

E FOI BEM AQUI, NA AMÉRICA DO SUL, QUE BLAIR DESENVOLVEU O ESTILO PELO QUAL FICOU CONHECIDA: ARTES COM CORES VIBRANTES E CHAPADAS, NADA DE CONTORNOS. ALÉM DE UTILIZAR SUA AQUARELA, COMEÇOU A EXPERIMENTAR COM GUACHE, CARVÃO E FUNDOS PRETOS. ESTAVA GANHANDO SUA PRÓPRIA VOZ.

TROUXE INOVAÇÃO PARA O ESTÚDIO E CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA DO CINEMA COM ESTILO ÚNICO

TROUXE INOVAÇÃO PARA O ESTÚDIO E CONTRIBUIU PARA A HISTÓRIA DO CINEMA COM ESTILO ÚNICO

1940

1940

A animação tornou-se um meio comum de propaganda, onde os EUA tinham seus melhores estúdios trabalhando para o esforço de guerra.

DUMBO BAMBI

1941

1942

1941

Recebidos favoravelmente pela crítica, mas falharam nas bilheteiras, por conta da Segunda Guerra Mundial, que havia cortado a maioria dos mercados estrangeiros.

O QUE TAVA ROLANDO

Você já foi a Bahia? 1944

SALUDOS A AMIGOS (HELLO FRIENDS)

1942

Política da Boa Vizinhança

FACTORY THROUGH AIR POWER

1943-1946

1943

PARA ALÉM DO

Princess Iron Fan 1941

As Aventuras de Virgulino 1939

The Humpbacked Horse 1947

1953

"E em janeiro de 1955, mais de 400 estações de televisão estavam programando desenhos animados." escreve Jeff Lenburg em seu livro, The encyclopedia of animated cartoons (2009), onde a produção de séries animadas eclodem por seu baixo custo de produção, comparado com as animações para a tela grande.

Show do Zé Colmeia (1958)

1958

Ligeirinho (1953)

Coitote (1949)

Marvin, o Marciano (1948)

Tazmania (1954)

Papa Léguas (1949)

Aida QUEIRÓZ

TESSOURO NACIONAL

CRIOU, COM CESAR COELHO, LÉA ZAGURY E MARCOS MAGALHÃES, O ANIMA MUNDI, REALIZADO ANUALMENTE DESDE 1993 E QUE É HOJE O MAIOR FESTIVAL DE ANIMAÇÃO DAS AMÉRICAS, ESTANDO ENTRE OS CINCO MAIS IMPORTANTES DO MUNDO.

AÍDA CRIA SEU PRÓPRIO NÚCLEO E PASSA A FORMAR NOVOS ANIMADORES. DESTE PROJETO É CRIADO O EMBRIÃO DO QUE MAIS TARDE SE TORNARIA O CURSO DE GRADUAÇÃO NA PRÓPRIA UFMG.

CO-CRIADORA E DIRETORA DO ANIMA MUNDI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO DO BRASIL

Anima Mundi

O QUE
TAVA ROLANDO

ANOS 80

A ANIMAÇÃO POR COMPUTADOR REVOLUCIONOU A INDÚSTRIA, PERMITINDO GRÁFICOS 3D REALISTAS E MAIOR EFICIÊNCIA NA ANIMAÇÃO.

ANOS 90

HOUE UM AUMENTO NO FOCO EM PROMOVER DIVERSIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO NA INDÚSTRIA DA ANIMAÇÃO, COM INICIATIVAS COMO A WOMEN IN ANIMATION (WIA) APOIANDO AS MULHERES NO CAMPO. EMBORA AVANÇOS TENHAM SIDO FEITOS, AINDA HÁ TRABALHO A SER FEITO PARA GARANTIR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E RECONHECIMENTO.

EXPANSÃO DO ANIME QUE TROUXE POPULARIDADE GLOBAL À ANIMAÇÃO JAPONESA

UMA PESQUISA DIVULGADA EM 2019, PELA USC ANNENBERG INCLUSION INITIATIVE REVELOU QUE, DENTRE TODAS AS ANIMAÇÕES PRODUZIDAS POR GRANDES ESTÚDIOS DESDE 2007, APENAS 3% DELAS FORAM DIRIGIDAS POR MULHERES.

FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lotte Reiniger

<https://www.hypeness.com.br/2020/01/lotte-reiniger-a-animado-ra-que-trouxe-a-arte-asiatica-das-sombras-para-o-cinema-europeu/>

https://www.bcdb.com/cartoons/Other_Studios/R/Lotte_Reiniger/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lotte_Reiniger

<https://www.memoriascinematograficas.com.br/2022/06/muito-antes-de-walt-disney-pioneira.html>

Anos 20

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoshistoria/article/view/963/917>

<https://prezi.com/w08gq-wkatv4/historia-da-animacao-de-cadas-de-1920-1940/>

Mary Blair

<https://www.editorawish.com.br/blogs/novidades/quem-foi-mary-blair-a-mulher-por-tras-de-algumas-das-maiores-obras-da-disney>

<https://www.illustrationhistory.org/artists/mary-blair>

Aida Queiróz

<http://www.filmeb.com.br/quem-e-quem/animacao-diretor-diretor-de-festivais/aida-queiroz>

<https://www.rio2c.com/mercado/audiovisual/aida-queiroz/>

Aída Queiróz – Encontros de Cinema (2017) – Libras
<https://revistacontinente.com.br/edicoes/202/cem-anos-da-animacao-brasileira>

Anos 80 até atualidade

<https://www.monoanimation.com.br/blog/mulheres-na-historia-da-animacao/>

<https://www.telasporelas.com/post/5-animacoes-feitas-por-mulheres>

<https://artcetera.art/arte-digital/historia-da-animacao-digital/#2-Quem-e-considerado-o-fundador-da-Animacao-Digital>

<https://www.mapinguanerd.com.br/35-anos-de-pixar-confira-a-linha-do-tempo-do-estudio-de-animacao/>

Outros dados:

<https://garotasdomotion.com/por-que-existem-poucas-mulheres-na-animacao-e-o-que-nos-podemos-fazer/>

https://www.youtube.com/watch?v=TMqUHH-89kY&ab_channel=Cinemat%C3%B3grafo

1940's

- Animações

- Pinocchio (1940)- Disney
- Fantasia (1940)- Disney
- Mr. Bug Goes to Town (1941)- Fleischer Studio's
- Dumbo (1941)- Disney
- Bambi (1942)- Disney

Recebidos favoravelmente pela crítica, mas falharam nas bilheterias. A causa principal foi que a Segunda Guerra Mundial havia cortado a maioria dos mercados estrangeiros.

Esforços de Guerra:

Durante a Segunda Guerra Mundial, a animação tornou-se um meio comum de propaganda. Os EUA tinham seus melhores estúdios trabalhando para o esforço de guerra.

- Vizinhança”,
- Alô amigos "Saludos Amigos" (1942)- Disney- “Política de Boa Vizinhança”,
  - Você Já Foi à Bahia? "The Three Caballeros" (1944)- “Política de Boa Vizinhança”,
  - Private Snafu (1943- 1946)- Warner Bros
  - Victory Through Air Power (1943)- Disney Studio

Para além de EUA

- Princess Iron Fan (1941)- China United Film Company
- The Humpbacked Horse (1947)- Soyuzmultfilm Soviético
- As aventuras de Virgulino (1939)

Luiz Sá, responsável pelos Virgulino Apanha e As aventuras de Virgulino – mas, impedido (por parte do DIP [Departamento de Imprensa e Propaganda]) numa oportunidade política, de levar o seu trabalho ao conhecimento de Disney, sob alegação de primitivo.

SHARPSTEEN, Ben. LUSKE, Hamilton. Pinocchio. Archive, 1940. Disponível em: <<https://archive.org/details/pinocchio-720p>> Acesso em 24 de maio de 2023.

GRANT, Joe. HUEMER, Dick. Fantasia. Archive, 1940. Disponível em: <<https://archive.org/details/fantasia-1940/Fantasia+1940.mp4>> Acesso em 24 de maio de 2023.

FLEISCHER, Dave. Mr. Bug Goes to Town. Archive, 1941. Disponível em <<https://archive.org/details/mr-bug-goes-to-town-1941>> Acesso em 24 de maio de 2023.

SHARPSTEEN, Ben. Dumbo. Youtube, 1941. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OlolNwZMtik&ab_channel=M.Tortosa> Acesso em 24 de maio de 2023.

HAND, David. Bambi. Archive, 1942. Disponível em: <<https://archive.org/details/bambi-1080p>> Acesso em 24 de maio de 2023.

FERGUSON, Norman. Saludos Amigos. Archive, 1942. Disponível em <<https://archive.org/details/06saludosamigos>> Acesso em 24 de maio de 2023.

FERGUSON, Norman. The Three Caballeros. Youtube, 1944. Disponível em <https://youtube.com/playlist?list=PLtSNmW90TEwEck_USw9iTCQn-nuin_xomT> Acesso em 24 de maio de 2023.

JONES, Chuck. Private Snafu. Archive, 1943-1946. Disponível em <<https://archive.org/details/private-snafu>> Acesso em 24 de maio de 2023.

DISNEY, Walt. Victory Through Air Power. Archive, 1943. Disponível em <https://archive.org/details/victorythroughairpower1943_202001> Acesso em 24 de maio de 2023.

LAIMING, Wan. Princess Iron Fan. Archive, 1941. Disponível em: <https://archive.org/details/princess_iron_fan>. Acesso 23 de maio de 2023

IVANOV, Ivan. The Little Humpbacked Horse, 1947. Disponível em: <https://soviet-cartoons.ucoz.org/publ/fairytales/-the_little_humpbacked_horse_konek_gorbunok_1947/2-1-0-9>. Acesso 23 de maio de 2023

HELÍ, Carlos. Anima Mundi: Filme relembra história da animação no Brasil. O Globo, 2013. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/cultura/anima-mundi-filme-relembra-historia-da-animacao-no-brasil-9349605>> Acesso em 24 de maio de 2023.

HELÍ, Carlos. As Aventuras de Virgulino. Youtube, 1939. Disponível em: <https://youtu.be/UsKy0eK5j_4> Acesso em 24 de maio de 2023.

1950's

"E em janeiro de 1955, mais de 400 estações de televisão estavam programando de desenhos animados." escreve Jeff Lenburg em seu livro, The encyclopedia of animated cartoons (2009), onde a produção de séries animadas eclodem por seu baixo custo de produção, comparado com as animações para a tela grande, dentre as quais temos:

- Mr Magoo (1949)- UPA Animation Studio
- Dom Pixote "The Huckleberry Hound Show" (1958)- Hanna Barbera
- Show do Zé Colmeia "The Yogi Bear Show" (1958)- Hanna Barbera

Warner Bros Gold Era Looney Tunes

- Marvin o Marciano (1948)t
- Papa-Léguas (1949)
- Colote (1949)
- Ligeirinho (1953)
- Tazmania (1954)

Para além de EUA

- Sinfonia Amazônica (1953) PRIMEIRO LONGA NACIONAL
- Why Is the Crow Black-Coated (1956) PRIMEIRO CURTA COLORIDO- Shanghai Animation Film Studio
- The Snow Queen (1957)- Soyuzmultfilm studio

LENBURG, Jeff. The encyclopedia of animated cartoons- Third edition, 2009. pag. 09–10. Disponível em: <<https://archive.org/details/the-encyclopedia-of-animated-cartoons-third-edition-jeff-lenburg-z-lib.org/page/8/mode/1up>> Acesso em 24 de maio de 2023.

KAUFMAN, Millard. HUBLEY, John. Mr Magoo. Wayback Machine, (1949). Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20051027181601/http://www.upapix.com/>> Acesso em 25 de maio de 2023.

HANNA, William. BARBERA, Joseph. Dom Pixote. Toonopedia, 1958. Disponível em: <<http://www.toonopedia.com/huckle.htm>> Acesso em 25 de maio de 2023.

HANNA, William. BARBERA, Joseph. Show do Zé Colmeia. Internet Archive, 1958. Disponível em: <<https://archive.org/details/the-yogi-bear-show>> Acesso em 25 de maio de 2023.

JONES, Chuck. Marvin, o Marciano. Chuck Jones website, 1948. Disponível em: <<https://chuckjones.com/characters/marvin-the-martian/>> Acesso em 25 de maio de 2023.

JONES, Chuck. Papa-Léguas. Chuck Jones website, 1949. Disponível em: <<https://chuckjones.com/characters/road-runner/>> Acesso em 25 de maio de 2023.

JONES, Chuck. Coiote. Chuck Jones website, 1949. Disponível em: <<https://chuckjones.com/characters/wile-e-coyote/>> Acesso em 25 de maio de 2023.

MCKIMSON, Robert. Ligeirinho. Toonopedia, 1953. Disponível em: <<http://toonopedia.com/speedyg.htm>> Acesso em 29 de maio de 2023.

MCKIMSON, Robert. Tazmania. Toonopedia, 1954. Disponível em: <<http://www.toonopedia.com/taz1.htm>> Acesso em 29 de maio de 2023.

JACKSON, Wilfred. LUSKE, Hamilton. GERONIMI, Clyde. Cinderella. The Big Cartoon Database, 1950. Disponível em: <<https://www.bcdb.com/bcdb/cartoon.cgi?film=28-Cinderella>> Acesso em 25 de maio de 2023.

JACKSON, Wilfred. LUSKE, Hamilton. GERONIMI, Clyde. Alice no País das Maravilhas. All Movie, 1951. Disponível em: <<https://www.allmovie.com/movie/alice-in-wonderland-vm982760715>> Acesso em 25 de maio de 2023.

JACKSON, Wilfred. LUSKE, Hamilton. GERONIMI, Clyde. Peter Pan. The Big Cartoon Database, 1953. Disponível em: <<https://www.bcdb.com/bcdb/cartoon.cgi?film=30>> Acesso em 25 de maio de 2023.

JACKSON, Wilfred. LUSKE, Hamilton. GERONIMI, Clyde. Dama e o Vagabundo. All Movie, 1955. Disponível em: <<https://www.allmovie.com/movie/lady-and-the-tramp-vm52431>> Acesso em 25 de maio de 2023.

GERONIMI, Clyde. Bela Adormecida. AFI Catalog, 1959. Disponível em: <<https://catalog.afi.com/Catalog/moviedetails/53013>> Acesso em 24 de maio de 2023.

LATINI, Anélio. Sinfonia Amazônica. Wayback Machine, 1953. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20150923203652/http://www.cinema-teca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IisScript=iah%2Fiah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID%3D013910&format=detailed.pft#1>> Acesso em 24 de maio de 2023.

LAIMING, Wan. GUCHAN, Wan. Why Is the Crow Black-Coated. The Chinca Project, 1956. Disponível em: <<https://thechinaproject.com/2018/10/12/film-friday-chinese-animation-havoc-in-heaven/>> Acesso em 24 de maio de 2023.

ATAMANOV, Lev. The Snow Queen. Archive, 1959. Disponível em <https://archive.org/details/the_snow_queen_1959_animation> Acesso em 24 de maio de 2023.

CRÉDITOS:

PESQUISA:

- ANOS 20
MARIA RAFAELA PEREIRA // TAL07
- LOTTE REINIGER
CLARA VASCONCELOS // TAL07
- ANOS 40 E 50
DANIEL MARQUES // TAL07
- MARY BLAIR
ALICE COELHO // TAL07
- ANOS 80 ATÉ ATUALIDADE
FLÁVIA MARTINELLI // TAL07
- AIDA QUEIRÓZ
ARTHUR GENU // TAL07
- INTRODUÇÃO
AMANDA DESSOTTI // TAL07

DESIGN E ILUSTRAÇÕES

- ANOS 40 E 50
DANIEL MARQUES // TAL07
- GERAL
AMANDA DESSOTTI // TAL07