

Memoria de título

Andrea Lucia Morgado Merchán

Memoria de título

Trébol sobre la frente

Andrea Morgado Merchán
Diego Lobos Vera
Escuela de arquitectura UV
Escuela de cine Valparaíso
IV año
4 - 3 - 2020

INDICE

Introducción ...	4
El fondo de la temática...	6
Aspecto político de la temática...	6
Ámbito político del corto en semejanza del acontecer social...	8
Porque me título con esta obra...	9
Preguntas al momento de crear...	10
Objetivos...	13
Como justifico la obra...	14
Sobre la técnica...	17
Estética..	18
El sonido...	22
Ritmo en el montaje....	23
Sobre el color y la paleta de colores...	23
EL ámbito de la animación en Chile...	25
Conclusiones...	28
Agradecimientos...	29
Bibliografía...	30

Introducción.

En mi experiencia como estudiante de la escuela de cine de Valparaíso, ha sido larga con alrededor de siete años estudiando. Pude realizar mi ayuda alrededor de 10 proyectos.

Tres de esas como realizadora, y en unas 4 ocasiones como directora de arte. O asistente de arte y directora de foto.

el trabajo en la escuela siempre fue conciso y se pudo aprender mucho de las experiencias tratadas, he aprendido bastante de mis profesores y compañeros, a la hora de mostrar un desempeño exigido, teniendo algunos aciertos más certeros que en otros casos, siempre resulto un muy fructífero trabajo en cuanto aprendizaje.

El trabajo audiovisual que decidí tratar para mi titulación es un pequeño cortometraje. El video de duración de 3 minutos aproximadamente con dos fotogramas por segundo que muestra el contenido de una historia dirigida por dos personajes donde uno de ellos recibe un disparo y muere y se ve su alma y su cuerpo transitar por una especie de limbo profundo rodeado de imágenes y símbolos significativos. El personaje principal es un personaje de la vida real que falleció a comienzos del 2018. Cuya relación con él había sido significativa para mí en mi infancia.

Para hacer este video fue necesario muchas recolecciones de ideas y un poco la especialización de la técnica de acuarela mojado sobre seco, es decir saber de la técnica del pintado y del acabado de algunas ilustraciones fueron sin más ni menos parte de la técnica que veremos más adelante.

El proceso de esta animación fue largo. Comencé a animar a mediados de junio del 2018 y terminé de dibujar el verano del 2020, al comienzo era muy eufórico animar, me era muy familiar el sentir que tenía con la animación las cosas que sucedían para mí era como si afloraran delicadamente mil ideas al mismo tiempo y terminé en muy pocos días la animación en lo que fue su primer esqueleto. Es decir, solo los dibujos de grafito en alrededor de 150 hojas. Con el tiempo fui siendo más serena y me sentaba a pintar como pasatiempo sin saber que eran y que serían estos dibujos. Era 2018 y estaba recién reincorporándome de un percance de salud muy importante. Aquello también sumaba a mi visión de todo este territorio de la muerte y la transmutación de la vida en la zona del "limbo" aquella que quería explorar. Un recuerdo muy bello es que vino una lluvia muy necesaria esos días y yo recolecté el agua de esa lluvia en un bol grande. Allí en esa fructífera agua empecé a animar y a licuar mis colores con lo que sería un despertar a una dimensión nueva para mí, claramente ocupando dicha agua que venía de la

naturaleza como elemento y herramienta para pintar y así animar bajo el stop motion de cuadros por segundo.

La animación no era muy larga, es decir no con muchas páginas apenas 214, pero repasar los dibujos fue necesario hacerlo dos manos por dibujo hasta 4 manos, y repasar con la visión de cómo tenían que ser las diapositivas y hechas las correcciones, cada cierto tiempo me ponía a hacer pinturas, pero lo cierto es que me llevo más tiempo dándole la vuelta a que forma tenía, como era, que quería, como me lo imaginaba y como me parecía más certero hacer los dibujos, que llegara la inspiración y las ganas de pintar algo tan pesado demoraba su tiempo, habían veces que pensé que no lo seguiría hasta que de pronto llegaba la inspiración y eran muchos días pintando. Lo recuerdo como estar haciendo tareas cuando niña, solo me sentaba y pintaba.

Recuerdo cuando hice mi primera prueba de visualización con Diego Lobos; vimos el formato que tenía y como se vería, allí analice unas preguntas frente al sonido y como acoplarlo, pensé que la música que llevaba ese día estaría bien pero el profesor me dijo que podría correr con problemas de derecho de autor. Luego también me di cuenta que la música tenía que introducirse en los dibujos no los dibujos en la música.

Así fue como quede después de un primer análisis con el cortometraje a medias; me faltaban repasar muchos planos y dibujar casi la mitad de la historia hecha, es decir más de 100 páginas y encontrarle una música, así estaba para el lunes 14 de octubre donde tenía mi primera corrección y estaba lista con todos los límites y propuestas hechas, así me quedo muchos días de trabajo y mucho trabajo también. Será como lo primeros días de febrero que comencé con los que aceres de la universidad entre esos el corto trébol sobre la frente. Que significa desear suerte al morir. Pues al fin había hecho todo esto dedicado a las personas que mueren y no hay un rumbo fijo en que pasa con estas personas y la muerte. Como es su proceso llamaba mi atención. Como podemos ayudarlos a salir de este mundo. Que trascienda su espíritu lo máximo posible en un paso elevado de luz y amor, eso era mis primeras intenciones con el cortometraje. Como no sabía exactamente que le paso a mi amigo me motive a yo misma desearle con todo el amor y el arte un mejor final, un final quizás, feliz. Algo que pudiera rescatar de mi imaginario el dolor de perderlo en un accidente. Eso lo encontraba muy triste, por eso me resultaba pesado dibujar, hacer los dibujos, es un tema que a la larga resulta lento de realizar por la propuesta y dibujos que requerir la temática de la muerte. Porque era un sentir muy personal de echo cuando lo terminé me pregunté si no había quedado lo suficientemente listo. De hecho, no puedo decir que el proceso está listo o finalizado.

Porque sé que le pintaré más cosas y que lo seguiré haciendo. Y con mucho gusto lo continuaría y lo terminaría nuevamente.

El fondo de la temática.

Se encuentra en la amistad. Sinceramente se encuentra en la hermandad que uno puede hacer con otro ser humano. Y como el compañerismo real aborda la lealtad en la vida y en la muerte por sobre todos los casos. Como me llegó la noticia de que había fallecido, no pude ni imaginar lo fuerte que sería para mí en ese momento de mi vida enterarme.

Siento que tuve una responsabilidad pues no asistí a ese funeral y me enteré después del hecho. Y he ahí por qué buscaba una reconciliación en su mundo. Asistir es un tipo de despedida, pues es para mí trascendental, enterarme que el fallece, y de pronto no me hallo en un medio más que el laboral para poder acercarme a él y desearle canalizando todo mi amor en el con un cortometraje de despedida, como todo siempre puede ser mutable y mejorable es lógico que no lo vea finalizado.

Era Martin Villarroel, el muchacho. Fue el tiempo el que inmediatamente deja separar a las personas, pero uno las sigue llevando dentro suyo. Es así como el me inspira a fecundar una idea fértil que hablara de todo lo que sentía por él y por más motivaciones personales. Me anime a dedicar este cortometraje a él. Si pudiera definir el fondo de la temática, sería la despedida de los seres queridos y la memoria a los fallecidos en destiempo o a deshora. Cuando se siente que alguien fallece fuera de tiempo y necesitamos formular una despedida para sanar nuestras heridas emocionales, es así que el cortometraje apunta al apoyo incondicional y al quehacer laboral enfocado en el compañerismo, que nunca se olvida de dónde venimos y que los muertos no perecen en vano, por los deseos de que siempre se apoya a un compañero en el final y en la vida, siempre y así es el nahual de las cosas y de la vida

Aspecto político de la temática

La realidad que cruza Chile en estos días es muy importante. Estamos en vías de construir una nueva constitución con más equidad y menos corrupción política frente a las decisiones del país y el desarrollo de funciones públicas que no deben ser pasadas a llevar por el mandamiento de pocos y su conveniencia. Como lo son estos recursos públicos de salud educación, pensiones, agua, alimentos y muchos más. Hoy se lucha por una nueva constitución que vea más allá de lo que se ha logrado en 30 años, y es de esperar con seguir doblar las virtudes y conveniencias de un plebiscito.

Si pudiera defender mi carrera o las cosas que aprendí a hacer diría que aprendí de la expresión del artesano que canaliza su arte en la calle en la exposición en el museo, en la sala de cine, en la calle, en los centros culturales. El acceso a la educación que yo tuve ese un privilegio es sin duda lo que dice la consigna, la educación es un derecho, no un privilegio. Elemento por el cual hoy en día se motiva con una consigna más el porcentaje estudiantil a luchar y a conducir sus esfuerzos en que esto se radicaliza un día y no sea un privilegio estudiar. En mi caso lo fue, y estoy muy agradecida de haber podido tener la posibilidad de estudiar, pero es sin duda un privilegio que muchos niños quisieran alcanzar. Poder estudiar cine o animación y tener el tiempo de poder canalizar su talento en hacer obras y seguramente proyectarlas y llevarlas a la calle o a los centros comunes. Es así como me enorgullece lo que hacen mis compañeros con sus muestras publicas de sus cortometrajes. Eso es sin duda la posibilidad política de interceptar al transeúnte a ver lo que es y hace tu arte como amateur, como profesional. Como quieras verlo. Hay que luchar como estudiante por la educación gratuita por una educación digna, para que más jóvenes tengan acceso a carreras de arte y más. Y no tener que endeudarse por hacer y estudiar algo que viene del arte, es casi absurdo tener que pagar tanto. Pero así es. Y como llevar esto a los niños, es lo más importante, como llevar esta educación a los niños de los cerros, de las poblaciones, de los barrios, sea cual sea del que vengan, sin discriminar, y educar prolíficamente a unas nuevas generaciones. El stop motion justamente es una educación que viene de años atrás con la resistencia retiniana y la forma en la que se coordina el cerebro con el ojo en retener una diapositiva y coordinarla con la siguiente por la memoria fantasma que tiene tu mente de retener una ilusión y recrearla con la siguiente. Eso tan simple y bello, el cine se ve privatizado hoy en día en chile. Estudiar cine es difícilísimo, y no puede ser así, poder tener acceso a una carrera tan evaluada monetariamente pero tan devaluada en lo práctico, lo utilitario, en lo que es una herramienta social potente, y por eso mismo pienso que no es una carrera publica de excelencia y plural en chile, es en verdad un arte privado difícil de acceder, de pagar, y de poder concretar, Por lo mismo hoy en día si pudiera alegar o defender algo políticamente sería por la educación y el acceso gratuito o al menos barato por una educación superada a un límite de calidad mucho más exigente que el promedio.

porque un medio estructurado económicamente que aspira a poder sustentar toda la economía del país también puede dentro de su componente sustentar la artesanía local del turismo y el comercio local que este compete. Por lo tanto, el cine también entra en esta rigurosidad del artesano o al menos el artista que crea obras reproductibles, pero a

su vez domina el sentimiento de la frustración económica y pone una plataforma regible por pilares económicos lo suficientemente sólidos para solventar un micro mundo de arte y artesanos. Por eso como este país no ve más allá del robo, la privatización y el miramiento de la disminución dominación del estrato político proletario y obrero, no hay como hacer del arte un espacio digno. Mucho menos en el cine, menos en el cine de animación, el de fotogramas por segundo y la creación de estos fotogramas como obras irreproducibles. Como llevamos ese conocimiento a las cunas de los niños con capacidades en el dicho talento, como sacar del nicho al hecho de compartir, en que instancias, solamente las creadas voluntariamente como acto social. Entre una nueva constitución como estamos hoy en derecho de votar y constituir nuevas reglas, esperemos que en colador de los resultados algo llegue y quede para el arte, para el cine, los artistas y por supuesto los artesanos del cine que tienen un oficio en comunión, como la puede tener un productor un director un sonidista un iluminador o eléctrico... Es así el derecho de las cosas, y esperemos progresar este año y los venideros con nuevos cambios sociales, que sean fructíferos y logremos juntos de forma inteligente tener soluciones y desarrollos de vías sociales.

Ámbito político del corto en semejanza del acontecer social

El cortometraje en su derecho cinematográfico, puede interpretar muchas cosas pero en su canalización social que se le otorgó, es la capacidad de ser imaginativo, flexible, de significados aleatorios. Sobre lo que es la muerte el significado del ser después de morir, y como es su viaje espiritual por frente al fallecimiento, y únicamente estrictamente eso es el primer significado del cortometraje. plantea una figura femenina como rebeldía que dispara esta representa la maternidad. Dispara directamente al ojo del muchacho que significa el conocimiento y como la bala llega al cerebro es el reconocimiento de un hecho y enterarse de una nueva noticia fuerte la segmentación de los colores siguientes representa al sistema nervioso primario del cerebro y su descompensación por morir. Luego solo vemos el alma del muchacho salir de un nicho en el cementerio, el cual huye de ahí porque no quiere estarlo, corre alrededor de su cementerio y es succionado por una tumba en forma de cruz, como un significado de escapar de las situaciones como la muerte y luego el de tener el enfrentamiento cristiano de querer defender la culpa de aceptar las responsabilidades de morir. Luego vemos olas grandes, las cuales son el mar o río de las almas de Ares y el inframundo, son tan grandes como los temores que nos llevamos a la tumba por no

terminar las cosas como deben ser. Luego el muchacho está en forma humana en un imaginario ficticio, es subido a una montaña rusa que retrata como es la vida, estos carritos que escalan al cielo es como una tentativa de que vamos al paraíso, junto a él esta una muchacha, que representa el placer del amor en vida y la inocencia, luego que tocan las nubes un hombre como deidad escupe fuego a la montaña rusa y esta desciende al infierno. Como referente a que todo puede pasar a la hora de morir, podemos pedir perdón podemos sufrir podemos quedar en un estado de coma, supuestamente puede existir un paraíso un infierno, pero siempre sería inestable, la verdad, como lo es en la vida real. Al final el muchacho entra en una suerte de limbo y lo recoge el alma del hermano mayor en forma figurada (no es que este muerto) es su energía, así el hermano mayor lo libera. Lo que habla de la solidaridad y el compañerismo en todas las situaciones en vida y muerte

Así comparo las situaciones de complejidad que ha visto el pueblo chileno donde ha habido aliento y compañerismo desde las primeras manifestaciones y cacerolazos, a pesar de como sean de grandes los problemas en esta vida vemos la salida o la luz del conflicto, mucha gente ha muerto muchas personas han perdido la vista por los perdigones de las escopetas de las fuerzas armadas, es sin duda un momento muy importante para la historia y fuerte al mismo tiempo que es frágil, no saber a dónde terminara todo tener confusiones vivencias dolorosas, problemas, todo eso ha ocurrido a todo el país en este último año, y es así como siento que se vivencia el mismo sentimiento en el cortometraje, el alma no sabe dónde va más sin embargo presente que hay una luz premonitoria que alumbra el camino final hacia algo mejor.

Porque me título con esta obra

Dentro de todos los procesos creativos que tuve en la carrera, como directora de arte como directora, directora de foto, lo que aprendí en luz, arte, sonido, etc. De todo eso podría decir que sola solo me di cuenta de que he aprendido lo suficiente para valérmelas por mí misma y escoger con mis propias manos pigmentos y salir adelante con un cortometraje sacado de mi imaginación me título con esta obra para mejorar y seguir aprendiendo. Siento que con ella pude ver mis falencias y mis logros frente a la hora de componer por mí misma, y no depender de otros para realizar algo como animadora, que es justamente la especialización en la cual quisiera yo abordar en un futuro, de animación. Con ella busco expresiones nuevas a través de la imagen donde quiero aplicar todo lo

que he aprendido y lo que he podido para dar como obra final de universidad. Estoy convencida que no es mi obra final. Si no que es la obra con la que quiero empezar proyectándome al futuro. El comienzo de algo nuevo. Puede que sea difícil de entender mi forma de expresar lo que digo, pero es porque estoy en una búsqueda más profunda aún. Expresar cosas que son difíciles de expresar en la pantalla, y eso me parece un desafío importante. Fácil hubiera sido hablar de cosas sobre hechos concretos, y no sobre cosas que hablan de la duda en la muerte por eso pueden parecer las imágenes poco claras, pero cuando han sido claras las imágenes del más allá o la muerte.

Preguntas al momento de crear

¿Qué quiero demostrar con mi creación?

Obviamente busco fabricar un cortometraje que se adapte a algunos requisitos propios como autora y a los de la escuela como guía. Esta creación fue totalmente echa de manera espontánea en mi quehacer como estudiante nunca imagine que haría un corto de animación en la titulación. Si apuntara a que quiero apuntar realmente diría que prefiero ser agnóstica a la hora de pensar y difundir una imagen sobre la muerte es sin duda difícil pasar por el duelo de perder a alguien cuando fallece un familiar o a una persona que amábamos y es por eso que, aunque se valla nunca hay que dejarla ir del todo, no demostrar debilidad y acompañarla con todas sus fuerzas hasta más allá de las fronteras que puedan infundir las leyes de la vida.

¿Qué quiero demostrar con mi creación?

Que las personas no están muertas, que ellas viven a través de nosotros de lo que hacemos, del cine, del baile, de las vivencias, siempre están entre nosotros los espíritus que trascienden. Y si no es así es importante ayudarlos a trascender, si se van de tu vida por accidentes o causas no justificadas despedirlos y desearle lo mejor ayuda a la reconexión con los espíritus. Eso quiero demostrar con los dibujos con la sensibilidad de los simbolismos y significados. Obviamente para mi hacer esas conexiones pictóricas signifíco sensibilizar mi expectativa de como hacia cada dibujo, cada cuadro esta hecha con la participación de como percibía a mis fallecidos a mis seres que en la vida se han ido y para mi cada etapa quemada de la vida se asume al mismo tiempo que voy creando y quemando etapas del corto así demuestro que son muy significativas para mi las

personas y los seres queridos entre ellos mi amigo, y no solo el si no mas personas, a todo el mundo le pasa que tiene en el fondo o lleva consigo mismo el pesar de personas que tuvo que dejar ir en la muerte y eso siento que cada fotograma tenía una conexión y eso requirió concentración y paciencia a la hora de realizar apenas 3 minutos.

¿Cuá es mi relación con la narración?

El sentir. Todo el sentimiento que se pueda imprimir de esta narración se halla en mi como un factor muy importante. Yo me identifico con el personaje que da un disparo y mata al muchacho ósea la mujer del principio. Porque la enterarme y esta noticia así percibí su muerte, como si me hubieran dado un disparo. Al comienzo tenía muchos debates y tristezas dentro mío, y justamente los bocetos se hicieron sin mayor perfeccionismo, más tienen la decadencia de un espíritu perturbado por la noticia de esa muerte y a lo mejor más que solo una. Yo también retrato mis miedos mi hecho de sufrir con no saber a dónde irán los espíritus, el cansancio mental de sufrir por ello. Luego reflexioné en ella de forma pura y un día me inspiré con la lluvia y me puse a dibujar con esa agua. Pues fue mi ofrenda al empezar a dibujar las acuarelas con los elementos más puros que encontraba.

¿ Cuál era la mejor manera de expresarlo?

Con sinceridad, abordando cada jornada de pintura por más prolongada que sea una con otra, tomarla con paciencia pues los duelos se toman con paciencia, y uno o puede obligarse a crear de forma rápida por eso me di el tiempo de terminar con mucha dedicación y darle todo el tiempo posible. También pienso que lo mejor era hacer algo a mano, al menos eso destacaba la dedicación y la serenidad de ver el rito de la despedida con la consecuencia de que no haría un cortometraje fastuoso por la mano de obra de insistir en la armonía de manejar este tipo de animación de una forma delicada con paciencia, con amor y mucha fuerza de voluntad sin tirar la toalla por la ventana.

¿ cuál es el tempo que debe tener un cortometraje de animación?

Yo creo que el tempo es una cosa milagrosa de lograr, es algo definitivamente atrapante eso quiere decir que tu edición y ritmo van acorde a las emociones y la armonía del relato, sinceramente me cuesta mucho lograrlo, pero espero acercarme a ello cada vez más. No sé si en definitiva si en trébol sobre la frente haya podido lograr un buen tempo, si no un buen ritmo. Al menos quede conforme con él. Pero como insisto este cortometraje lo continuare, agregando más fotos y más capas de pintura, quizás experimentare con el lápiz de palo, algo se me ocurrirá, pero es más que nada porque me encariñe mucho con el corto y quiero verlo superando los 3 minutos y medio y así mismo darle más foto metrajes unos tres por segundo al menos, y dedicarle un tempo más profesional.

¿ Qué tipo de musicalización debo poner para que acompañe la imagen?

Según mi opinión debe ser una que no llame mucho la atención, que rime con lo mostrado y que sea digerible, más cuando vas a ocupar música o no sonorización. No es bueno ahogar la narración con un volumen muy alto, creo yo algo más plausible acompaña mejor a los cortometrajes. Bueno solo si van a ser cortometrajes con música de fondo de principio a fin porque un fragmente con una música movida o efusiva estilo rock queda bastante bien. Yo decidí poner la música armenia porque me pareció una sonata que venía del alma y de la honestidad también de lo árido de sus tierras y de lo espiritual del mensaje ala vez que es espiritual la música elegida.

¿tiene motivaciones emocionales la obra planteada?

Si definitivamente, las de mi amigo y experiencias personales propias. Todo impulsado al duelo de las cosas difíciles que hay que afrontar en la vida, pero cuando se mezclan esas dificultades con el arte ya no es tan difícil. Por eso lo hice, y creo que lo volveré a hacer.

¿ tus creencias religiosas se ven reflejadas en el corto?

Parece que sí. Familiares míos me comentaron eso. En mi visión después de la muerte y en definitiva es un poco difícil no mezclar las dos cosas la religión y las ideas creativas, por más plásticas o artísticas que pudieran ser. Si vas a hablar de la vida después de la muerte hablas de dios. Y de hecho hay imágenes referentes a Jesús como en las partes

de la cruz en el cementerio y el espíritu mezclándose en esa tumba como forma vaporea, también del agua cuando sacan al cuerpo del mar desde los brazos y al final en la escena que es con un rombo amarillo que sale de una pared azul y oscura, sale un hermano a ayudar a encontrar la salida, claramente son referencias de una creencia al parecer cristiana al menos, yo considero que no hay que ponerle creencias a estas cosas, o tratar de hacerlo lo más mínimo, pero las sugerencias o sublimaciones están y lo más seguro es que estén en mi cultura por el hecho de cómo me he criado y como es la recreación de estos ejemplos de ideas como cortos sobre el más allá, esto no es algo nunca antes visto seguramente es un referente que he tenido antes de otra cosa, lo cual no puede evitar tener sugerencias religiosas..

Objetivos

1. En la obra tengo como objetivo mostrar la incógnita que hay después de la muerte Tomar las experiencias vividas, las relatadas, las expresadas, y las sentidas aquellas que se expresan solo en los momentos de luto cuando hay situaciones paranormales rondando la vida o esa incógnita, sobre que hay después de la muerte estoy encargada de retratar o poder mostrar a través de algo echo por mis propias manos, mostrar la muerte, mostrar los rencores del humano que vive y tiene que afrontar que fallezcan los seres queridos.

2. Que las imágenes te hagan meditar sobre la interrogante francamente eso es lo difícil, afrontar que la experiencia de morir puede ser como la planteas, que es diferente demostrar que es relativo o que es claro o divino, o si es horrible, espeluznante, o miedo a confesar que esperas de tu mismo y cuánto tiempo esperas para demostrar y demostrarte que así sientes las cosas. Pues fue un proceso largo de pintura con intervalos entre dibujar y no porque eso era importante pensarlo y hacerlo con tiempo. Cosa que agradezco mucho a la escuela.

3. Que las imágenes sean lo suficientemente confusas para que el subconsciente despierte al pensamiento abstracto y así se interpreten las ideas del mensaje, eso fue un objetivo clave. Usar el pensamiento abstracto para develar una confusión lo suficientemente añadida para dejar el resto de la información sugerida al espectador. Eso es algo que le dejo agradecimiento a la escuela pues es algo que se comprende

estudiando. Lo que tu propones y como lo propones para que el otro termine de hacer entender la propuesta.

como justifico la obra

La justifico admitiendo que todo es duda, que nada de lo dicho es verdaderamente cierto y que las formas de morir o de pensar, son diferentes para cada ser y su forma de ver la verdad.

Que a pesar de que queramos acercarnos con pensamientos abstractos un poco de las imágenes o sensaciones que podemos tener al morir, no basta si no remitirnos a las anécdotas que se cuentan las personas que dicen ver “una luz” un “túnel” nadie lo sabe en verdad. Se describe mucha luz al morir y creo que me sujete a eso al final de la obra cuando dibuje con acuarelas amarillas unos 6 planos donde se abre un rombo la figura de un hombre que recoge al sujeto muerto en cuestión. Y lo lleva a un lado más luminoso para que no esté en el limbo rodeado de objetos. Esto es en verdad un familiar que viene y ora por el en la vida real o que lo recoge en un sueño de manera simbólica se anota como un ser más grande y más fuerte que lo salva. Con todo esto lo que quiero decir es que no se sabe cuánto pueda durar la trascendencia después de la muerte. Es la ofrenda que le puedan hacer los vivos a los muertos la trascendencia en el plano de los vivos a los que por desfortunio perecen, Como es el ciclo de la vida, pero más aún la forma abstracta en la que nos despedimos de ellos. Justifico la fabricación de esta obra por el medio en el que mi trabajo como audiovisual me puede acercar a mi o a un familiar a despedir a mi conocido que falleció en un accidente, que sinceramente la forma más realista para un cineasta atravesar el desafío de aceptar la muerte de alguien es haciendo una película referente a este alguien y como sus memorias se entrelazan con los recuerdos de cada uno y así se llega a conclusiones que ayudan a los familiares o a uno mismo a afrontar a hacer ver para uno mismo y compartir la visión que tiene uno del tema. Justifico totalmente que una obra dedicada a un ser querido es válida y de gran manera en el ámbito de la animación porque hay muchos mensajes subliminales adquiridos en la historia personal que tiene el autor para plastificar en si un recorrido emocional de forma no literal.

por lo tanto todo el circuito de esta proyección es ficticia elaborada por la mente para explorar en las oscilaciones que percibimos paranormalmente por un ser que en vida nos marca de alguna forma y luego regresa a ti como ente, retratar esto es una figura que

ensambla lo que hacen las personas que se dedican al arte de la pintura como Rembrandt que retrataba seres oscuros sobre bellas mujeres recostadas en capas de ropa superfluas.

Sobre la técnica. Esta es acuarela sobre papel de 200 gr. En papel común dibujé una figura y con una mesa de luz, fui haciendo una animación de esa primera figura y así sucesivamente, construí un cuerpo animado que lucía la imagen de una muchacha saliendo de una puerta y tomando una pistola, la cual ocupaba para disparar. Así continué dibujando hasta tener un armazón de un mini cortometraje con 200 páginas, luego la comencé a dibujar encima con acuarela, cuadro a cuadro y una vez lista toda la animación su primera mano ordené las páginas para ir pintando una primera capa, luego una segunda y luego una tercera, así mientras un sector de la animación tenía 3 capas de pintura, otras tenían dos capas a una. Y así fui rotando, poniendo tres capas de pintura en la mayoría de la animación. La pintura en el papel de 200 gr. Seca muy pronto es necesario ocupar mucha pintura a base de bastante solución y agua para extender con facilidad y distribuir la pintura en un espesor prudente por toda la hoja. Pues así quedaba algo fantasmagórico que era la alusión que yo quería darle, de algo sugerente, y etéreo. Que no estuviera en su máxima definición. Como el papel era más común de lo que es el papel de acuarela grueso que se ocupa para hacer cuadros, me arriesgue y siento que acerté con el papel. Conseguí con este hacer buenas tomas difusas y traslucidas que abordaban bien la temática, al menos como yo quería, como objeto corpóreo. Pues así se cumplía mis estándares de tener un cortometraje no muy nítido. Esto ocurre cuando hay transparencias o colores de fondo disueltos. También es el caso de los colores vivos o vivificados. Estos corresponden a lo más tangible dentro del mundo surrealista que se propuso. Son cuyas formas y delineados son en tinta más cargada de pigmento para mantener los trazos bien marcados y lo más realistas posibles, ya no tan disueltos como describía anteriormente. Es así como esto se formuló de esta forma para hacer controversia entre el mundo fantasma y el mundo surrealista (ninguno más normal que otro) en el cual se desenvolvía el personaje. La verdad todo resulto muy deprisa el impacto de la noticia de mi amigo y el cierre de año que se aproximaba donde yo podía corresponder con mi corto.

Así fue ideal hacer el cortometraje con tiempo, sucedía que las cosas todavía faltaba que se analizaran y poder darle una vuelta a las emociones y no hacer a la fuerza algo tan dedicado a una familia, un amigo, etc.

Fue necesario un pincel delineador, un pincel redondo tamaño 5, un pincel redondo tamaño 6 y un pincel redondo tamaño 10, un cepillo de dientes sin uso, con esas herramientas hice los trazos los dibujos etc., un lápiz HB fue el que utilizó para dibujar los bocetos y en cuanto a las pinturas

son Tubos de pintura de 24 x 12 ml, colores brillantes altamente pigmentados para arte fino y artesanías

*“ La acuarela gira en torno a la cantidad de agua que uses. Puede ser un poco difícil de controlar, hasta que adquieres algunas técnicas.”*¹

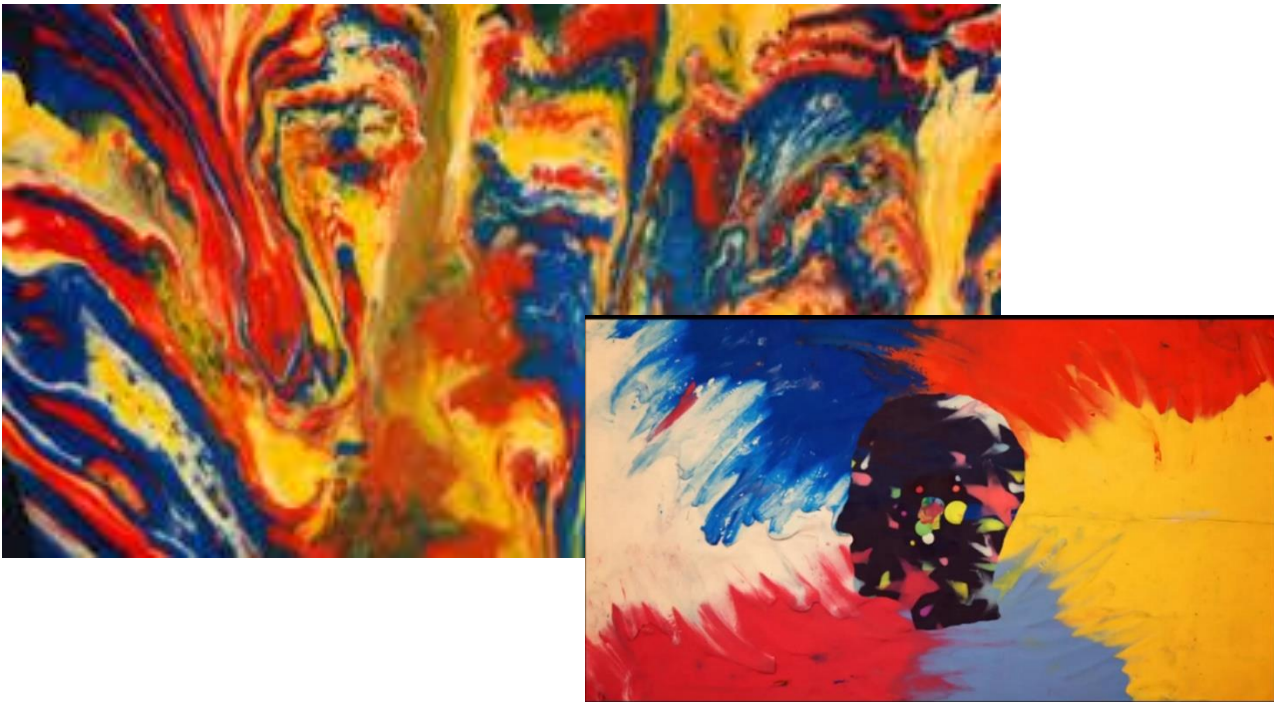
Estética. Esta es desordenada, animada, vivificada, componentes sólidos, componentes vaporados, cuerpos traslucidos, líneas círculos figuras varias coloridas. Todo en una pretensión referente al siguiente video musical pero apenas es un poco más sobrio; es del mismo carácter que el video que está aquí abajo, pero más solemne o más oscuro.

*“Cuando recién estas comenzando, una excelente manera de aprender es pintar usando material de referencia, en especial cuando no tienes inspiración inmediata en frente.”*²

Así fue como dice la cita, que encontré inspiración en los videos de clip audiovisual inspiración los cuales se encuentran en la siguiente lista.

1.-Tame mi pala - **Feels Like We Only Go Backwards** ³

<https://www.youtube.com/watch?v=wycjnCCgUes>

Este video retrata la inspiración primaria que yo quise reconstruir con mis materiales primarios, la pintura y el papel. Retratar una mixtura de muchos colores que reúnen un

formato informativo único para polucionar millones de imágenes e ideas respecto al concepto abordado que es la muerte, hay mucho color amarillo, color azul, color negro. Está bastante variado y no podría decir que tengo una paleta de colores fija, pues tiende mucho a tener temas con el amarillo y el azul constantemente pero no llega a ser referente fijo. Permuta mucho la transición emocional de los personajes en la composición de este. Podemos abordar a temas como la mujer en su

emancipación libre en su vestir y con alas, referentes al feminismo. Referentes a la violencia, un ojo muerto, un muchacho que muere por un disparo provocado por la misma mujer. Vemos cuadrados, formas, colores, un cuerpo en una tumba intentando salir, se le ve corriendo por el cementerio y lo succiona una tumba. Así muchas cosas en la secuencia son conceptos que se ven tomados en el cuadro a cuadro de pinturas, pequeñas pinturas que componen 2 minutos llenos de mensajes en lo posible difusos, de lo que sería un tema audiovisual, plástico. Definitivamente plástico por su dinamismo reevaluable por ser caricatura animada y dibujada bajo el punto de la muerte, desde la vida. Siendo muy rígido en su proceder y quizás muy escueto en tanto sus dibujos.

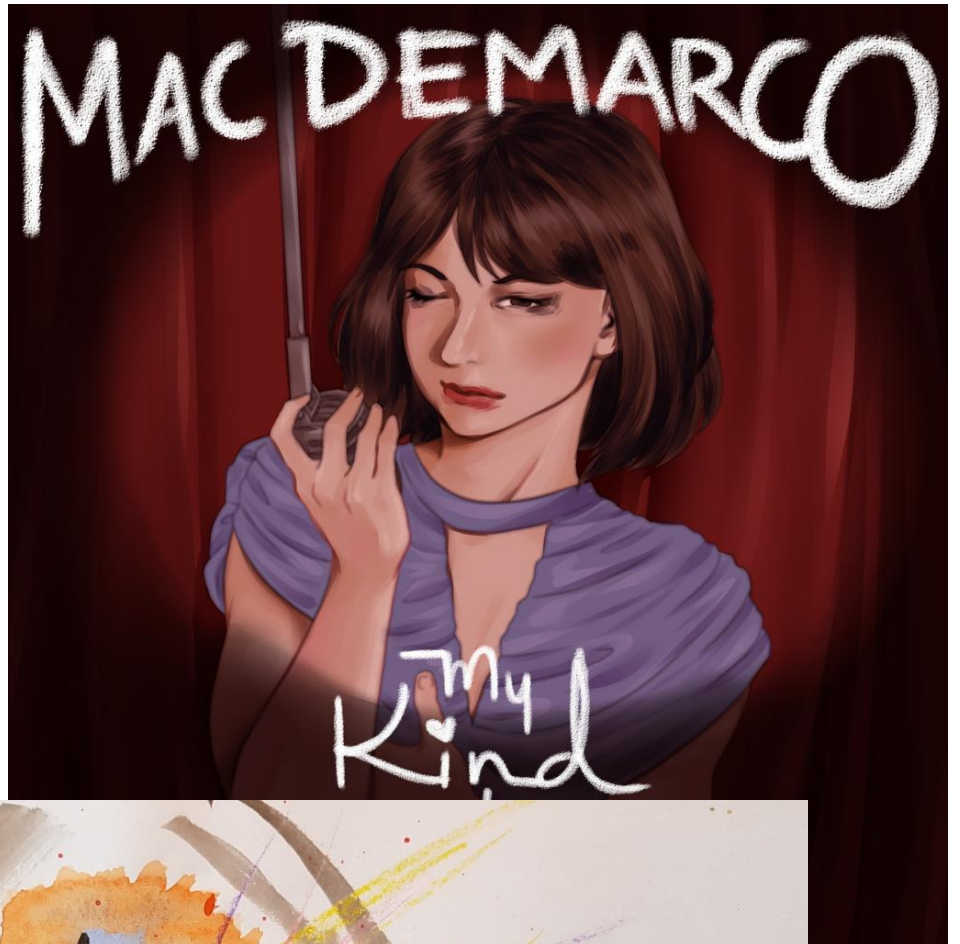
Otro referente visual sacado del video **The Beatles - While My Guitar Gently Weeps**⁴
https://www.youtube.com/watch?v=VJDJs9dumZI&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGAVMVJDJs9dumZI&start_radio=1

Canción que se iba a ocupar en primera instancia referente importantísimo en la inspiración auditiva

My kind of woman – Mac de Marco⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=wluBcb2T55Q>

Estos videos me marcaron mucho pues los oía bastante en ese tiempo, sus significados en las letras me gustaba, y encontraba visionario su forma de estar hecha es para mi la inspiración que me dio Tame im pala, Mac de marco, los Beatles y su video Gently weeps. Fuertes referentes para motivarme a hacer esta obra.

My kind of woman – Mac de marco

The beatles – My guitar gently weeps

El sonido. Creo que la dificultad de este tema es difícil de abordar cuando hago un trabajo audiovisual, donde es más posible cometer errores, y definitivamente donde uno puede llegar a los mejores aciertos.

siendo este el caso, la verdad lo mío fue algo parecido. Tenía la canción my kynd of woman de Mac de Marco para ponerla como fondo y animar sobre ella en toda la animación, sencillamente como un espiral que va al cielo, era para mí la canción más adecuada para el tema y hacerlo ver más rockero o como un videoclip amateur, totalmente muy confiada de que ese era la canción. Pero como nada puede fijarla a un movimiento, no podía dejar esta obra en las manos de un artista, elegido por su popularidad, y no por su real compaginación del compa de la música con el ritmo del video.

creo que este tema es un punto frágil. Pude haber elegido una mejor y me confié a ocupar una pista de música armenia, y por lo solemne de su melodía me sumí en que era lo

mejor que tenía para ese momento.

Sobre la música armenia, normalmente es ocupada para relajarse o meditar, y llegar a estados profundos de meditación tiende a ocupar instrumentos particulares como el Duduk un instrumento de viento que tiene la lengüeta de viento doble. La canción la saque de este compilado de You Tube

<https://www.youtube.com/watch?v=DuBjC0vzZrg&t=163s>

La primera canción que se escucha, es. Esto no solo tiene influencia de Armenia si no de Persia también. La verdad espero haberle dado en el hilo con la canción buscaba algo que no tuviera derechos de autor, revise música de Chopin, Mozart y solo encontraba cosas muy populares o alegres... de pronto me dijeron sobre la música árabe y buscando me salió la música armenia y persa ⁶. La canción dura justamente lo que los fotogramas pueden hacer un mínimo de desarrollo visual, tres minutos app.

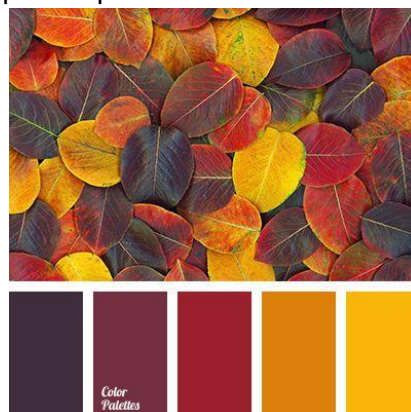
Ritmo en el montaje. Esto es un tema en el video. El ritmo que tiene es para mí importante, tanto, creo que sería prudente hacer más fotogramas para pensar en un ritmo con cadencia más rítmica, más corta. Para sentir que mi video muestra lo suficiente. Pero eso es una tarea que si o si debía dejarme para mí por un tema de que no iba apurar la inspiración pues aún no tenía claro el final u otra parte. Así que estoy obligada a ocupar un ritmo más o menos lento, no superfluo, pero si lento y que la historia se cuente en una cadencia de uno y medio a dos fotogramas por segundo. Algo muy lento pero que al mismo tiempo deja ganas de ver. Me gusta mucho el video su cadencia de todas formas con la música lo hace ver triste, pero creo que el sentimiento ameritaba que el ritmo fuera pausado y solemne, como dando un pésame a la situación creada que habla de morir, de nada menos que un paso sobre la vida y de nuevo al limbo de las almas. Es por eso por lo que aprecio mucho como quedo. Podría decir que es un ritmo necesario para la situación en la que se encuentra el corto y que en futuro encontrara la proliferación de su ser cuando hallan más visuales y más propuestas musicales que ocupar.

Sobre el color y la paleta de colores

La paleta de colores que ocupe esta sacada de la caja de acuarelas Karat Aquarell de la marca Staedtler los colores ocupados son:

Colores amarillos

Amarillo Cadmio

Amarillo oro
Amarillo naranja
Amarillo ocre

Colores Violáceos
Violetta
Maue

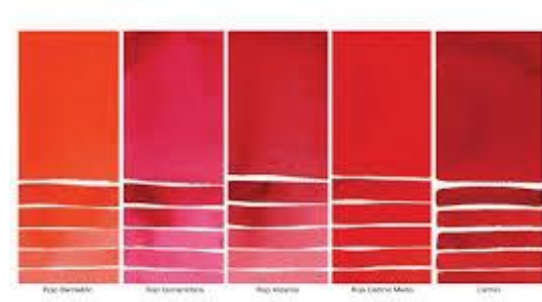
Colores rojizos
Rosé
Rojo escarlata
Carmesí alizarina
Bermellón

Colores azules
Azul cerúelo
Azul cobalto
Azul ultramar
Azul de Prusia

Colores verde
Verde claro
Verde vejiga
Verde intenso
Verde ftalo

Colores terraceo
Socre natural
Ocre quemado
Siena quemado

Negro
Blanco titaneo

Los colores fue algo muy importante de definir, era preciso comprender que temperatura de color sería la ideal y que arte iba a utilizar para ensamblar la idea, un arte de comic, de caricatura, de ilustración, de dibujo animado, más realista más abstracto, en fin fue todo viéndose muy rápido al principio y creo que no hay que bloquearse al crear por temor a que no parezca el resultado a lo que buscamos, pues es así como se encuentra el cometido, es porque siempre estuvo dentro nuestro la idea ideal y la maniobra donde retratar el asunto. Los colores amarillos retrataban para mí la conexión celestial la vida lo luminoso, la inocencia quizás. Los colores azules más submarinos junto a los violáceos retrataban la muerte lo descompuesto, así como los azules más purificados con agua el componente etéreo del difunto. Los colores rojos fueron usados en menor cantidad, no más para el vestuario del muchacho, la sangre también tenía una propuesta diferente a ocupar el rojo si no a ocupar el color negro para hacer lucir más obvio la muerte inmediata. Los cafés y el negro para dar la percepción de desconsuelo y poco aliento y de estar perdido.

EL ámbito de la animación en Chile

Este ámbito es un aspecto real que ha vivido la historia de la animación en la cinematografía de Chile con distintos autores y diferentes técnicas evaluadas han dado cabida al movimiento de la animación de una forma pionera como no se había visto en Latinoamérica antes. El camino de la animación en Chile fue tan veloz que cupo mucho el tema de la autoría participando en festivales de cine de Europa, Canadá, Australia, EE. UU.

En Concepción se estrena la primera película de dibujos animados el 25 de Julio de 1921, era muy prometedor y precoz el desarrollo del cine de animación chileno, es aún más pronto que la divulgación del ratón Mickey de Disney. Luego fue Argentina quien encabezó con un film de dibujos, hecho como largometraje de Quirino Cristiani en el año 1917. Estos trabajos de origen chileno fueron poco celebrados y menos aún felicitados por el primer mandatario en todo lo que fueron las primeras décadas de su desarrollo como hasta 1960. Los Dibujos tenían mucho ingenio pero poca fijación en cuanto a los problemas técnicos que los hacían ser un poco estáticos.

Luego vinieron los trabajos de la década de los setenta, dibujos como Angelito en canal 13, Tevito en TV nacional y el Búho, en canal 9 de la universidad de Chile⁷

Lo que sería un despertar florífero de animación y muy creativo, pero luego llegaría la

estancia de la parada militar con el comienzo de la dictadura y muchos registros de este tipo de dibujos sería destruido o quemado, por la policía. Así el destrozo del avance en la animación Chilena

Carlos González R. animaba en papel en la televisión nacional allí junto con otros cooperantes hizo a Tevito TV. Tevito vestía una capa de Drácula, unos guantes de box, tocaba la tutruca, y era el icono que representaba la televisión estatal del partido socialista. Fue incluso emitido bailando el mambo al aire por el TVN una vez terminada la dictadura.

Muchos de estos archivos y material valioso para la memoria de Chile también serían afectados por los destrozos ya mencionados por la dictadura militar

Esta también el angelito que animaba en el canal 13 en la televisión transmitían el himno de la universidad católica este angelito bailaba y tenía una radio muy divertida. Esta animación estuvo hasta fines de los años noventa, Nelson Cuadros fue su creador. Se habla de nuevas productoras como Anima en Valparaíso y Chile films, La universidad de Chile, canal 13

Así luego destacan autores de cortos que participaran en el extranjero y muchos cortometrajes importantes por su calidad fundamentos y creatividad.

Es en el 2000 cuando es el estallido del mundo de la animación en intervenciones como Mampato y Ogú en Rapanui 2002.

Papelucho y el Marciano 2007

Pulentos 2006

Villa dulce 2004

En el caso de la Escuela de cine de Valparaíso tenemos un representante con Las aventuras de Pancho Merluza Dirigido por Carlos Céspedes del 2006.

EL cine de animación en Chile siempre ha sido pionero desde principios del siglo XX se aceleró con las primeras muestras de cine de animación por los años 20' así ha seguido por las décadas innovando y dando la cara en un medio sin mucha experiencia y donde los aciertos son dentro del esteticismo de los dibujos, dentro de la anulación de los frentes sociales, afronto al régimen de dictadura, muchos artistas, a la censura, durante años se batió el cine de animación frente a la expresión del cine de autor participando en grandes industrias del cine bajo el seno de sus festivales tanto como es Italia, Francia,

Estados Unidos, Canadá, Australia

El cine de autor chileno también se vio en la época de los setenta ochenta noventa, el autor residente fuera de Chile tal vez con un poco más de asesoría recursos pudo proveer un buen cine de animación. Hasta un poco de tiempo atrás en las 2000 fuertes creaciones ya nombradas son la batuta de una nueva animación que también involucra lo digital.

Me llama la atención como se destaca en distintas técnicas las animaciones que pude recoger de un libro muy bueno sobre la animación.

- Papel cartón y tinta
- Ilustración
- Stop motion
- Filmado en 35 mm, color técnico de animación papel recortado
- Marionetas

- Muñecos
- Pintura
- Fotos recortadas sobre fotocopias coloreadas en tinta
- Animación digital

Me impresiona saber que Chile es un potente mundial dentro de la animación

Latinoamericana, me entusiasma pues saber que puedo participar en su crecimiento en un futuro es uno de mis sueños. Ver que pude hacer mi examen de título con animación y que fue posible para mí hacer algo con tiempo esfuerzo y dedicación me entusiasma aún más. También saber algunos trucos del cine como las posiciones de los planos, las reglas de oro, la iluminación, composición, arte, colores. Hacen que esté muy agradecida de la escuela pues es así como puedo desenvolverme mañana en el mundo de la animación sin temor, teniendo mi base sólida.

Conclusiones.

La animación tiene la plasticidad de poder fantasear y crear desde cero un personaje, un lugar, un conjunto de artículos que producen sensaciones, y mucha habilidad para ver a través de lo creativo la posibilidad de ir a nuevas dimensiones y volver de ellas al mundo real al que pertenecemos, sin embargo para los que más les causa efecto ir a esos mundos es a las personas que crean, las que hacen sus propias maquetas, las que luchan y se esfuerzan por hacer canales de televisión o videos que mandan a competencias o películas, de este modo cuando se inmiscuyen en el acto creativo a sus maquetas papeles pinturas computadoras, se quedan los creadores en sus mundos y de ahí no hay quien los saque.

En cuanto al acto creativo de hacer una animación podría agregar que es algo un tanto fácil al mismo tiempo que es difícil. Difícil si todas las cosas pueden ser difíciles cuando no hay energía desgano o una excusa vaga para no hacer algo bueno, Pero fácil es cuando esta en tu mano la creatividad y resulta imposible no dejarla salir y hacer que sea un efecto virtuoso de creación reiterada pues es fácil crear desde un cuadro al otro y así con los siguientes porque te parece tan cómodo. Es tan cómodo de repente tienes la mesa de luz y puedes hacer cuadros y cuadros resulta de tu imaginación y resulta casi sin esfuerzo, en poco tiempo tienes 50 hojas.

En cuanto a la época de los setenta me parece muy preocupante para los derechos humanos el sabotaje a la literatura arte y creaciones latinoamericanas y exportadas, que fueron quemadas y destruidas. estoy totalmente en contra de esto y siento que es muy importante valorizar a los pioneros que resistieron en el país colaborando con el cine y en especial el de animación, como si su influencia no haya sido la mejor para darse cuenta que hay que ser contestatario a la hora tanto de hacer discutir pero también de resistir y colaborar sin miedo haciendo proyectos.

En cuanto al análisis visto más delante de la muerte, es posible que uno como humano pueda visualizar sus pensamientos a través del arte de manera más fácil. Nunca converso estos temas tan dolorosos con las personas ni mis sentimientos porque me resulta difícil, pero en cambio con el poder de hablar de esto a través de una película, o mejor dicho un trabajo audiovisual sea cual sea su magnitud, es su contenido el que hace posible

desahogarse en lo máximo. Me parece muy terapéutico y más porque la misma agua es terapéutica, está demostrado que el agua y el trabajo con ella en la acuarela es fantástico para el dolor y el trauma

estoy muy orgullosa del resultado del corto, sé que lo continuaré y seguiré a delante en mi camino del que a hacer cinematográfico, pues es lo que amo y me ha costado mucho esfuerzo superarme y llegar hasta a qui.

La animación tiene la versatilidad e representar al autor como al que percibe la obra y representa los elementos por sus colores y ha cada elemento que pueda ser retratado por su técnica, no es menos decir que la animación podría ser para hacer los sueños realidad, pero también un acto terapéutico para quien lo hace y visiona.

Agradecimientos

En la carrera está el trabajo analítico el cual disfruto mucho. Es un lugar en donde el intercambio académico se expresa bastante bien la mezcla de saberes culturas orígenes y partes del país lo cual agradezco de corazón porque definitivamente de quien aprendí mucho fue de mis mismos compañeros, Quiero dar las gracias a mi profesor Diego Lobos que me guio en mi desarrollo. agradecer a Pascual Araya por su apoyo y agradecer a mis familiares y mis amigos. También agradecer a la escuela por enseñar en todas sus aristas de forma completa el arte de aprender del cine, muy valiosas experiencias y aprendizajes, para mi camino. Son las novedades de los estudiantes la guía del campo creativo que se fabrica año a año y es importante para mí pertenecer a una promoción nueva y colaborar con el cine de la escuela, mi obra fue una batalla entre las emociones y el desarrollo persona de la técnica de acuarela en forma plena durante 2 años aprox. Ha significado mucho para mi este trabajo y feliz seguiría trabajando en cosas como estas, donde uno crea escenarios y los plasma con pintura para ensoñarse con retratos llenos de cariño en lo que uno hace.

También decir que no es definitivo nada en el cine, lo que un día puede parecemos definitivo, al otro puede reconstruirse y no es bueno aferrarse a ideas que por lo general puede reemplazarlas una mejor. Así concluyo esta memoria una vez mas gracias, a mis profesores, familiares y amigos por el apoyo tan sincero que pude encontrar en ellos.

BLIOGRAFIA

- 1.- Barbara Roth. 2019. Acuarela, una guía para pintar en todo momento en todo lugar, Chile. Pág. 18
- 2.- Barbara Roth. 2019. Acuarela, una guía para pintar en todo momento en todo lugar, Chile. Pág. 40
3. **Feels Like We Only Go Backwards** <https://www.youtube.com/watch?v=wyajnCCgUes>
4. **The Beatles - While My Guitar Gently Weeps**
https://www.youtube.com/watch?v=VJDJs9dumZI&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGAVMVJDJs9dumZI&start_radio=1
5. **My kind of woman – Mac de Marco** <https://www.youtube.com/watch?v=wluBcb2T55Q>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=DubjC0vzZrg&t=163s>
7. Vivienne Barry. 2010. Animación, Pehuén, Chile, Pág. 88