

Las mujeres de Disney

FONT: *La historia de las mujeres que crearon los grandes clásicos de Disney*
<https://www.domestika.org/es/blog/6873-la-inspiradora-historia-de-las-mujeres-que-crearon-los-grandes-clasicos-de-disney>

Disney Javier Sánchez Márquez. *La historia de las mujeres silenciadas por el imperio*. Revista Forbes: 12 abril 2023. <https://forbes.es/forbes-women/261438/la-historia-de-las-mujeres-silenciadas-por-el-imperio-disney/>

En 2013, Frozen llegaba a los cines de todo el mundo marcando un hito tras otro. Para empezar, fue la primera película en recaudar más de mil millones de dólares y también la primera de *Walt Disney Animation Studios* en emplear a una codirectora, Jennifer Lee. Eso por no hablar de su historia, que por primera vez se centraba en dos hermanas. Pero ese carácter feminista, muy comentado en el momento del estreno, no era exactamente una novedad para el estudio del ratón Mickey.

Pese a que los míticos animadores de los inicios de la productora (conocidos como *Los Nueve Ancianos de Disney*) hayan pasado a la historia de la animación, dentro de la fábrica de sueños fundada por Walt Disney también se abrieron camino cientos de mujeres. Aunque quizás su historia no sea tan conocida como la de sus colegas hombres.

Durante los años 30, alrededor de 100 mujeres trabajaban en los departamentos de *Pintura y Entintado* de la compañía, pero era difícil que accedieran a otros puestos como los de animadoras. Esta actitud discriminatoria se puede observar en algunas de las cartas de rechazo que recientemente han salido a la luz.

En ellas, como la enviada en 1938 a la aspirante a dibujante Mary Ford, Disney alegaba que: "Las mujeres no hacen ningún trabajo creativo en relación con el proceso de creación de los dibujos emitidos en pantalla, y todo ese trabajo es realizado por jóvenes varones". "Por esa razón no atendemos a las solicitudes femeninas para la escuela de 'training'. El único trabajo abierto a las mujeres es el de repaso de los personajes en láminas de celuloide con tinta china, y su posterior coloreado del trazo en el reverso transparente"

WALT DISNEY'S Snow White and the Seven Dwarfs

June 7, 1938

Miss Mary V. Ford
Searcy,
Arkansas

Dear Miss Ford:

Your letter of recent date has been received in the Inking and Painting Department for reply.

Women do not do any of the creative work in connection with preparing the cartoons for the screen, as that work is performed entirely by young men. For this reason girls are not considered for the training school.

The only work open to women consists of tracing the characters on clear celluloid sheets with India ink and filling in the tracings on the reverse side with paint according to directions.

In order to apply for a position as "Inker" or "Painter" it is necessary that one appear at the Studio, bringing samples of pen and ink and water color work. It would not be advisable to come to Hollywood with the above specifically in view, as there are really very few openings in comparison with the number of girls who apply.

Yours very truly,
WALT DISNEY PRODUCTIONS, LTD.

By:
Mary Chase

MEC

WALT DISNEY PRODUCTIONS, Ltd.
2719 HYPERION · HOLLYWOOD, CAL.

Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la productora tuvo que cambiar su estrategia radicalmente. A partir de los años 40, cada vez más mujeres accedieron a puestos más allá de los tradicionales de pintura y entintado.

El 10 de febrero de 1941, el propio Walt Disney anunció que el estudio comenzaría a formar a mujeres como animadoras.

Entre las razones que alegaba el productor se encontraba lo beneficioso que sería una mayor versatilidad de las empleadas, la posibilidad de que el alistamiento para la guerra afectara a los jóvenes empleados y el derecho de estas mujeres a las mismas posibilidades de ascenso que los hombres.

Desde entonces, decenas de mujeres ocuparon puestos en otros departamentos, como el de animación, dirección de arte o diseño de personajes. Estas son solo algunas de las pioneras que lograron llegar a puestos reservados para hombres:

Retta Scott se considera la primera mujer en ser acreditada como animadora en una película de Disney. Scott llegó a la productora en 1938, donde comenzó trabajando en el departamento de Historia y Documentación.

En ese momento se estaba produciendo uno de los grandes clásicos de Disney: *Bambi* (1942). El trabajo de Retta Scott era mayoritariamente conceptual y sus bocetos y guiones gráficos estaban destinados a servir de inspiración para los animadores.

Pero la extraordinaria calidad de algunos de ellos, como el que ilustraba la famosa pelea entre unos perros salvajes y Bambi, llamó la atención de los míticos animadores Frank Thomas y Ollie Johnston.

"Un momento sorprendente para nosotros fue cuando vimos los asombrosos bocetos de Retta Scott sobre los perros feroces ...", dijeron posteriormente, según se recoge en la web de Walt Disney Family Museum.

La velocidad, el dinamismo y la fuerza de estos bocetos lograron que tanto Thomas como Johnston considerasen que nadie, salvo la propia Scott, podría animar mejor esas escenas.

Y así fue. Al comenzar la producción de *Bambi* (1942), Retta Scott fue ascendida al departamento de animación de Disney y con sus manos dio vida a la escalofriante pelea que dejó con los ojos pegados a la pantalla a miles de niños. Scott participó en las películas *Fantasía* (1940) y *Dumbo* (1941), así como en un largometraje cancelado llamado *Wind in the Will*.

Hazel Sewell fue una animadora estadounidense y la primera directora del Departamento de Pintura y Entintado de Walt Disney Studio. Además, fue la cuñada de Walt Disney y ayudó en el entintado del corto *Mickey Mouse Plane Crazy* (1928). Sewell trabajó en tinta y color pero también ejerció como directora de arte en el primer gran clásico de la productora: *Blancanieves y los 7 enanitos* (1937). Más adelante, participaría en la animación de *Bambi*, (1942) otra de las grandes películas de la compañía. Sewell estuvo trabajando para el estudio hasta 1938, cuando dimitió después de 11 años de trabajo.

Retta Davidson comenzó su carrera en Disney como muchas otras mujeres: en el departamento de tinta y coloreado, donde trabajó en *Pinocho* (1940), *Bambi* (1942) o *Fantasía* (1940). En 1941, con el reclutamiento de animadores para luchar en la Segunda Guerra Mundial, la productora pidió a las mujeres de Pintura y Entintado que enviaran una muestra de su trabajo para valorar si estaban capacitadas para formarse en el departamento de animación. Fue el caso de Davidson, aunque en 1942 dejó pasar esa oportunidad para alistarse en la Marina, tal y como cuenta el animador Floyd Norman.

Al acabar la guerra, regresó a Disney, donde trabajó como asistente de animación para varios animadores. Davidson volvió a dejar el estudio en 1966 para volver otra vez en los años ochenta, donde esta vez sí que trabajó en películas como animadora: *Tarón y el caldero mágico* (1985) o *Basil, el ratón superdetective* (1986), entre otros films.

Aunque Retta Scott abriera camino, quizás la mujer más conocida dentro de la Edad Dorada de Disney sea la dibujante **Mary Blair**. Sus dibujos son míticos y por sus manos pasaron buena parte de los éxitos de Disney. Mary Blair comenzó a trabajar en la productora en 1940, donde participó como ilustradora en la película *Dumbo* (1941).

En 1941, Mary Blair se embarcó en un viaje por Latinoamérica con otros animadores de la compañía. La razón era política pero ese tour influyó enormemente en su estilo posterior. El presidente Roosevelt consideraba que había que estrechar lazos con sus vecinos y para eso envió a representantes de distintas disciplinas de visita. Blair y sus colegas recorrieron México, Chile, Argentina, Brasil, Perú y otros países.

La artista bebió de la estética y de la riqueza cromática de estos países y lo reflejó a su vuelta en coloridos conceptos artísticos para películas como *La Cenicienta* (1950), *Alicia en el País de las Maravillas* (1951) o *Peter Pan* (1953).

La carrera de Mary Blair en Disney no se limitó a las películas de animación. Suyo es el diseño de *It's a small World*, una de las atracciones más famosas de los parques de atracciones de Disney.

Fue otra de las pioneras de la animación que comenzó su andadura profesional en el departamento de Pintura y Entintado. Durante cuatro décadas, trabajó en distintos proyectos revisando las celdas de animación antes de que fueran rodadas o planificando las escenas de películas como *Fantasia* (1940), *Dumbo* (1941), *La bella durmiente* (1950) y *Mary Poppins* (1964).

Cuando **Sylvia Moberly-Holland** vio la película *Blancanieves y los siete enanitos* (1937) decidió que quería trabajar para Disney. Hasta que por fin lo consiguió. En 1938, Holland se convirtió en la segunda mujer en convertirse en artista de guion gráfico en el departamento de guion, después de otra mujer clásica en la compañía, Bianca Majolie.

De arriba abajo: Bianca Majolie, empleada de Disney ya en 1935; Sylvia Holland, ilustradora y dibujante; Mary Goodrich, aviadora, reportera y adaptadora de cuentos; Reta Scott, animadora acreditada en *Bambi*; y Jennifer Lee, codirectora del largometraje *Frozen* (2013).

encargó de preparar, en 1938, un tratamiento de *La reina de las nieves*, un cuento escrito por Hans Christian Andersen en 1844. La tarea no fue fácil, ya que el cuento

Bianca Majolie fue la primera mujer contratada en el departamento de desarrollo de historias, exclusivamente masculino hasta 1935. Ella fue quien tradujo *Le Avventure di Pinocchio* del italiano original y estudió cómo adaptar la historia a la pantalla. A partir de la fábula de Carlo Collodi sobre un travieso títere de madera, dotó al guion de un tratamiento más profundo sobre lo que supone ser una persona. Según recoge Nathalia Holt, Majolie trabajaría en una amplia gama de películas: seleccionando música para *Fantasía*, dibujando el arte conceptual para *Cenicienta*, escribiendo material para *Peter Pan* o creando un simpático elefante que sería la inspiración directa para *Dumbo*. Pero todos esos éxitos le costaron la envidia y el rencor de sus colegas masculinos, que le hacían la vida literalmente imposible “Me senté en un rincón con el corazón latiendo salvajemente y sin aliento”, escribió en una carta a un amigo sobre una reunión. La carrera de Majolie en Disney terminó en 1940 cuando, al volver de unas vacaciones, se encontró a otra persona trabajando en su mesa: ni siquiera le notificaron oficialmente que estaba despedida.

Cerramos este repaso por “las mujeres de Disney” volviendo a *Frozen*, y con ella, descubrimos a **Mary Goodrich**. Goodrich era una reportera del *Hartford Courant* y una aviadora que a los 26 años completó el primer vuelo femenino en solitario a Cuba. Además de su trabajo en *Fantasía* y *Dumbo*, Goodrich se

constaba de siete historias fragmentadas y carecía de una narrativa clara. Sin embargo, era imposible no quedar fascinado por sus ideas sobre el poder redentor del amor y el triunfo de los niños vulnerables sobre los adultos destructivos. Ocho décadas después, sus ideas sirvieron de base para una película que ha hecho historia.

Estas fueron solo algunas de las mujeres que aportaron su talento al imperio creativo de Disney, artistas cuyo nombre nunca fue popular y que en demasiadas ocasiones sufrieron las represalias de sus compañeros masculinos ante la superioridad de su trabajo. Su dedicación y férreo compromiso marcó la evolución de los personajes femeninos en el cine, hizo avanzar la tecnología de este medio y ayudó a derribar barreras de género, hasta llegar a las tramas de empoderamiento que empezamos a ver en el cine de animación en la actualidad