

El despertar

TFG

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Universidad de Zaragoza

Facultad de Bellas Artes

Autor: Pablo Bailén Llabata

Tutora: Neus Lozano

Convocatoria: Septiembre

Curso: 2021 - 2022

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Resumen

El despertar es un proyecto propio de Stop Motion. Esta es una técnica por la cual se crea una ilusión de movimiento mediante la grabación de imágenes sucesivas.

El motivo de esta animación es un ejercicio de autoexigencia respecto a la interpretación de la amalgama social y la posibilidad de su representación animada con un tratamiento plástico y físico, todo ello bajo una perspectiva metafórica y una representación abierta para que quepan todo tipo de interpretaciones, orientado, básicamente, a una alusión apocalíptica, en la que cabe, en cambio, la esperanza.

La metodología empleada no va más allá de otros stop motions: Elaboración de un guión, adaptación de este al storyboard, creación personalizada de escenarios y maquetas, proceso de grabación y proceso de postproducción. Donde radica el efecto realmente creativo es en la elaboración del guión, la elección de escenarios y maquetas, postproducción y sobre todo en el proceso de grabación.

El proceso de estudio/ investigación realizado para efectuar este proyecto viene determinada por fuentes técnicamente cualificadas, pero a su vez se sustenta en la experiencia personal respecto a trabajos similares efectuados, por mi parte, con anterioridad; ello explica el proceso y los motivos de esta animación en la que se hace una interpretación metafórica de la sociedad y de cómo hacer tuyos unos ideales: el protagonista es un elemento articulado de morfología humanoide que se debate en la persecución con un hilo de lana que, en definitiva, representa una idea revolucionaria.

Tras apreciar el resultado del trabajo técnico las conclusiones esenciales son, entre otras: determinar qué ámbitos del proceso completo resultan más satisfactorios, a la vez que determinar cuáles son los que resultan más conflictivos para poder trabajar en ellos y avanzar en la ejecución de la animación de elementos inanimados.

Palabras clave:

Animación, Stop Motion, sociedad, metáfora, interpretación libre, cortometraje

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 Motivación

1.2 Objetivos

1.3 Logline

1.4 Storyline

2. Marco teórico

2.1 Porqué del proyecto

2.2 Tratamiento del tema

2.3 Técnica de animación: el stop motion

3. Marco metodológico

3.1 Introducción: ¿Por qué he decidido que sea un stop motion?

3.2 Cómo se ha realizado:

3.2.1 Guión

3.2.2 Story board

3.2.3 Maquetas y escenarios

3.2.4 Proceso de grabación

3.2.5 Postproducción:

3.2.5.1 Video

3.2.5.2 Edición de imágenes

3.2.5.3 Banda sonora

3.3 Presupuesto

4. Conclusiones

5. Bibliografía y webgrafía

6. Anexos

Enlace video

1. Introducción

1.1 Motivación:

Se realiza este proyecto audiovisual puesto que, aunque he formado parte de algún otro proyecto grupal e individual, en ningún momento representaban la importancia del presente, tanto en un marco conceptual como en un marco formal, puesto que siempre he participado en proyectos donde la forma predominaba sobre el concepto, con el handicap que ello supone.

Y por todo esto he intentado expresar aquellas cosas que interpreto del ámbito social representándolas en una animación que requiera de un trato plástico o físico.

También se pretende que sea una prueba de experimentación sobre el disfrute, en un contexto del inicio en el mundo laboral, en aras de descubrir y diferenciar lo esencial y lo accesorio y generar una proyección orientada a los distintos ámbitos creativos, analizando las sensaciones que se generan a la hora de experimentarlos. En definitiva, un ejercicio de animar el arte.

1.2 Objetivos

Los motivos de esta animación son:

- Potenciar, desarrollar y visibilizar las animaciones como forma de arte aprovechando la democratización de los medios técnicos existentes.
- Hacer una animación en stop motion, mediante un maniquí articulado consiguiendo transmitir una interpretación de la realidad.
- Generar un guión y una postproducción que concluya en un video con una unificación narrativa que sea capaz de transmitir las ideas y las técnicas utilizadas.
- Un ejercicio de autoexigencia respecto a la interpretación de la amalgama social.
- La posibilidad de plasmar todo ello en una representación animada.
- Generar un impacto vivencial a través de imágenes de corte grotesco.

1.3 Logline

El gancho emocional que puede estimular el interés de este video es como un objeto inanimado y articulado genera conciencia de ser y estar e intenta transmitirlo al resto de sus compañeros, cruzando un mar de hilos.

1.3 Storyline

El conflicto principal de la historia se desarrolla en una fábrica de producción en cadena donde se desarrolla la fabricación de modelos, todos iguales, inertes, hasta llegar a uno que despierta, y tras darse cuenta de su existencia decide ir en busca del despertar del resto de su especie.

2. Marco teórico

2.1 Porqué del proyecto

Como se ha indicado anteriormente he trabajado en ejercicios grupales e individuales de stop motion, no obstante, hasta el momento, considero habían resultado sencillos, básicos y muy iniciáticos. En este momento y aunque formalmente pueda resultar un ejercicio básico se ha pretendido dotarlo de ese marco conceptual y de fondo que la envergadura de este trabajo y la maduración personal requería.

En cuanto al marco conceptual, el tema es la toma de conciencia colectiva a raíz de la toma de conciencia individual y de la respuesta del “despertar” social a través del “despertar” individual.

Estoy interesado en los temas de crítica social, puesto que tengo interés en el futuro de la sociedad que consecuentemente es el mío.

Se produce una dicotomía desde el momento que prevalece el logro de los objetivos individuales sobre los del colectivo, a sabiendas de que uno sin el otro no pueden coexistir.

¿La superación de un conflicto individual mejora el colectivo? ¿La superación de un conflicto colectivo mejora el estatus individual?

Se ha intentado plasmar de una forma objetiva (desde la subjetividad del creador) una obra abierta a distintas conclusiones e interpretaciones, en la que no tengan cabida los blancos y los negros, en definitiva, una obra ambigua y metafórica con un final abierto e interpretable que estimule la dialéctica y la contradicción.

2.2 Tratamiento del tema

Escena 1

Descripción:

En esta escena recopilada en 3 planos distintos se observa a los maniquíes sin vida aparente y transportados de forma sistemática por una cinta ficticia.

En el último plano uno de los maniquís cae.

Análisis:

De forma metafórica se hace referencia a esa unificación de valores a la que estamos condicionados en gran parte debido a la cultura del pensamiento único que se nos da como progreso.

El propósito de dicha caída es darle un sentido a la narrativa del propio corto para centrar la atención en un protagonista.

Referentes:

Alguno de esos ejemplos los he recibido de la música y más en concreto del género musical rap, debido a sus inicios como género protesta y que algunos de los artistas actuales o posteriores al

boom de dicho género (a finales de los años 70), siguen utilizando como motor de creación en sus obras.

Respecto a este plano destaco a Tirone José González Orama alias Canserbero, rapero venezolano con un mensaje muy crítico a la sociedad que le rodeaba y de quien quiero destacar la canción “Un día en el barrio”.

También quiero destacar para estas dos escenas a Ignacio Fornés Olmo alias Nach, artista también del género urbano, rapero español cuya canción “Esclavos del destino” del Álbum “Un día en Suburbia” utilizo como referencia.

De esta canción me sirvió esa crítica que entiendo como constructiva en algunos casos y destaco la siguiente frase en ese sentido:

“Ahora todo es trabajo en grupo

y del pensamiento único jamás se supo”

o “Nos mueve el vicio y el morbo”, algo a lo que también hace alusión Canserbero en “Un día en el barrio”.

Parte de la letra de “Esclavos del destino”:

” No salgas de la manada,

calla y traga”

o

“Así el pueblo suplica más control sobre sí mismo

y pronto le implantarán un gps al organismo!

Mecanismo para marionetas

¿no sientes los hilos invisibles atados a la chaqueta?

Y como buenos ciudadanos nada nos inquieta

no pensamos que el poder nos quiere ver con las manos quietas!

Solo moviéndolas para currar

y el tenernos ocupados en comprar, sin ningún motivo!"

Escena 2

Descripción:

Tras caer, el maniquí genera una idea que le recorre el cuerpo y se marcha. En ese momento el maniquí despierta e intenta atraparla, para ello se desvincula de la base a la que está sujeto y la persigue (el hilo es la idea).

Análisis:

Esta escena desarrollada en un único plano es importante porque en ella, el maniquí protagonista, toma conciencia de su propia existencia, en un lugar donde lo común es estar “dormidos”. Representando el hecho de tomar conciencia de cómo funcionan las cosas en la vida real.

Es un momento de aprendizaje y vivencia en la que empieza a nacer la opinión y el criterio.

Por ello el maniquí, en la escena, se da cuenta que está sujeto a una base que no le permite alcanzar un desarrollo en libertad, esta base hace referencia a las cosas que vienen impuestas, por factores socioculturales y educacionales.

Este proceso en definitiva es el que desarrolla Bernard Marx, uno de los personajes de la novela de Audus Huxley: Un mundo feliz. Dicho personaje se percata del mundo que conoce, y a pesar de que intenta pertenecer al grupo (porque su predisposición programada desde su nacimiento no le permite centrarse en el individualismo), descubre la libertad.

Referente:

La novela *Un mundo feliz* de Audus Huxley fue publicada en 1932. Trata sobre una distopía en la que anticipa el desarrollo tecnológico y con ello el mundo queda deshumanizado por una sociedad que está dividida en castas, donde los individuos están creados y alterados genéticamente.

Esta escena también viene representada por el grupo Rupatrupa y su obra “Luna Roja” que dice así:

“me vi perdido hasta encontrar
que no hay camino que termine,
ni historias con un buen final”

Escena 3

Descripción:

El maniquí se dirige hacia un espacio repleto de hilos, los cuales debe atravesar para conseguir alcanzar al hilo que persigue.

Análisis:

Los hilos podrían representar los sesgos sociales de los que somos víctimas y verdugos. El protagonista en su proceso de concienciación recorre un largo camino intentando apartar los obstáculos impuestos por la sociedad.

Esta escena es parte del recorrido vivencial del protagonista.

En este plano toma predominancia el color rojo porque en la mayor parte de los casos la controversia social se resuelve mediante la violencia.

Referentes:

Escultura efectuada durante el curso anterior en donde se plantea la controversia social desde la violencia, representando a su vez esa tensión que siento en el ámbito social.

Escena 4

Descripción:

El protagonista consigue atravesar el pasadizo con los hilos logrando deshacerse de ellos.

Análisis:

El protagonista actúa en consecuencia a la conciencia que ha logrado descubrir persiguiendo la idea que ha generado y rechazando las que no considera necesarias.

Como dijo José Mújica: "Todo lo que ha sido progreso humano, ha sido porque hubo gente que se rompió el alma, que transformó esa causa en la causa de su vida, todas las libertades que tenemos están porque se luchó."

Escena 5

Descripción:

El maniquí sigue en busca del hilo que previamente le recorrió y por el camino se cruza a otros maniquís atados, ahorcados o retenidos por otros hilos.

Análisis:

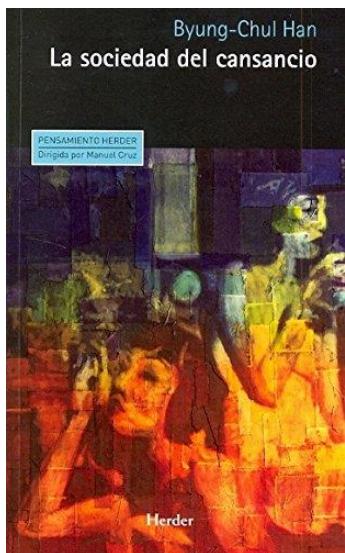
En esta escena se incorpora algo novedoso respecto a la anterior: no solo se mantiene la persecución hacia el hilo de lana, sino que se suma la imagen de los maniquíes vencidos. Los vencidos posiblemente lo fueran en actos anteriores por una causa heroica y noble, pero también es posible que lo fueran por un acto de cobardía o autolisis.

Indiscutiblemente y sea por el motivo que sea, siempre quedan cadáveres en el camino, y si no, hagamos un poco de memoria histórica con las personas que quedaron extintas en guerras fratricidas y a manos de aquellos que pensaban “Mía o de nadie”.

Me parece importante destacar las consecuencias en la vida de muchas personas, aunque haya cosas que se hagan con una determinada intención, (y esta tenga motivos dignos y justos por los que luchar) siempre habrá afectados negativamente por estos hechos y quería representarlos de alguna forma también.

En cuanto a este concepto pienso en la memoria histórica, hay muchos ejemplos de dichas consecuencias para los que perdieron, como el de la historia de la Guerra Civil española y las condenas a aquellos que no pensaban como el régimen quería, lo que supuso tantas penurias y muertes.

Referentes:

En el libro de Byung Chun Han “La sociedad del cansancio”, se habla de la autoexigencia, separando entre la sociedad de control (la disciplinaria) y la sociedad de rendimiento, la primera se caracteriza por la imposición del “no poder” y del “deber”, y la segunda por la autoimposición de “poder”. En la primera se promueven las prohibiciones, el mandato y la ley. Y en la segunda los proyectos, las iniciativas y la motivación. Según Han la sociedad de control genera locos y criminales, mientras que la sociedad de rendimiento produce depresivos y fracasados. (Han, 2017, págs. 25 - 32)

La Sociedad del cansancio del filósofo alemán, afirma que la sociedad occidental está sufriendo un cambio: el exceso de la búsqueda del bienestar está conduciendo a una sociedad del cansancio.

El grupo La Raíz como introducción al disco “Entre poetas y presos”, hace referencia a Miguel Hernández: (El castillo de Kafka, blog de educación literaria, 2019) (Mondosonoro, 2019)

“Quisiera saber por qué estoy
En esta cárcel metido
Tratado como un bandido
Que no quiero ser ni soy
¿Por qué me condena hoy
La sociedad corrompida?
Si delito ha cometido

El que no gozó jamás
El que goza más y más
Tendrá culpas más atroces
Que son delitos los goces
Mientras lloran los demás
Paso la noche y el día
Soñando siempre con verte
Y si aborrezco la vida
Me causa pavor la muerte
Morir, ¿debería de morir?
No, ¿jamás!
Más si no puedo vivir como viven los demás
Aumentaré en uno más la lista de los que gimen
Y sepan los que me oprimen
Que solo mi vida arrastro
Por escupirle en el rostro
Las miserias de sus crímenes"

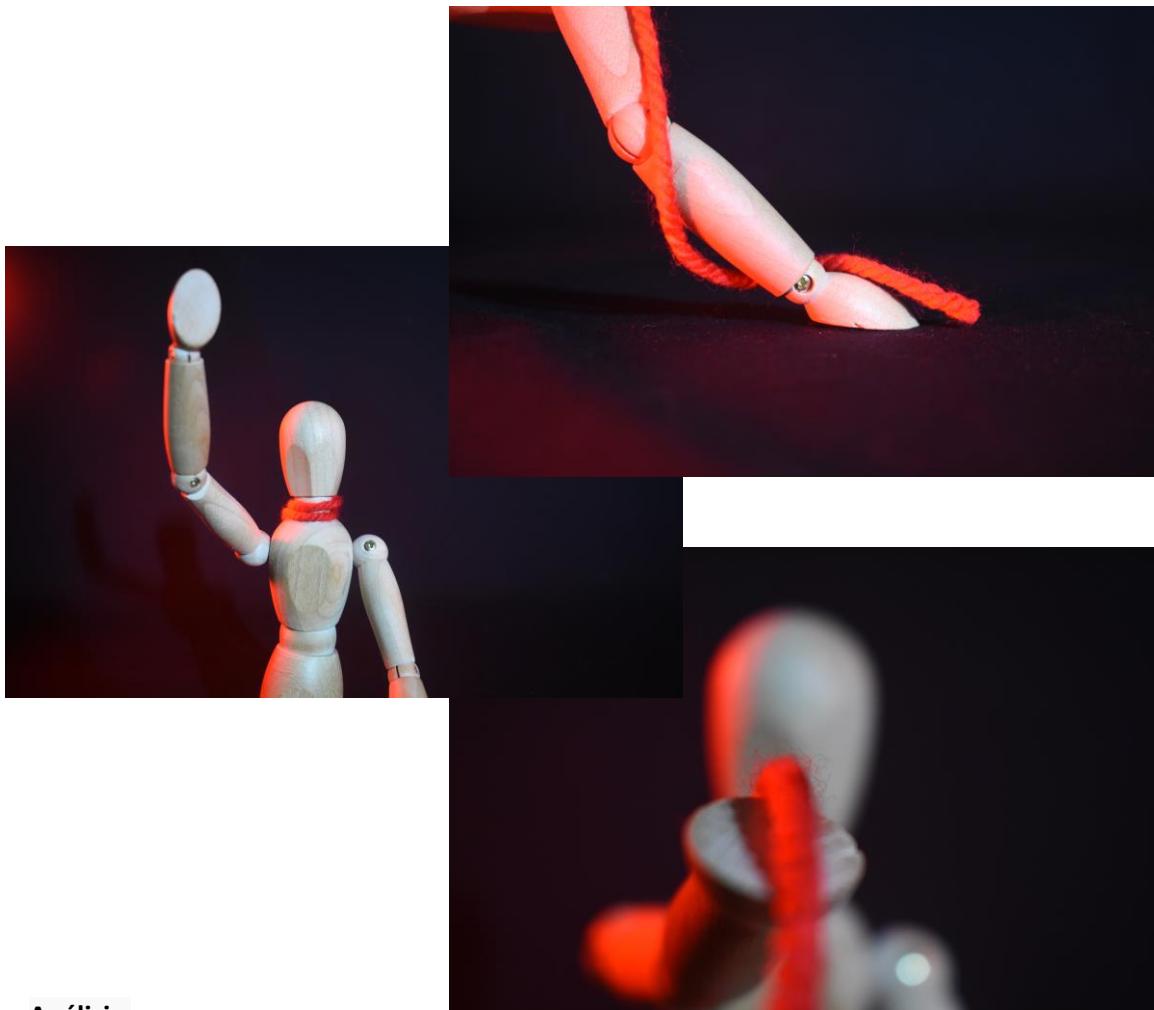
A su vez y respecto al concepto visual se ha tomado como referencia una parte del videoclip animado de la canción "Un día en el barrio":

Escena 6

Descripción:

El maniquí consigue alcanzar el hilo (idea) Esta se une a él y el maniquí alza el brazo con gesto de logro conseguido. Tras esto decide transmitir su vivencia al resto de los suyos.

Ánalisis:

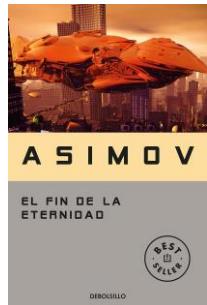
Todo proceso en relación al humano es finito, pero estos procesos como dice Antonio Escohotado van sucumbiendo y generando así un infinito vital. (Escohotado, 2019)

Después de asumir la meta se ha alcanzado el objetivo pero con la divulgación de ésta empieza otro distinto. Tanto en esta escena como en la anterior se valora la libertad, por ello la aclamamos, sin embargo, ¿a dónde nos lleva?

Antonio Escohotado dice que lo que realmente nos preocupa es nuestra seguridad, y que ésta la queremos como antes, sin cambios. (Escohotado, Libertad y Seguridad (conferencia completa de Antonio Escohotado), 2022)

Este debate también viene de la mano de Isaac Asimov con “El fin de la eternidad”, en donde propone la duda de si la Eternidad es correcta. Queremos libertad y queremos seguridad, pero: ¿Se puede conseguir un equilibrio entre ambas?

Referentes:

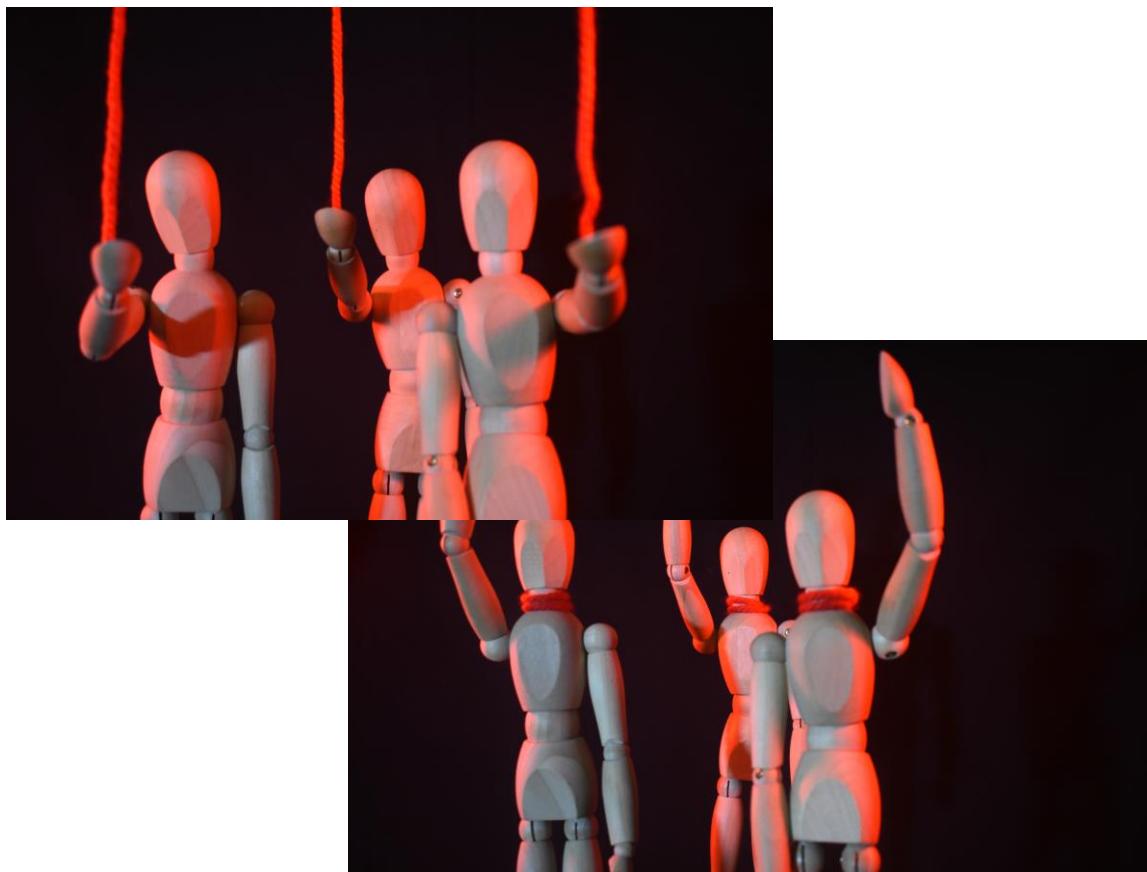

“El fin de la eternidad” es una novela de ciencia ficción escrita por Isaac Asimov en 1955. La novela trata sobre el tema de una sociedad capaz de viajar a través del tiempo y cuenta con abundantes elementos de misterio y suspense, planteando que se mantenga la libertad a lo largo de la eternidad e incluso la existencia de ambos conceptos.

Escena 7

Descripción:

En esta escena se observa como el hilo envuelve el cuello de distintos maniquíes y los mismos alzan el brazo tras comprobar que les ha envuelto el cuello.

Análisis:

Esta es la escena final, cuando los maniquíes reciben el discurso del protagonista, decidiendo escucharle, y haciendo suyo su discurso, con lo cual se hacen discípulos y partícipes de la causa, causa que en definitiva simboliza una revolución frente a la situación preexistente.

Ya hay una toma de conciencia colectiva, pero que se asienta sobre una base de violencia. ¿es esta necesaria? ¿Es la solución? Al parecer sí.

Conclusión:

Quizás la sublevación
contra el sistema tenga
sus riesgos, pero una vez se
es consciente y consecuente,
hay más derechos que
ganar que de perder.

A pesar de que la decisión
contra la tiranía y a favor de
la libertad venga dada con:
violencia.

En cuanto a la conclusión escrita debo destacar a Jhon Locke (filósofo y médico inglés conocido como el “Padre del Liberalismo Clásico”), quien sienta las bases de su pensamiento político en el segundo tratado sobre el gobierno civil. En este describe a lo que él llama “estado de naturaleza”, se trata de un estado pre-político, anterior a la sociedad en donde las personas vivían en perfecta libertad y perfecta igualdad.

En este estado rige una única ley: la ley de naturaleza que se identifica con la razón y que obliga a todos. Esta ley muestra que las personas tienen tres derechos naturales individuales que les son inalienables: la vida, la libertad y la propiedad privada a los que se le añade un cuarto: el derecho a defender estos derechos.

En la conclusión hago referencia a este último derecho como una opción que entiendo necesaria en caso de querer cambiar lo establecido si se da el caso de que los gobernantes a quienes el pueblo ha cedido su confianza manifiestamente no procuran el bien público. En este momento: “el poder volverá a manos de aquéllos que lo concedieron, los cuales podrán disponer de él como les parezca más conveniente para su protección y seguridad”. Ya que la comunidad siempre es más fuerte que la legislatura.

En cuanto a este final he utilizado de referencia la serie The Wire, la cual tiene como conclusión que la sociedad está corrompida y no hay forma de cambiarla, pero dándole el punto de vista de Jhon Locke que he explicado anteriormente, y ésta defensa de los derechos que se han quitado viene dada con la violencia para generar un verdadero cambio.

2.3 Técnica de animación (Stop Motion)

El stop motion es una técnica de animación y vídeo que se caracteriza por la grabación en vídeo de imágenes. Estas son fijas y grabadas, una tras otra, dando la sensación de movimiento.

Esta técnica nació por casualidad en 1886, durante un rodaje del movimiento de personas y carruajes en París. Durante esta grabación, el obturador se paró y el resultado daba la sensación que las personas y carros se cambiaban unos por otros. La grabación la realizó George Méliès, quien le puso el nombre que conocemos en estos días, aunque también se conocía como “stop action”.

Méliès comenzó a emplearlo a propósito en sus grabaciones hasta hacerse un gran exponente de esta técnica, donde podemos destacar también al español Chomón y Ruiz a principios del siglo pasado; a mediados del s.XX destaca George Pal. Más recientemente podemos destacar a Tim Burton con “La novia cadáver”, primer largometraje realizado con esta técnica en 2005.

Esta técnica se solía emplear en mayor parte para hacer efectos especiales en algunas películas como, por ejemplo, en “La guerra de las galaxias: El imperio contraataca”, utilizándose para algunos movimientos de maquetas. Todo esto ha cambiado gracias al CGI (Computer Generated Imagery) y otros avances tecnológicos de nuestros días, por lo que podemos decir que esta técnica prácticamente ha quedado obsoleta en cuanto a efectos especiales.

Es cierto que, se sigue utilizando para hacer animaciones basadas específicamente en stop motion, ya que el público sigue apreciando y disfrutando la sensación casi mágica de ver

movimiento a raíz de imágenes, por lo que la técnica en sí está al alza. (Esdesign Escuela superior de diseño de Barcelona, 2021)

3. Marco metodológico

3.1 ¿Por qué he decidido que sea un stop motion?

Por ser un apasionado del mundo de la cinematografía, en general y por el hecho de haber realizado en alguna ocasión otros stop motions y habiéndome gustado la técnica de animación quería desarrollar la misma en diferentes aspectos, quizá por desarrollar la creatividad, depurar la técnica y la estética profundizando en el aspecto conceptual.

A lo largo del grado, en la asignatura *Metodología de la imagen* se nos dio la opción de iniciar un proyecto, que se podía continuar, o no, desarrollando hasta su consecución final. Resultó atractivo finalizarlo y alcanzar la meta.

Enlace vídeo de ejemplo: <https://www.youtube.com/watch?v=m7uuDhR6b7A>

Tras darme cuenta que se trata de un medio con el que puedo utilizar distintos ámbitos creativos como la iluminación, el sonido, la imagen estática y su resultado en video y la ideación creativa del marco conceptual, con esto puedo utilizar distintas bases de aprendizaje que he adquirido a lo largo del grado y fundirlas en el marco de este proyecto.

3.2 Como se ha realizado:

3.2.1 Guión

INT. FÁBRICA – NOCHE

En el interior de la fábrica se encuentra un proceso masivo

en cadena donde miles de maniquíes iguales surgen inertes de

entre las máquinas que los montan.

PLANO GENERAL:

Una de las cintas por la que desfilan los maniquíes recién

creados.

PRIMER PLANO:

Uno de los maniquís cae.

PLANO GENERAL:

Comienza a mover el cuerpo tras que una idea (hilo) le rodea y se marcha.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO:

Coloca las manos para liberarse de la base a la que está sujeto.

PLANO GENERAL:

Consigue caer de esta base y poder moverse libremente.

PLANO AMERICANO:

Se le ve de espaldas.

PRIMER PLANO:

Hay un hilo deslizándose en el suelo.

PLANO DETALLE:

El maniquí fija su atención en él.

PLANO MEDIO:

El hilo comienza a dirigirse hacia una dirección mientras el

maniquí lo sigue.

PLANO GENERAL:

Se ve un pasadizo en el que se encuentran muchos hilos, pero el hilo mantiene su dirección.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO:

Se ve la cabeza del protagonista mirando al lugar de espaldas a cámara; un desenfoque del maniquí y el enfoque del pasadizo con hilos delante de él.

PLANO GENERAL:

Se ve el hilo principal atravesando el resto de hilos.

PLANO AMERICANO:

El maniquí sale del final del pasadizo dejando los hilos atrás y entrando por un lado del plano y saliendo por el opuesto.

PLANO GENERAL:

El maniquí va cruzando el escenario mientras se ve en la parte superior del plano a otros maniquís suspendidos con hilos, ahorcados o sujetos.

PLANO DETALLE:

Pasan de izquierda a derecha tanto el hilo como el maniquí

siguiendo la persecución por encima de un maniquí enredado con más lana.

PLANO GENERAL:

El protagonista sale del plano mientras se observa a un maniquí sujeto desde la cadera en la parte superior del plano.

PRIMER PLANO:

Se observa al maniquí protagonista como consigue atrapar al hilo con la mano.

PRIMER PLANO:

El hilo se enreda en su cuerpo.

PLANO AMERICANO:

Se le sujetta el hilo al cuello.

PLANO DETALLE:

Alza el brazo como signo de victoria y deja caer ese hilo hacia la parte inferior del plano.

PLANO CONJUNTO:

En plano general otros maniquís recogen ese hilo multiplicado desde la parte superior del plano. Se les enreda en el cuello y levantan la mano en un contexto

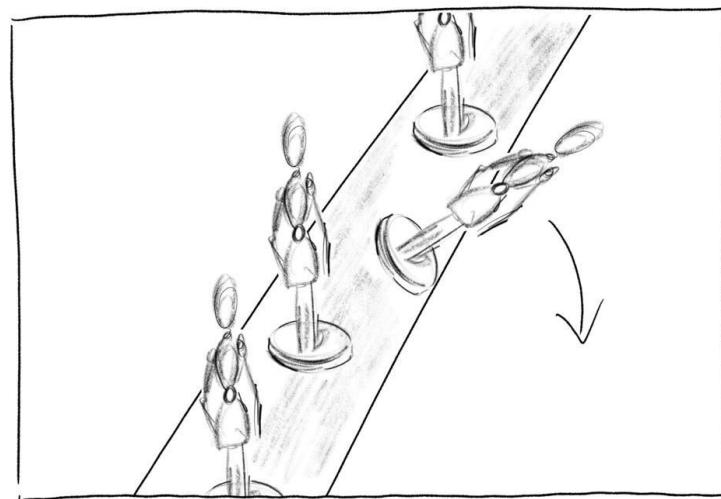
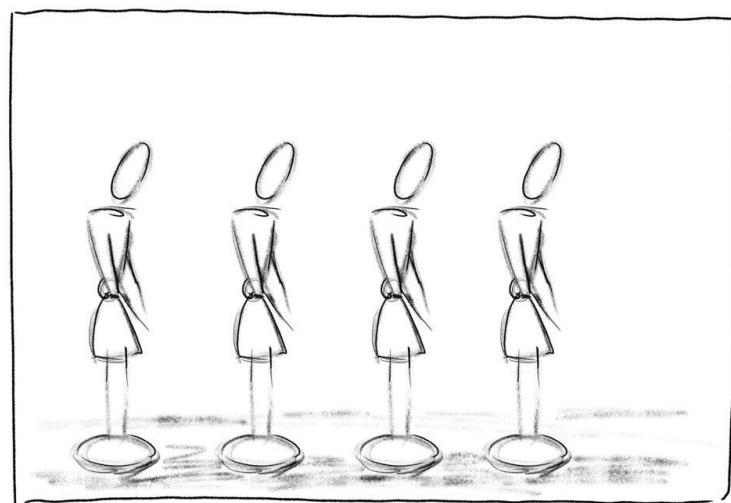
de rebelión. Se estrecha el plano hasta ver al último de los modelos en primer plano.

FIN

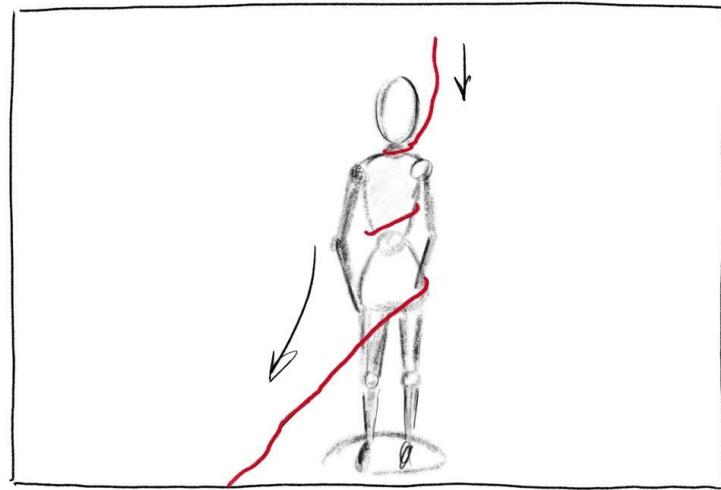
3.2.2 Storyboard:

Corresponden a las siguientes escenas:

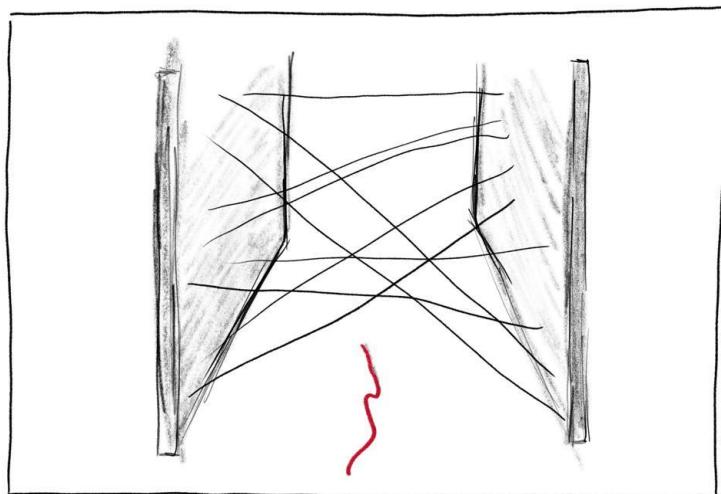
Escena 1

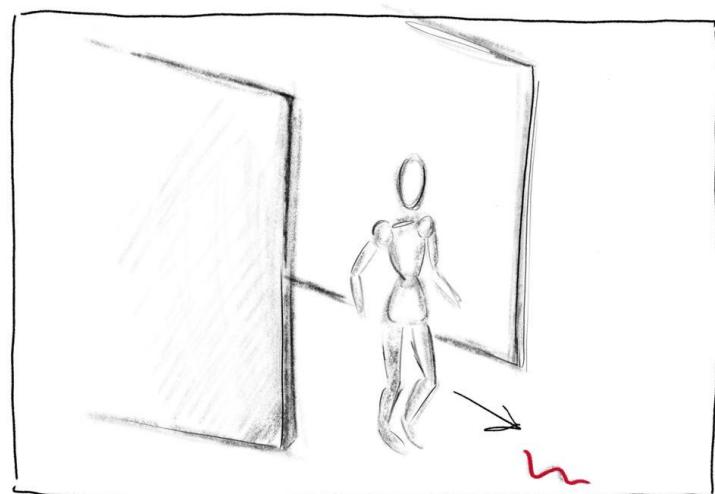
Escena 2

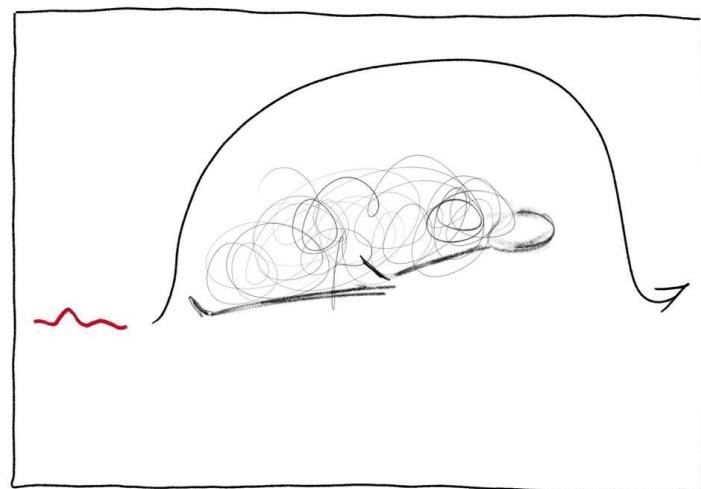
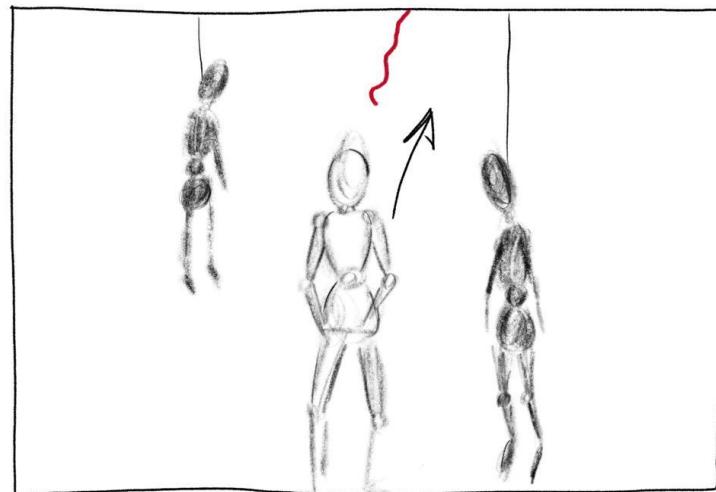
Escena 3

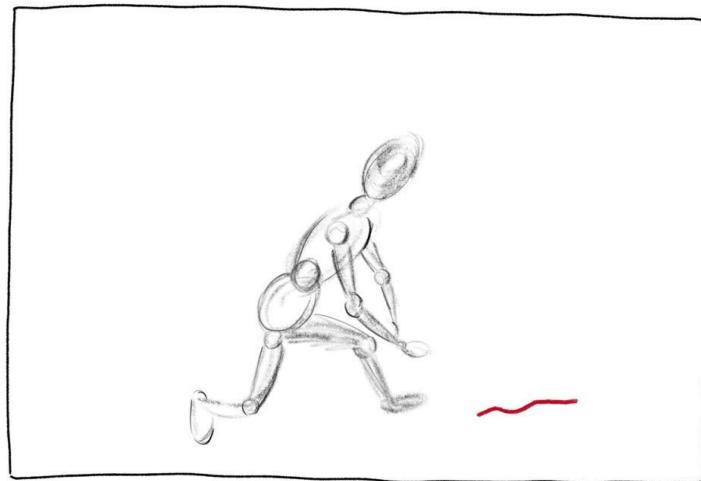
Escena 4

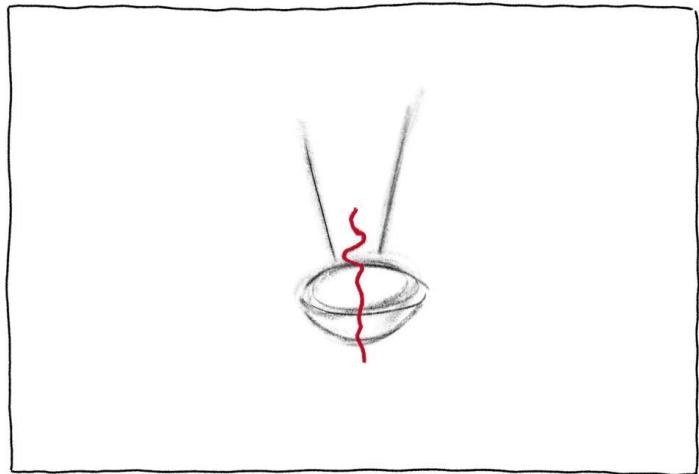
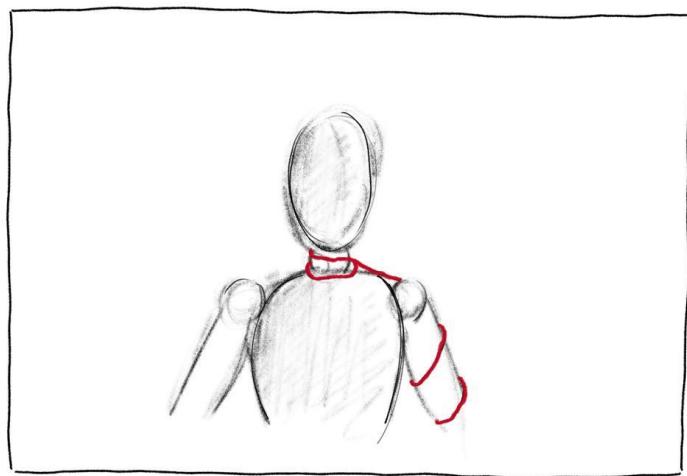
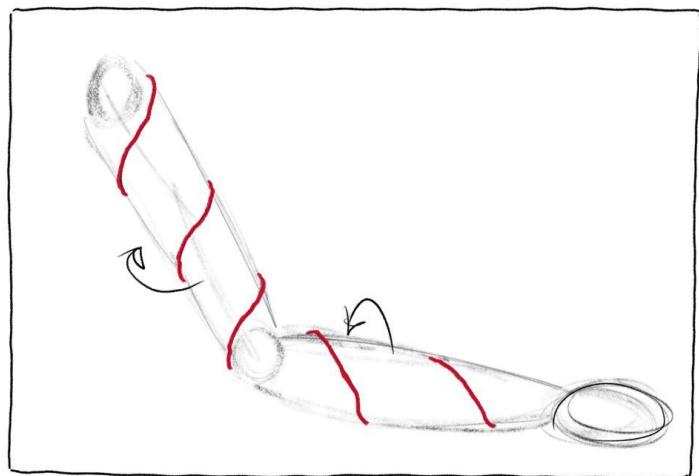

Escena 5

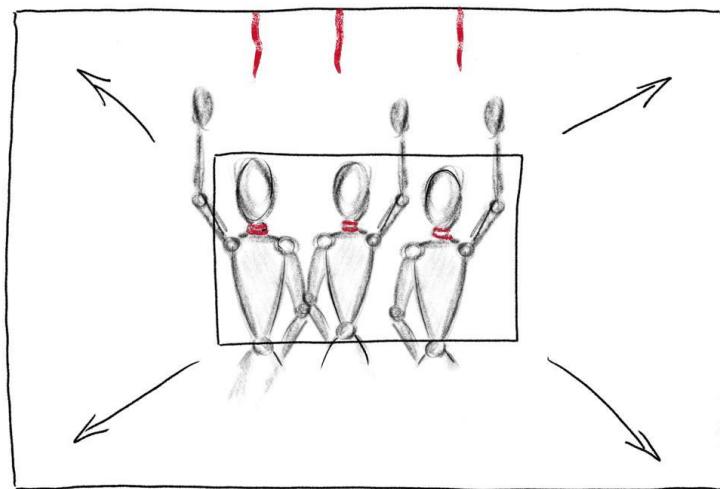

Escena 6

Escena 7

3.2.3 Maquetas y escenarios

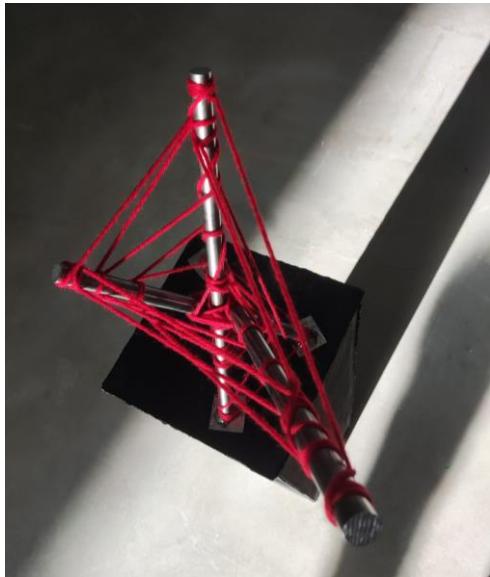
En cuanto a las obras escultóricas incluidas en el proyecto son las siguientes:

La primera escultura actúa como obra decorativa, estando formada de metal y lana, en donde se trata la polarización social.

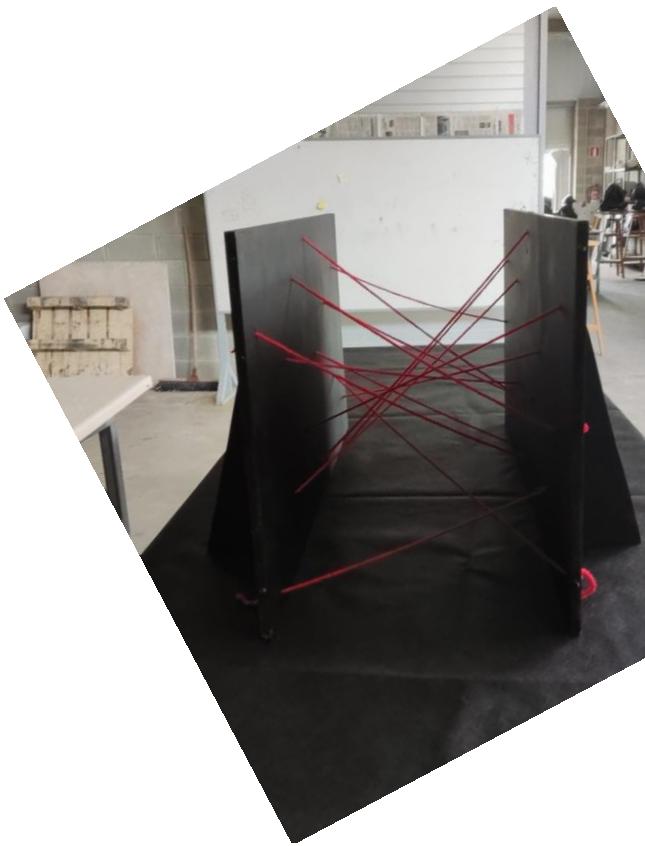

Y la segunda como elemento del escenario para el personaje protagonista del stop motion, se trata de una escultura de madera y lana, que sirve fundamentalmente para sostener este material que hace referencia metafórica a las ideas visible también en el anterior fotograma.

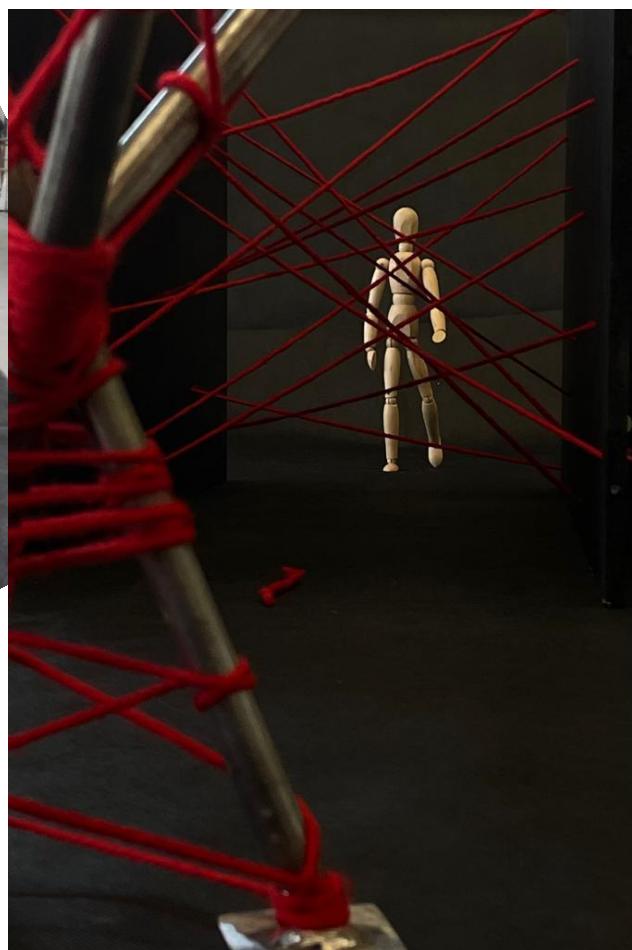
Ambas piezas fueron expuestas como obras independientes
del proyecto:

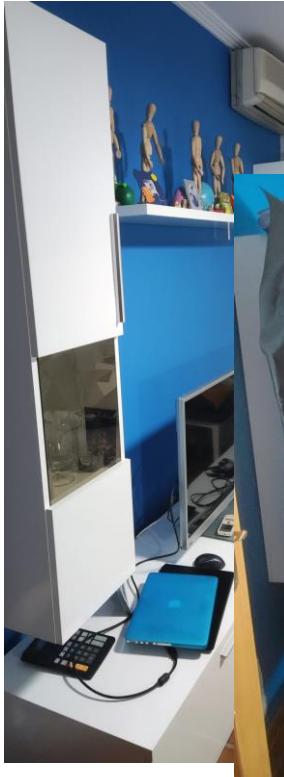

Precedente al colapso social, 2022, 45 x 27 x 36cm

Sin título, 2022, dimensiones variables.

Estos elementos forman parte del escenario situados en una habitación de mi casa, siendo ahí donde decidí montar el set de trabajo por su capacidad de poder estar en total oscuridad lo que resultaba

fundamental a la iluminación, ya que en el Stop Motion la iluminación requiere mantenerla siempre igual para que no haya fallos de raccord como sucedería con la iluminación natural. Además, se pudo aprovechar la ubicación para adaptar el set de acuerdo al mobiliario: en los de la pared se podía sujetar el fondo y con el del suelo podía representar el efecto de pasarela para poder variar con la tela que cubría éste para simular una mesa sinfín.

Se preparó el orden de la grabación en función de

lo que requería de montaje a nivel de escenario, aunque el proceso de grabación se comentará en el siguiente punto, en éste se mostraran los cambios que se hicieron en el escenario para conseguir el efecto “desplazamiento” en un hipotético espacio.

En cuanto al primer cambio consistía en conseguir el equilibrio de la pieza; se hizo en referencia al mueble, pero dado que se precisó de mayor estabilidad se adaptó atando unas botellas para que se sostuviese sin peligro de darle un golpe y que se derrumbase la estructura, como se puede ver en la imagen.

También se montó una estructura con madera a partir de dos marcos de puerta y una caña, para poder sostener elementos desde la parte superior de los planos, como se puede ver en este fotograma de ejemplo:

Toda la estructura fue sostenida con libros que le dieron estabilidad a la misma, tal y como se muestra en la foto de la derecha.

Se unieron las piezas antedichas con un procedimiento muy rudimentario utilizando cinta aislante. De tal manera se consiguió una estructura muy sólida, que permitía sostener la estructura en un equilibrio estable. De dicha estructura se colgó una cinta para conseguir mantener los hilos que caen de manera vertical, como se puede observar en la imagen anterior.

Respecto al material utilizado para los personajes se buscaron cinco modelos similares entre sí para generar esa apariencia de masa, facilitando a su vez la postproducción. Fueron elegidos por su óptima articulación y la facilidad para desanclarlos de sus bases de sujeción. Es más, generaban una sensación tétrica y de anonimato (dada la inexistencia de expresión facial) que resultó muy interesante para enfatizar aquellas partes del guión en las que resultaba necesario.

Todo ello dirige las imágenes a la libre interpretación de la obra.

3.2.4 Proceso de grabación

Fue un proceso realizado a lo largo de varias semanas. Es un método laborioso y lento y requiere de la adaptación a una dinámica en la que se necesita una preparación previa, tiempo y afán perfeccionista. La repetición sistemática de los planos es algo muy frecuente, ya que se requiere de gran meticulosidad puesto que si no se generan frecuentemente fallos de raccord.

Se ha utilizado en el proceso una cámara Nikon 3400D con la que se han efectuado alrededor de 800 fotografías, desechándose unas 300 y empleando 500 para la animación final.

Respecto a la iluminación, personalmente es el aspecto más laborioso en cuanto a lo formal del proyecto, ya que debía combinar las tonalidades rojas con grandes zonas oscuras para centrar la atención en los protagonistas de cada plano.

Esto suponía hacer las fotografías de larga exposición, lo que implica un problema en cuanto al granulado del resultado de la imagen, ya que la cámara necesita la luz suficiente para captarlo todo. Esta iluminación constaba de dos lámparas articulables para poder moverlas con libertad y que actuaban como luz directa o de relleno para fondos (ambas rojas) y otra lámpara fija para hacer la luz de relleno general (con luz fría).

Dependiendo de las tonalidades que quería conseguir según el plano, cambiaba el balance de blancos, que se han ido variando entre dos, según la escena, para destacar sobre todo, ese color rojo proveniente de las dos luces nombradas anteriormente: los balances de blanco eran fluorescente e incandescente, respectivamente.

En el proceso de grabación se optó por ir de menos a más, es decir, comenzar por las tomas más sencillas para coger contacto y “para progresar en un proceso de grabación relativamente largo”.

En este enlace se muestra un video de ejemplo del proceso de grabación:

https://www.youtube.com/watch?v=BUAmrs_Mk5o

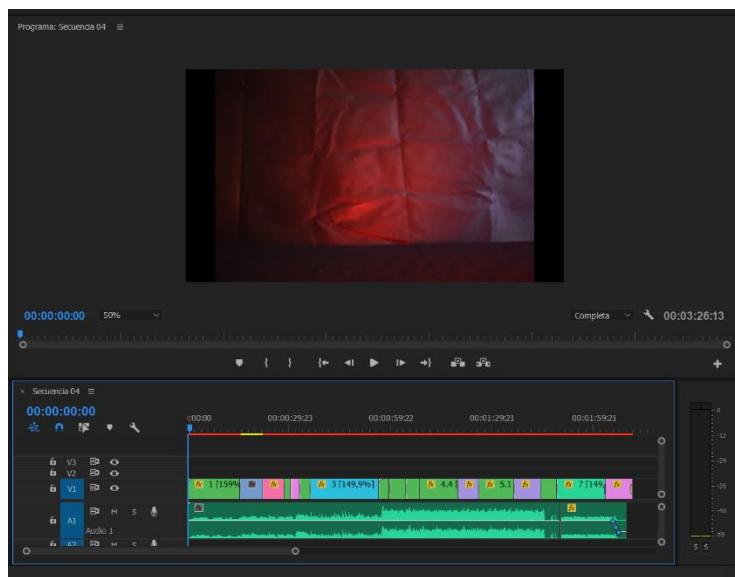
3.2.5 Postproducción

Toda esta parte requiere de conocimientos digitales sobre distintos softwares. En cada uno de los siguientes puntos se explica cómo ha sido el proceso requerido para cada uno de ellos y porqué y para qué se han necesitado.

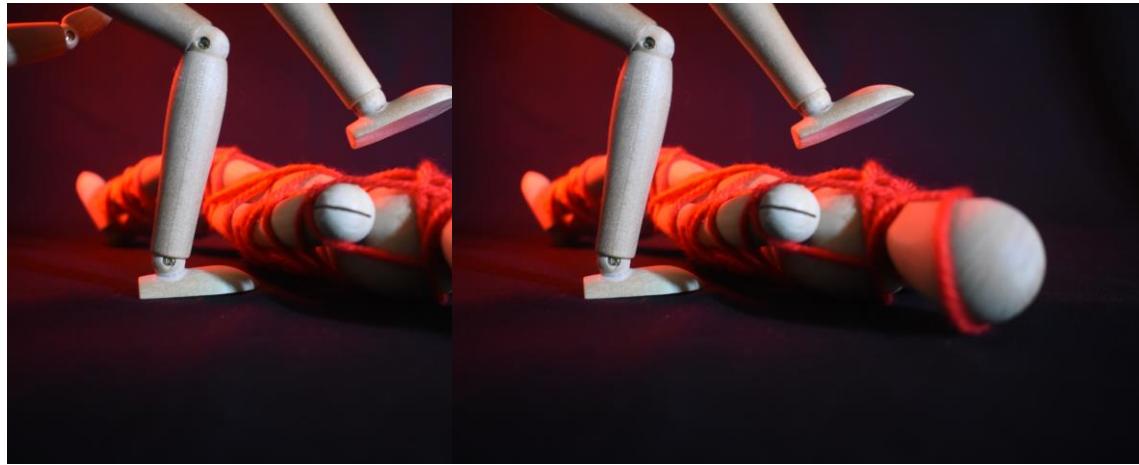
3.2.5.1 Video

En cuanto a este aspecto se ha hecho uso del programa de Adobe Premiere Pro con la versión de 2017, con el que se han unido todas las fotografías (o frames) en secuencias separadas por planos. Con este programa se trabaja tanto lo relacionado con lo visual como con lo sonoro.

Hay diversas pistas sobre las que trabajar, se adjunta un ejemplo gráfico:

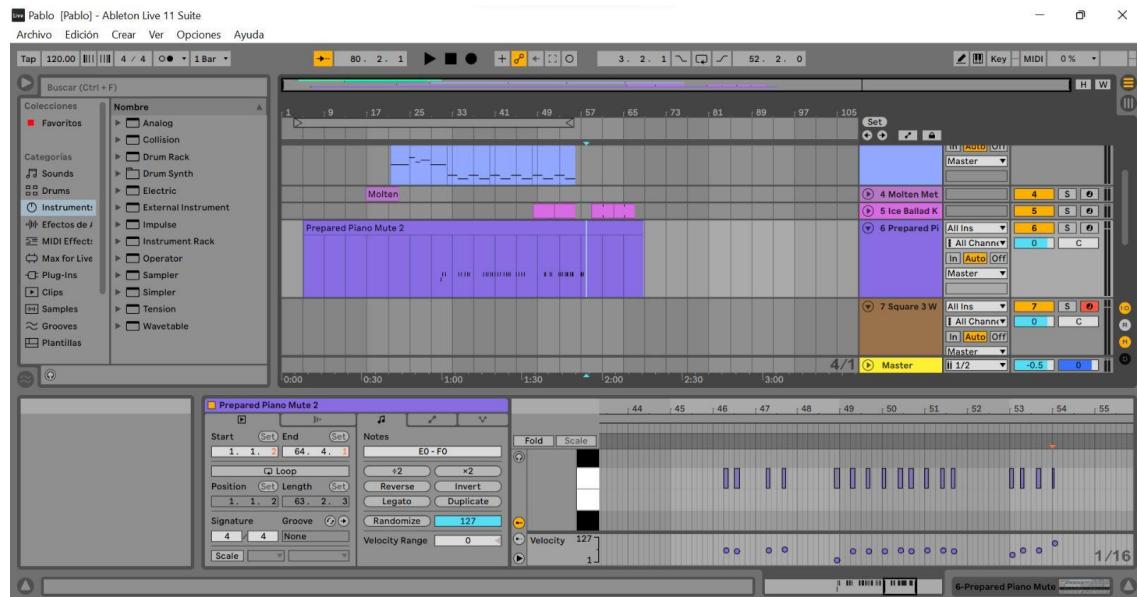
Ha sido utilizado para eliminar las partes que se consideran sobrantes para la animación stop motion, usando la herramienta tampón de clonar o pincel corrector puntual, con las que puedes hacer desaparecer elementos, como en el siguiente ejemplo:

Se observa en la esquina superior izquierda como la mano del maniquí “desaparece” ya que solo se veía en ese frame y provocaba un fallo en la continuidad del plano.

3.2.5.3 Banda sonora:

En cuanto a la banda sonora se ha utilizado el programa Ableton Live 11 en el que fui introducido y formado de forma altruista por un querido amigo y compañero (gracias Gonzalo). Se muestra una imagen del software utilizado:

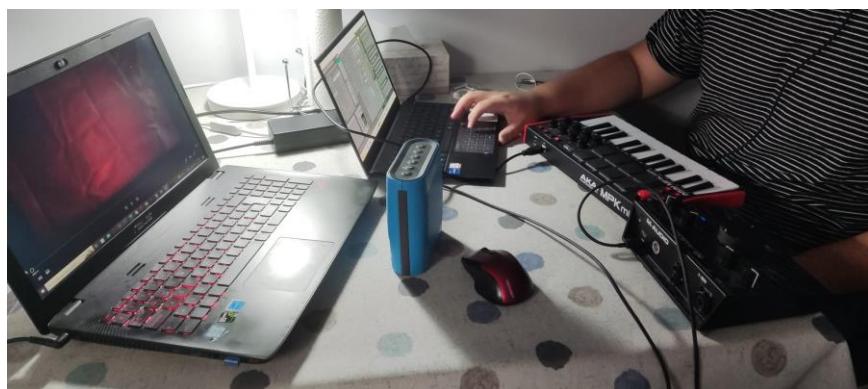

La banda sonora ha sido un ejercicio de improvisación en la que se entremezclan sensaciones y querencia en transmitirlas y como consecuencia de ello surgió:

<https://on.soundcloud.com/SbkCj>

Para todo ello ha sido empleado un teclado MIDI, una tarjeta de sonido y un altavoz para escuchar el resultado. El desarrollo de todo ello en momentos, fue dificultoso, puesto que se generaban retardos en la emisión del sonido (delay), aunque finalmente pudo solucionarse con el método empírico a base de prueba y error.

Se muestran imágenes del material empleado para la confección de la banda sonora:

3.3 Presupuesto

Se comenzó el proyecto sin un presupuesto establecido (error), lo que sí que se intentó fue maximizar la calidad del resultado minimizando el coste.

Se ha tenido en cuenta la utilización de materiales reutilizables, reciclados, reciclables, ecosostenibles y austeros.

Véase la distribución del gasto económico en la tabla siguiente: (Lo de Gonzalo no fue gratis y no se refleja en la tabla)

Artículo	Cantidad	Precio	Total €
Maniquí	5	7	35
Bombilla	4	1,5	6
Tela	2	20	40
Ovillo de lana	1	2,3	2,3
Cinta aislante	1	3	3
			86,3

4. Conclusiones

1^a: El corto podría haber sido más fluido dado que, en parte, se animaba a ciegas, sin ningún software específico, dado que dichos softwares para este tipo de animaciones son herramientas de pago y aunque tengan pruebas gratuitas, los resultados se dan con marcas de agua y por tanto se decidió efectuarlo sin ningún software comercial dado su elevado coste.

2^a: Queda comprobado que en este tipo de proyectos se precisa de un equipo de trabajo multidisciplinar y de un espacio de trabajo específico.

3^a: Respecto al marco conceptual, el tema tratado se considera complejo y por ello atractivo, resultando un proyecto de espacio abierto que permite establecer conclusiones incluso contradictorias y aplicables a diferentes ámbitos y problemáticas sociales.

4^a: Asunción de las carencias en la elaboración del proyecto, así como un reconocimiento positivo del resultado obtenido con los medios utilizados.

5^a: El trabajo realizado se puede utilizar para su presentación en productoras o festivales, o para añadir al portfolio necesario para entrar en algunas empresas.

5. Bibliografía y webgrafía:

Libros:

Huxley, A. (1932). *Un mundo feliz*. Debolsillo.

Asimov, I. (1955). *El fin de la eternidad*. Debolsillo.

Chun Han, B. (2017). *La sociedad del cansancio*. Herder.

Recursos electrónicos:

TED. (2021, abril 16). Luis De la Viña Simón: Psicología de la polarización política-social (Video)

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=u7ca2ADhR-U&t=155s>

Torres, Ana. 2022. “¿En qué consiste la técnica de stop motion?”
<<https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/motion-design/en-que-consiste-la-tecnica-del-stop-motion>>

Echenique, Iñigo. 2022. “Pepe Mújica | Mi entrevista más sincera”
<<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OmjMBM1LSGM&t=205s>>

Canserbero. 2012. “Un día en el barrio”<<https://www.youtube.com/watch?v=YqQu3vT-EC0>>

Canserbero. 2009. “CANbiate”<<https://www.youtube.com/watch?v=jFMLCkmydQs>>

Nach. 2008. “Esclavos del destino”<https://www.youtube.com/watch?v=_-8Vzbhk-7k>

Rupatrupa. 2017. “Las pastillas del doctor”
<<https://www.youtube.com/watch?v=MbpMVytAYk8>>

Rupatrupa. 2019. “Luna roja”<<https://www.youtube.com/watch?v=cJ5WYxE2KQc>>

Rupatrupa. 2020. “Ya no se baila como antes”
<<https://www.youtube.com/watch?v=3bHxD6hWUiM>>

La Raíz. María Medina. 2015. “Las miserias de sus crímenes” <<https://www.youtube.com/watch?v=PUwiro7rigs>>

Bort, Ángel. 2016. “Entrevista La Raíz” <<https://www.mondosonoro.com/entrevistas/la-raiz/>>

Guilermo Pereyra. 2018. "Locke y la teoría de la rebelión popular" <
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162018000200185#aff1 >

Obras audiovisuales:

Place de l' Opéra (Plaza de la Ópera). 1896. Francia. Dir.: Georges Méliès.

Cinderella (Cendrillon). 1899. Francia. Dir.: Georges Méliès.

Eclipse de sol. 1905. Dir.: Segundo de Chomón.

El hotel eléctrico. 1908. Dir.: Segundo de Chomón.

Tiempos modernos (Modern times). 1936. Dir.: Charles Chaplin.

El imperio contraataca (The Empire Strikes Back). 1980. Dir.: Irvin Kershner.

Pesadilla antes de navidad (The Nightmare Before Chrismas). Animación. 1993. Dir.: Tim Burton.

El club de la lucha (Fight club). 1999. Dir.: David Fincher.

La novia cadáver (Corpse Bridge). Animación. 2005. Dir.: Tim Burton.

No mires arriba (Don't look up). 2021. Dir.: Adam McKay.

El reino. 2018. Dir.: Rodrigo Sorogoyen.

Bajo escucha (The Wire). 2002 – 2008. Dir.: Joe Chapelle, Ernest R. Dickerson, David Simon.

6. Anexos

A continuación, dejo el enlace al video final:

https://youtu.be/fGxnG_1OT0Y