

In-Dependent Women Cartoonists: The Reality of Original Cartoon Making By Women Artists

In many respects, it is as difficult for women cartoonists to establish themselves in the field of independent animated film today as it was for women to become writers at the beginning of the 20th century. As Virginia Woolf depicted it in her famous essay "A Room of One's Own", certain criteria had to be met for a woman to be able to write. Women cartoonists nowadays also need money and a room of their own or, more precisely, "some money" and an animation desk. Money and the desk represent the first step to making a cartoon, even a very short one.

In many respects, it is as difficult for women cartoonists to establish themselves in the field of independent animated film today as it was for women to become writers at the beginning of the 20th century. As Virginia Woolf depicted it in her famous essay "A Room of One's Own", certain criteria had to be met for a woman to be able to write. Women cartoonists nowadays also need money and a room of their own or, more precisely, "some money" and an animation desk. Money and the desk represent the first step to making a cartoon, even a very short one.

We can almost say that the only other thing a woman cartoonist needs is a zen-like portion of patience, endurance, modesty and personal determination. However, even the relatively little money one needs to make a cartoon (in contrast to films using actors or other feature-length audiovisual pieces) has been hard to find in recent years (since the 1990's). **Original cartoons, which are usually several minutes long** (and thus not suitable for cinema distribution) **receive only marginal attention** and do not typically reach a wide audience nor generate any profit.

Besides these obviously negative aspects, there is an upside to independent cartoons. **Because original cartoon making is unprofitable, their creators enjoy extensive artistic freedom in regard to both form and topic.** In other words, no stubborn producers stand in your way so there is room to raise less popular issues, which would be difficult to present in other financially profitable media. **The space and freedom might be the reasons why more women artists have started making cartoons, as they enable them to express their own points of view, apply feminist perspectives or to raise different gender issues.** (We could see this trend manifest at the 'Girls and Boys' session of the PAF Animator Festival in Olomouc last year, for instance, where a number of women cartoonists from around the world presented pieces on similar themes.)

Nezávislé/závislé animátorky: Praktické okolnosti ženské autorské animované tvorby

Prosadit se v současnosti jako autorka na poli nezávislého animovaného filmu vyžaduje v mnoha ohledech podobné předpoklady, jako stát se spisovatelkou na počátku dvacátého století, tak jak to trefně popisuje ve své slavné eseji "Vlastní pokoj" Virginie Woolf. Peníze a vlastní pokoj nebo přesněji v tomto případě „trocha peněz“ a vlastní animační stůl jsou nezbytným prvním krokem ke každému sebekratšímu animovanému filmu.

Prosadit se v současnosti jako autorka na poli nezávislého animovaného filmu vyžaduje v mnoha ohledech podobné předpoklady, jako stát se spisovatelkou na počátku dvacátého století, tak jak to trefně popisuje ve své slavné eseji "Vlastní pokoj" Virginie Woolf. Peníze a vlastní pokoj nebo přesněji v tomto případě „trocha peněz“ a vlastní animační stůl jsou nezbytným prvním krokem ke každému sebekratšímu animovanému filmu.

A pokud daná autorka přidá zenovou dávku trpělivosti, vytrvalosti, skromnosti a osobního odhodlání, dá se s trochou nadsázky říct, že nepotřebuje o moc víc. Jenže i ta relativní trocha peněz (v porovnání například s filmem hraným nebo jinými celovečerními audiovizuálními díly) je v poslední době (přesněji řečeno od devadesátých let) ne zrovna jednoduše sehnatelná. **Autorský animovaný film, který má většinou podobu krátkého několikaminutového snímku** (a není tím pádem vhodný pro klasickou kino distribuci) **stojí na okraji společenského zájmu**. Nedostává se k většímu počtu diváků, nelze na něm vydělat.

To s sebou však kromě očividných negativ nese i některá pozitiva. **Nerentabilita autorské animace znamená totiž zároveň velkou míru svobody v uměleckém projevu nejen co se stylu, ale především výběru témat týče**. Žádný zatvrzelý producent vám nestojí v cestě. To nahrává mnoha minoritním problematikám, které by se v jiném finančně výnosném médiu prosazovaly jen stěží. **Snad i proto se již po několik desetiletí soustředí na autorskou animaci stále více umělkyň žen, které v ní nacházejí prostor pro uplatnění vlastního osobitého úhlu pohledu, zapojení feministické perspektivy či představení různorodé genderové problematiky** (viz například loňská [sekce Holci a kluky v animacifestivalu PAF Olomouc](#), která prezentovala celou řadu obdobně zaměřených filmů animátorek z celého světa