

La animación de autor desde la Universidad.

La creación personal dentro del marco académico.

Marina Soledad Pessuto

(UNC | Argentina)

Resumen:

Desde hace ya más de dos décadas podemos apreciar el crecimiento en el número de producciones cinematográficas realizadas desde el ámbito académico, que ingresan al mundo del cine como parte de la producción nacional.

Las instituciones de enseñanza audiovisual ocupan un papel importante en la formación de nuevos cineastas. En estos ámbitos no solo se le brindan las herramientas y conocimientos para la producción sino que también se suele alentar a un diálogo más personal para la creación, a la búsqueda de una poética de autor que defina las producciones.

"En general, los estudiantes no están sujetos a restricciones respecto al contenido o técnicas, que promueve la creación de *Independiente*". (Alder - 1999)

En esta ponencia se aborda específicamente el fenómeno de la creación autoral de animaciones a partir del análisis de dos cortometrajes de animación pensados y creados desde el proceso de Trabajo Final de Grado de la carrera de Cine y Tv de la Universidad Nacional de Córdoba:

- *Puntos* (2011) de Patricia Gualpa, que utiliza la técnica del *Stopmotion*, simulando *Cut Out* y *TimeLapse*.

- *RENAN* (2012) de Gaspar Perea Muñoz, que utiliza la técnica de dibujo Pivotado color y post producción digital.

Se intenta puntualizar en el recorrido personal e institucional que hacen las producciones desde sus inicios hasta llegar al producto terminado. Vislumbrar así los espacios académicos que fomentan el trabajo independiente dentro del marco de TFG (Trabajo Final de Grado), así como también poder indagar en la creación de las poéticas de cada uno, las elecciones que los definen como autores de sus propias animaciones.

Palabras Claves: Universidad - poéticas Animadas - Autor.

Introducción

La enseñanza de la animación dentro del marco académico formal es una realidad concreta que se desarrolla en nuestro país desde hace ya más de tres décadas, atravesando los diferentes espacios en que habita la animación nacional (producción, investigación, exhibición).

Esta institucionalización de la enseñanza de la animación (Gonzales, A. 2012) la mayoría de las veces trae consigo procesos de producción específicos incluidos dentro de la currícula, como son los trabajos realizativos, ensayos sobre el uso de técnicas puntuales que concluyen en pequeñas animaciones que dan cuenta del proceso de enseñanza/aprendizaje, del saber/hacer que se genera en esos espacios.

Puntualizando en esta búsqueda nos centraremos aún más específicamente en un proceso concreto de producción artística dentro del marco académico, el Trabajo Final de Carrera (TFC), específicamente circunscripto en la carrera de Licenciatura de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta instancia correspondiente a la última etapa en la formación de grado tiene dos opciones: realizar una investigación escrita que desarrolle algún aporte al campo del cine y/o las artes audiovisuales; o realizar una obra audiovisual acompañada de un escrito en el que se exponga la reflexión sobre la creación de la obra y la investigación del tema.

Dentro de esta última opción seleccionamos dos animaciones que surgen de estas formas de producción específica y que intentaremos analizar para poder encontrar esos elementos que comienzan a definir una poética del realizador.

la poética como una cierta "cosmovisión"(...) en ella están implícitas tanto la propuesta estética, la preferencia por ciertos materiales y técnicas, como el conjunto de ideas, sentimientos y valores que tiene cada artista acerca del mundo que vive, del arte del pasado y del arte de su tiempo y de la obra que realiza (Vicente, 2006)

Búsquedas: hacia una forma visual propia.

Este acercamiento plantea principalmente poder realizar un cruce entre las problematizaciones aquí surgidas sobre el concepto de independencia dentro del campo académico y el proceso de creación. Surgen así planteos alrededor de lo que se considera independiente y la confrontación que surge al ubicar este concepto dentro de un proceso institucionalizado.

Es por eso que para poder seguir indagando necesitamos delimitar qué consideramos como independiente dentro de un proceso de estas características, por lo cual nos apropiamos de la definición que Otto Alder reformula:

"Independiente"... se destaca por la libertad de los contenidos y la libertad económica para el artista. Es decir, la libertad en todas las fases de la producción de una obra. La única obligación en cuestión es la invención artística individual. (Alder, 1999).

Partiendo de esta definición, lo que el autor llama invención artística individual, está ligado al concepto de realización de "autor", un proceso donde la toma de decisiones se torna más personal, como un trabajo artesanal, donde en cada etapa se realizan elecciones (materiales, técnicas, narrativas, estéticas, etc.) que van construyendo un lenguaje propio, y donde el autor se enfrenta al desafío de dotar de significado a cada componente de su obra. (Siragusa y Pessuto, 2014). Es este conjunto de decisiones y elecciones que hacen a la obra, lo que se intentará describir y descubrir dentro del proceso de realización de las animaciones seleccionadas.

Análisis de casos

Puntos es un cortometraje realizado por Patricia Gualpa, bajo la premisa de ensayo animado que intenta exponer una idea concreta: la diversidad, los *puntos* de vista. Fue realizado bajo la técnica stop motion simulando cut out, haciendo uso de escenarios naturales. Su relato fue construido a través de entrevistas (ocho en total a cuatro parejas) sobre el concepto *ventana*, donde a su vez se dejan entrever las relaciones de pareja.

El tema de investigación que acompañó y atravesó el proceso realizativo fue el diseño de personajes. Esta exploración se centró en la creación de personajes a partir de registro sonoro, una construcción basada en audios de entrevistas realizadas. En esta breve descripción del proceso se pueden empezar a ver las diferentes elecciones realizativas que se tomaron:

- La confluencia de técnicas y estéticas, como fue mezclar la animación stop motion utilizando estructuras de personajes que respondían a una estética de figura recortada, enmarcándolos en ambientes reales al aire libre.
- La sistematización de entrevistas que luego se editaron para formar el relato final del cortometraje.

- Las fichas de diseño de personajes donde se desglosó la información que contemplaba desde su carácter y gustos hasta su vestimenta pasando por todos los puntos que caracterizan a un personaje.
- El proceso creativo de personajes donde se realizó una biblia con el diseño morfológico, colores, construcción, alturas, etc. Basado todo esto en un análisis del personaje desde la Idea, el Perfil y la Forma.
- La realización concreta de los modelos, donde también se indagó en la construcción de estructuras y diferentes posibilidades de materiales para una mejor performance en la animación.

Todo este proceso da cuenta de un posicionamiento claro por parte de la realizadora respecto a su rol y a la decisión consciente de sus elecciones para la construcción de la obra, haciendo de la animación una pieza muy limpia donde cada detalles tiene su lugar.

Podemos vislumbrar en el TFC momentos de reflexión, de revisión de las acciones y reformulación de las mismas que le permitió avanzar hacia la construcción de su relato, podemos advertir esto en la descripción del proceso de guionado, donde comenzó con la búsqueda de esos relatos a través de varias entrevistas que fue puliendo y perfeccionando hasta conseguir la que compondría la historia de su obra.

Renan es un cortometraje ficcional realizado con animación de dibujo pivotado y post producción digital, que tiene como tema central de su historia la añoranza que se plasma a través de la historia: "Una Familia vive en un Buque, varado y congelado, en el interior de un iceberg aislado de todo. La supervivencia y los recuerdos los llevarán hacia un mismo destino". (Perea Muñoz, 2012)

El tema de investigación que acompañó y atravesó el proceso realizativo fue la Animación y Sonido de un proyecto audiovisual, en el cual se intenta reflexionar sobre las formas de hacer, proponiendo indagar en la realización del cortometraje de dos formas:

- a) Animar sin ninguna referencia sonora
- b) Animar a partir de un sonido previamente registrado. Es aquí donde el proceso se desdobra para experimentar con los recursos narrativos sonoros, incorporando en este caso técnicas nuevas para el realizador (por ejemplo el *Foley*) y poniendo en tensión las formas de hacer aprehendidas.

Los resultados fueron variando a medida que experimentaba sobre los dos procesos y fueron aportando herramientas cada vez más específicas que no estaban determinadas antes de empezar pero me otorgaron una visión mucho más rica para el desarrollo de futuros proyectos animados... (Perea Muñoz, 2009)

El cortometraje se construye a partir de planos sonoros muy presentes y descriptivos de los espacios que en conjunto con los planos largos y lentos que muchas veces los acompañan hacen de esta elección estética parte de la poética.

La mirada propia: conceptos y opiniones de los realizadores.

En el marco de la investigación y para tener un acercamiento a la visión personal de los realizadores se decidió hacer unas pequeñas entrevistas para indagar sobre su posicionamiento frente al proceso y la experiencia de TFC, sobre sus elecciones personales que nos permiten dilucidar un poco más la búsqueda de su poética. Dentro de las reflexiones sobre la decisión de hacer una animación como parte de este proceso, podemos rescatar conceptos comunes como la identificación, el interés hacia la técnica de animación y la especialización que hicieron durante la carrera dentro de este ámbito. Aquí se destaca la presencia de la *Cátedra de Animación y elementos de diseño* y el *Centro experimental de Animación*, espacios académicos donde estos realizadores tuvieron una activa participación.

Pienso que es responsabilidad de los mismos estudiantes encontrar esos espacios, mirar esas instancias prácticas como oportunidades para experimentar. Es más una actitud de exploración de la visión personal que como estudiantes deberíamos desarrollar (Entrevista a Patricia Gualpa)

El germen de estos proyectos surgió en ambos casos de una idea, una inquietud o proyecto personal que venían procesando y que pudieron desarrollar, adaptar a los requerimientos del TFC.

Mi trabajo de Tesis nace como un cortometraje independiente y poco a poco fue incorporando contenidos sobre la interrelación del Sonido y la Animación para confirmarse como proyecto de investigación (Entrevista a Gaspar Perea Muñoz)

La exploración, la experimentación surge como un tema compartido de ambos realizadores que encontraron en el proceso momentos de búsqueda, de pruebas tanto en la técnica como en la narrativa. Lo que provoca un común aplazamiento de los tiempos de realización, y genera momentos de reflexión sobre el hacer.

Reflexiones

habrá que realizar nuestro trabajo buscando un estilo propio; hay que experimentar y adoptar aquello que no solo nos guste sino que también nos represente. Este es el momento de correr riesgos, cometer errores... (Sáenz Valiente 2008; 581)

Dentro del marco académico podemos encontrar diferentes grados de independencia relacionados a la producción audiovisual animada. Creo que nos acercamos al estado de independencia cuando las producciones se acercan más a procesos personales, producciones donde el director plasma sus inquietudes siguiendo un estilo propio, lo que Wells considera cine de autor (2009:147).

Cuanto realizás la tesis no se tiene real conciencia de la existencia de una huella, creo que el proceso de formación es la búsqueda de esa huella (Entrevista a Patricia Gualpa)

Y es el TFC un espacio donde podemos plantear un proceso más personal, donde tenemos la posibilidad elegir indagar en lo que nos interesa, de reflexionar desde el hacer con la posibilidad de ir tomando de la experiencia elementos que se conviertan en lo que en un futuro podría ser nuestra poética, nuestra huella como autores.

Referencias Bibliográficas:

AAVV (2012), *Haciendo Dibujitos en el Fin del Mundo*, Centro Audiovisual Rosario (CAR).

ALDER, O. (1999), "The state of independence", Publicado en *Animation World Journal Volumen 3 N° 10*. Disponible on line: <http://www.awn.com/mag/issue3.10/3.10pages/alderindi.html>

BRAS, L. R (1990), *Formas de Hacer Cine Animación*, dirección de Publicaciones de la Universidad de Rosario

GONZÁLEZ, A. (2010) "Hacia la identificación de la figura del autor en la animación argentina", en *Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisuales*. – AsAECA, Buenos Aires. Disponible on line: <http://www.asaeca.org/actas.php?pg=2&anio=2010>

GONZÁLEZ, A. (2012), "La enseñanza de la animación en Argentina", Publicado en *Actas del III Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisuales* – AsAECA, Buenos Aires. Disponible on line: http://www.asaeca.org/aactas/gonzalez__alejandro_-_ponencia.pdf

GUALPA, P. (2012), "Puntos, de la idea al diseño de personajes. Propuesta para el diseño de personajes en proyectos de animación". Tesis de grado Universidad Nacional de Córdoba– Facultad de Artes – Departamento de Cine y Televisión / Tesis de Licenciatura en Cine y Televisión.

PEREA MUÑOZ, G. (2009) "Sonido y Animación: generación, adaptaciones e interrelación". Tesis de grado Universidad Nacional de Córdoba– Facultad de Artes – Departamento de Cine y Televisión / Tesis de Licenciatura en Cine y Televisión.

SAENZ VALIENTE, R. (2008), *Arte y Técnica de la Animación*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.

SIRAGUSA, C Y PESSUTO, M. (2014), "Esos Jóvenes ANIMAdos: Animación, Universidad y Trabajos Finales de Grado", Ponencia presentada en el *IV Congreso de ASAECA (Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual)*, Universidad Nacional de Rosario, 13 al 15 de marzo de 2014.

Marina Soledad Pessuto | ANIMA2015: 161-168

VICENTE, S. (2006), "Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación artística", En *La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias*, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

WELLS, P. (2009), *Fundamentos de la animación*, Parramón Editores, Barcelona.

Marina Soledad Pessuto

Contacto: marinapessuto@gmail.com

El Estado de Independencia.

Actas del IV Foro Internacional sobre Animación - ANIMA 2015

Pessuto, Marina: "La animación de autor desde la Universidad. La creación personal dentro del marco académico." - Pág. 161-168, 2017

ISBN 978-950-33-1096-0 (E-Book)

<http://www.animafestival.com.ar/forum/home-2/actas-foro-academico/2015-iv-foro-iv-forum/>