

Defrost

Descongelar

Javier Montoya Moya
Diseñador gráfico.
Escuela de Arte José Nogué, Jaén- España.
hola@javimontoya.es

Recibido 02/10/2013
Aceptado 21/10/2013

Revisado 09/10/2013

RESUMEN

Este trabajo es una investigación en un proceso creativo. La indagación se lleva a cabo por dos caminos, por un lado hacia el comportamiento de la materia, y por otro lado hacia los mecanismos de registro.

En este segundo caso además en el sentido de que la producción que resulta como registro documental pueda ser tratada como producto artístico.

En la investigación sobre el comportamiento de la materia se ha trabajado con productos de características diversas que están congelados hasta su descongelación. Y en el campo de los medios documentales y creativos se ha trabajado con la creación de imagen en movimiento a partir de la fotografía utilizando las técnicas de stop motion y time lapse.

ABSTRACT

This work is research into a creative process. The investigation is carried out in two ways, firstly to the behavior of the material, and on the other hand to mechanisms for registration. So the production that is documentary record can be treated as an artistic product.

In research on the behavior of the matter, I have worked with products from various features that are frozen until thawed. And in the field of documentary and creative media, I have worked with the creation of moving image from the photo using the techniques of stop motion and time lapse.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigación, creación, animación en volumen, descongelación, parada de imagen, fotografía / Research, creation, stop motion, time lapse, defrost, photography.

Para citar este artículo:

Montoya Moya, J. (2013). Defrost. Tercio Creciente 4, págs. 51 - 64, más 3' 13".
<http://www.terciocreciente.com>



INTRODUCCIÓN

Decidí realizar un video experimental como una experiencia visual, en la que quedase plasmado de una forma espontánea, controlada, en la que el objeto principal actuase de forma autómatas, con vida propia.

A parte de los grandes rasgos que se pueden apreciar a simple vista, he querido hacer zoom, centrándolo en un plano detalle, ver qué ocurre y cómo se comportan los líquidos al descongelarse. Mostrando de una manera aislada, donde se concentra el punto de vista en la materia.

He querido comenzar el Stopmo con una intro para que diera paso a las escenas, quedando diferenciada del resto por un fondo oscuro, más corta y sin objeto congelado, sólo un cubito de hielo.

El resto de planos son similares en su conjunto, fondo blanco, y planos detalles del objeto. Los objetos que he congelado no tienen ninguna relación entre ellos, tan sólo buscaba texturas, formas y colores llamativos. La elección de los mismos como pura materia y la organicidad de las formas, el objeto en sí queda relegado a un segundo plano pues el concepto del mismo puede distraer el mensaje, por este motivo son planos detalle, buscando la abstracción de las formas en el mismo objeto. La principal intención era experimentar con el hielo, y plasmar el movimiento que no somos capaces de captar con una mirada.

La última escena la he invertido para reconstruir de alguna manera todo aquello que se ha descongelado y cerrar con un fondo negro. al igual que la intro. De este modo ayuda al espectador a diferenciar el comienzo del final pero además establece un juego de positivo y negativo que aporta ritmo, activando un dinamismo a la visión relajada plasmada.

He buscando un tema para el audio que diera sensación de frío y tranquilidad, que tuviera un ritmo marcado, con altibajos, pero que no fuera agresivo. Durante el video, la música acompaña a las imágenes con unos bombos y una caja que marcan los cortes de las escenas, y algunos de los movimientos del deshielo.

FUNDAMENTO METODOLÓGICO

Stop motion, animación en volumen, parada de imagen, foto a foto es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos o en acelerar el movimiento de procesos lentos, por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Parada de manivela, como sería la denominación

de este procedimiento de creación de imágenes en movimiento, en español, es realmente el fundamento de la imagen en movimiento, el nacimiento del principio cinematográfico. Actualmente usamos el término de animaciones de stop motion para denominar animaciones que no entran en la categoría de dibujo animado, ni en la de animación por ordenador; esto es, que no fueron dibujadas ni pintadas, sino que fueron creadas tomando imágenes de la realidad espacial. Aunque los personajes los hayamos inventado y creado con materiales diversos y sean de ficción, pero en volumen y ocupando el espacio.

Podríamos también definir esta forma de animar como la animación en estado puro, debido a que se construye el movimiento fotograma a fotograma de manera progresiva, hacia adelante, sin posibilidad alguna de retroceso.

Desde el ámbito de la creación encontramos multitud de procedimientos de animación en stop motion, esto es debido a que esta técnica de animación es un procedimiento artístico y cada autor adecúa dicha técnica a aquello que quiere expresar.

Time-lapse es como se denomina a la técnica fotográfica que en cinematografía da lugar a producciones que recrean acciones que suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. El efecto visual que se logra en el time-lapse consiste en que todo lo que se haya capturado se mueva muy rápidamente, como puede ser el movimiento de las nubes, la apertura de una flor o en nuestro caso el deshielo de un cubito.

En la actualidad existen dos métodos base para la realización de vídeos con la técnica time-lapse:

- Se filma una o varias secuencias de video, para posteriormente acelerarla (post-producción).
- Se capturan varias fotografías o imágenes fijas a determinados intervalos de tiempo y en la postproducción se unen y se les asigna una velocidad específica. De esta forma se logra el efecto time-lapse.

Esta técnica tiene múltiples usos cinematográficos y fotográficos, así como en multimedia, entre los que destacan:

- Mostrar sucesos cuya duración es por lo general muy larga.
- Realización de efectos especiales en cine: se muestra al personaje central de la acción a velocidad normal, mientras el fondo se mueve a velocidades superiores.
- Trabajos de carácter artístico.



Para ver vídeo pulsar la imagen

Javi Montoya
Defrost. 2013

Descongelar.

3 ' 13"
5.230 fotografías
796 fotografías (descartadas)

TOTAL 6.026 fotografías

No todos los elementos se descongelan igual. En un proceso natural, la descongelación es más lenta que la congelación, al ralentizarse la conductividad térmica en los tejidos congelados. Por otra parte el líquido que va quedando en la superficie congelada también aísla térmicamente y hace que sea todavía más lenta. Esto produce efectos y consecuencias como concentración, recristalizaciones...



PROGRAMA

Al ser un video experimental, tuve que esperar al primer día de grabación, para poder ver las pautas que debía seguir para la producción del trabajo (tanto que tuve que parar de fotografiar en la primera escena y volver a congelar el objeto para seguir al día siguiente). Decidí fotografiar un objeto por día, el tiempo para cada uno rondaba la hora, en algunos llegó a las dos horas. Para la post-producción todo estaba calculado, a no ser que surgiera algún imprevisto.

AGOSTO

			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
<u>12</u>	<u>13</u>	14	15	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

PRODUCCIÓN

ESCENAS	DÍAS	HORARIO
1	1 / 8 / 13	18.00 – 20.00 h
1	2 / 8 / 13	10.30 – 12.00 h
2	2 / 8 / 13	12.00 – 13.30 h
3	3 / 8 / 13	16.00 – 17.30 h
4	4 / 8 / 13	18.30 – 20.30 h
5	5 / 8 / 13	16.30 – 17.30 h
6	6 / 8 / 13	17.00 – 19.00 h

POST-PRODUCCIÓN

	DÍAS	HORAS
Imágenes	7 / 8 / 13	4 h.
Audio	7 / 8 / 13	2 h.
Montaje	8 - 13 / 8 / 13	20 h.
Memoria	16 - 18 / 8 / 13	–



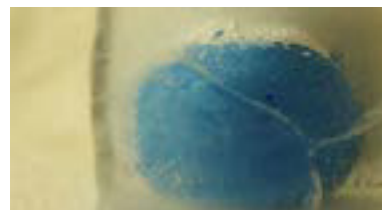
ESCENA/02

—
f 5,6
1/5 s
ISO 100
18-55a55mm

TOMA/01
120 fotogramas



TOMA/02
120 fotogramas



TOMA/03
176 fotogramas



TOMA/04
267 fotogramas



TOMA/05
130 fotogramas



TOMA/06
300 fotogramas



TOMA/07
240 fotogramas





ESCENA/03

—
f 5,6
1/10 s
ISO 100
18-55a55mm

TOMA/01
74 fotogramas



TOMA/02
84 fotogramas



TOMA/03
93 fotogramas



TOMA/04
136 fotogramas



TOMA/05
77 fotogramas



TOMA/06
88 fotogramas



TOMA/07
107 fotogramas



ESCENA/04

—
f 5,6
1/8 s
ISO 100
18-55a55mm

TOMA/01
91 fotogramas





TOMA/02
80 fotogramas



TOMA/03
74 fotogramas



TOMA/04
102 fotogramas



TOMA/05
73 fotogramas



TOMA/06
120 fotogramas



TOMA/07
94 fotogramas



TOMA/08
89 fotogramas



TOMA/09
173 fotogramas





ESCENA/05

—
f 5,6
1/25 s
ISO 100
18-55a55mm

TOMA/01
290 fotogramas



TOMA/02
131 fotogramas



TOMA/03
129 fotogramas



TOMA/04
106 fotogramas



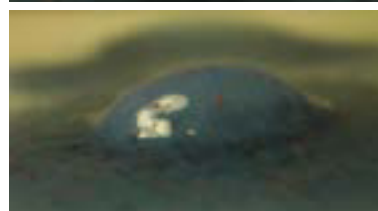
TOMA/05
167 fotogramas



TOMA/06
179 fotogramas



TOMA/07
165 fotogramas





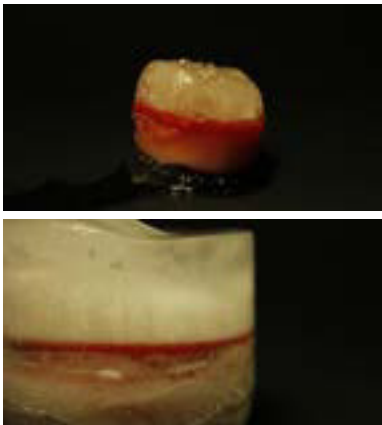
ESCENA/06

—
f 5,6
1/20 s
ISO 100
18-55a55mm

/ invertida

TOMA/01
426 fotogramas

TOMA/02
205 fotogramas



DESCARTES

Éstas tomas las realicé durante la fase de Producción, pero las descarté en Post-producción, en el montaje del video.



ESCENA/01
55 fotogramas



ESCENA/01
23 fotogramas



ESCENA/01
53 fotogramas



ESCENA/02
263 fotogramas



ESCENA/04
70 fotogramas



ESCENA/04
167 fotogramas



ESCENA/04
88 fotogramas

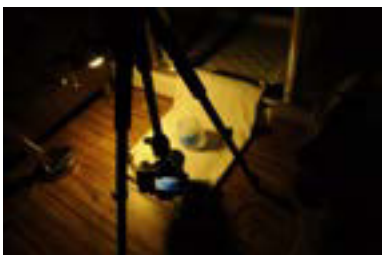


ESCENA/04
77 fotogramas

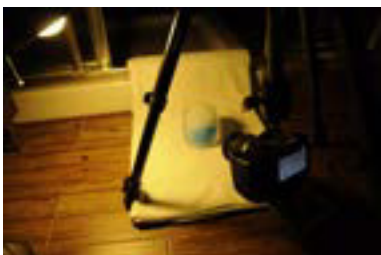


MAKING OF

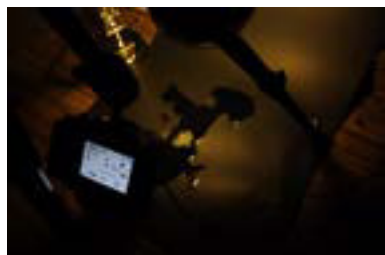
PRODUCCIÓN



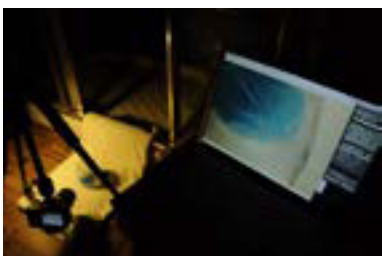
Coloqué el escenario para realizar las tomas, con una luz lateral que iba moviendo para iluminar según la situación y el enfoque que quería realizar en algunas de las escenas, la mayoría sobre una toalla para que no tuviera problemas con el agua descongelada.



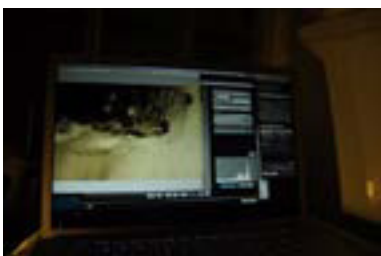
Para que el proceso de descongelación fuera un poco más rápido, utilicé un secador de pelo aplicándole calor al cubito, también en alguna escena utilicé sal para acelerar el proceso y experimentar con el hielo.



Dado el lugar donde realicé las fotografías, por la altura del objeto tuve que realizar las fotografías con el trípode cogiendo la cámara boca abajo, para que se pudiera acercar todo lo posible al objeto.



Las fotografías las realicé con la cámara conectada por usb al ordenador desde el que disparaba y controlaba toda la escena, tanto el enfoque como la velocidad de disparo.



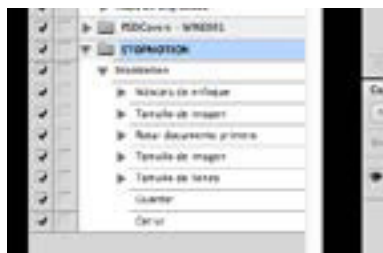
En algunas tomas realicé un desenfocado manual tocando el enfoque de la misma cámara y ayudándome de LiveView del mismo ordenador para lograr el efecto que deseaba.



En las escenas que no tienen toalla para empapar el agua descongelada, tuve que utilizar papel para recoger el agua con cuidado de no mover el escenario que era una cartulina negra.



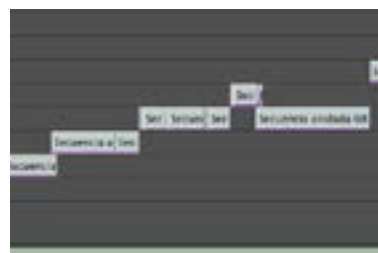
POST-PRODUCCIÓN



Una vez realizadas todas las tomas, cree una acción en Photoshop para retocarlas y adaptarlas al formato (enfoco, tamaño, rotar 180° y recortar la imagen) y reduciéndolas de tamaño para que no pesaran demasiado a la hora del montaje.



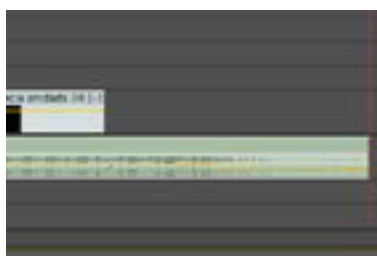
Después apliqué la acción a todas las imágenes por *Lotes*. Éste proceso fue bastante lento, porque tuvo que procesar más de 6.000 fotografías con un peso de alrededor de 1 ó 2 Mb por archivo.



Con las imágenes listas, las coloqué en Premier, organizadas por carpetas según # Escena, y las uní todas en una misma secuencia, las corté separando las tomas y comencé a adaptarlas según el audio.



El video no tiene ningún efecto, los cambios de luz y desenfoces, todos son recursos fotográficos realizados directamente en la toma. Todas las tomas tienen un ajuste del color utilizando *Equilibrio de color (RBG)* y *Brillo y contraste*. Algunas tomas tienen un fundido a negro según lo pidiera el audio.



Al final para acabar el video, en el audio realicé un corte y una bajada del volumen, acortando el tema original a 3:14.000, de los 4:55.255 de la duración total.



GUIÓN TÉCNICO

ESCENA/01

—
f 5,6
1/13 s
ISO 100
18-55a55mm

TOMA/01
63 fotogramas

TOMA/02
42 fotogramas

TOMA/03
27 fotogramas

TOMA/04
107 fotogramas

TOMA/05
48 fotogramas

TOMA/06
237 fotogramas





AUDIO



Artista	I'lls
Álbum	A Warm Reception
Tema	Outright*
Sello	Yes Please
Fecha de lanzamiento	17 - 6 - 2013
Género	Electronic, Pop
Componentes	Dan Rutman, guitarra Hamish Mitchell, teclado Simon Lam, voz y batería
Lugar	Melbourne, Australia
Web	http://illsmusic.bandcamp.com

I'LLS – OUTRIGHT*
Duración 4:55.255 (3:14.000)
44100 Hz
Estéreo
MP3 128 Kbps





REFERENCIAS

Costa, N. (2012). Titles for Mad in Spain Festival 2012. by Nando Costa, Production Company: Superfad, 2'15" <https://vimeo.com/40058332>

Dubosc, A. (2010). Food about you. Film de / by Alexandre DUBOSC (France, 1' 37" alexandre-dubosc.com <https://vimeo.com/11497879>

Dubosc, A. (2011). Alimation. Film de / by Alexandre DUBOSC, France, 2' 48", alexandre-dubosc.com <https://vimeo.com/23854203>

Hattler, M. (2008). AANAATT. Film by Max Hattler. www.maxhattler.com, 4' 43" <https://vimeo.com/27808714>

Piero, J., «¡Paren la manivela! ¿Quién inventó el stop-motion?», en Cinecrópolis.

Purves, B. (2011) Stop motion, Editorial Blume, (libro nº3, col. Técnicas de animación)

Thockler, C. (2012). Degiheugi - Un Jour comme un Autre. Film de/by Christophe Thockler christophethockler.com, 4' 33", <https://vimeo.com/52357642>

Thockler, C. (2012) (2011). Cusp, Film de/by Christophe Thockler christophethockler.com, 5'45", <https://vimeo.com/29781924>

Otras referencias:

<https://vimeo.com/16032355>

<https://vimeo.com/42706538>

<https://vimeo.com/42706538>

<https://vimeo.com/35475607>

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2oRU3b2t5Xo#at=20

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X1Y1AVdxPkE#at=84

<https://www.youtube.com/watch?v=MCavRG9sEYU>

<https://www.youtube.com/watch?v=Zm75ZMqRelE>