

Creación de atmósferas visuales a través de diversas técnicas de ilustración y animación digital emergentes

Creation of visual atmospheres through various emerging digital illustration and animation techniques

María Fernanda Ventura Franco¹, Víctor Manuel Reyes Espino²

^{1,2}Departamento de Arte y Empresa de la Universidad de Guanajuato
mf.venturafranco@ugto.mx¹, vm.reyes@ugto.mx²

Resumen

En diálogo intertextual entre poesía, música coral, y ambientación visual digital, se desarrolla una experiencia en la que la ausencia y presencia se entrelazan enmarcados en atmósferas emocionales en el que se realiza un recorrido entre las diversas estaciones del año y en referencias estilísticas a la pintura de Remedios Varo el espectador se sumergirá en una experiencia estética de carácter audiovisual. En el desarrollo de este artículo se expondrá la metodología detrás de este concierto inmersivo.

Palabras clave: Poesía coral, ambientación visual digital, animación digital, experiencia audiovisual, concierto inmersivo, Remedios Varo.

Introducción

Con motivo de la edición número 66 de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, el 26 de enero del 2024 se acordó una colaboración entre el departamento de Arte y Cultura del Campus Central y la licenciatura en Artes Digitales del Campus Irapuato-Salamanca, para desarrollar un proyecto que involucrara poesía coral acompañada de piano en vivo, con una ambientación inspirada en el Video Mapping, a través de una proyección de una animación digital como el enfoque principal del evento.

La coordinación de dicho proyecto estuvo a cargo del Dr. Víctor Manuel Reyes Espino, coordinador del Programa de Artes Digitales, y la dirección creativa le fue asignada a la estudiante del mismo programa, María Fernanda Ventura Franco.

Esta propuesta visual, a su vez, contó con la participación de cinco estudiantes quienes fueron parte vital del desarrollo de los visuales del concierto coral: María José Martínez Molina, Lisset Gutiérrez Gallardo, Melissa Alejandra Mosqueda Morales, Enrique López Juárez y Maritza Rodríguez Valtierra.

Desarrollo

A lo largo del desarrollo de esta colaboración, fueron establecidas fechas para llevar a cabo juntas entre ambos departamentos de la Universidad de Guanajuato para aclarar dudas y metas en común, así como reuniones particulares del equipo de estudiantes de la licenciatura en Artes Digitales con el fin de designar tareas y estandarizar los gráficos que se utilizaron.

La primera reunión entre el departamento de Artes Digitales y el departamento de Arte y Cultura se llevó a cabo el 13 de febrero de manera virtual. Durante esta reunión se discutió la visión del director del coro de la universidad, el Mtro. José Francisco Martínez Rodríguez, y los requerimientos por parte de Artes Digitales. Posteriormente, el asesor del proyecto y la directora creativa acordaron la temática y línea narrativa que la ambientación visual seguiría, partir de una reinterpretación de las poesías incluidas en el programa del evento proporcionado por el director del coro.

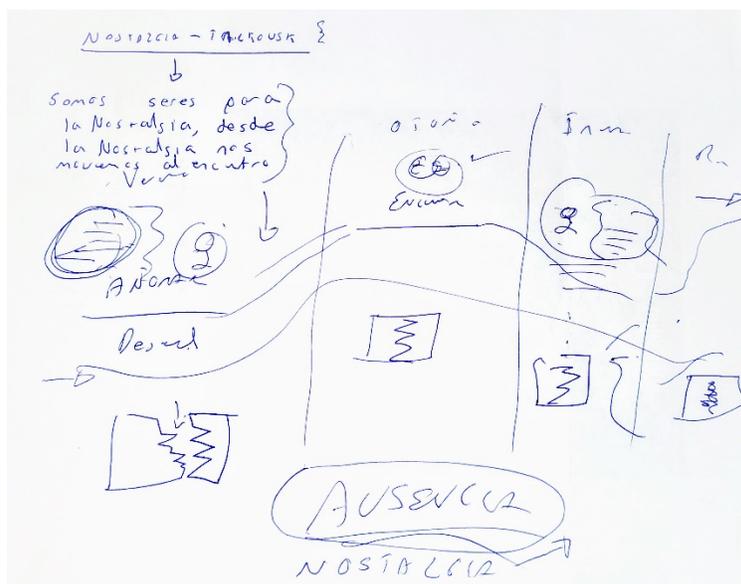

Figura 1. Lluvia de ideas - 13 de febrero de 2024
Fuente: Elaboración propia.

Se consensuó que los visuales en tiempo real seguirían una línea narrativa y estética inspirada por las estaciones del año, ya las piezas seleccionadas evocaban un sentimiento de añoranza, seguido por un encuentro amoroso, y concluyendo en una separación que termina en aceptación.

Se consideró que el mejor orden de estaciones para demostrar estos sentimientos sería verano, otoño, invierno y primavera. El razonamiento detrás de esta decisión creativa tiene que ver con los sentimientos usualmente relacionados con las estaciones. El verano tiende a relacionarse con un sentimiento de nostalgia, el otoño con la calidez de su paleta de color y la seguridad que su clima provee, el invierno se conecta con los cierres de época y la tristeza, y la primavera con el renacimiento. Por último, el concierto se llevaría a cabo el 20 de marzo, al inicio de la primavera.

Programa Concierto Coral a través de la poesía:

1. Me gustas cuando callas, de Blas Galindo/Pablo Neruda (Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 1924)
2. Amanecía en el naranjel, de Carlos Jiménez Mabarak/F. García Lorca (Lorca F. G., Cancioncilla sevillana, 1927)
3. Fragmento, de José Francisco Martínez/R. López Velarde (Velarde, Fragmento, 1905)
4. ¿Qué será lo que espero?, de José Francisco Martínez/R. López Velarde (Velarde, La devota sangre, 1916)
5. Romance sonámbulo, de José Francisco Martínez/F. García Lorca (Lorca F. G., Romancero gitano, 1928)
6. Es tiempo, de Francisco J. García Ledesma/Mariana Bernárdez (Bernárdez, 1986)
7. Te quiero, de A. Favero/ M. Benedetti (Benedetti, 1974)
8. Balada de un día de julio, de Leo Brower / F. García Lorca (Lorca F. G., 1919)
9. El viento en la isla, de José Francisco Martínez / Pablo Neruda (Neruda, Los versos del capitán, 1952)

Esta idea se manejaría de forma conceptual, ya que para que la experiencia fuese inmersiva, era importante que el protagonista fuera la audiencia, quienes experimentarían este cambio de estación por su cuenta.

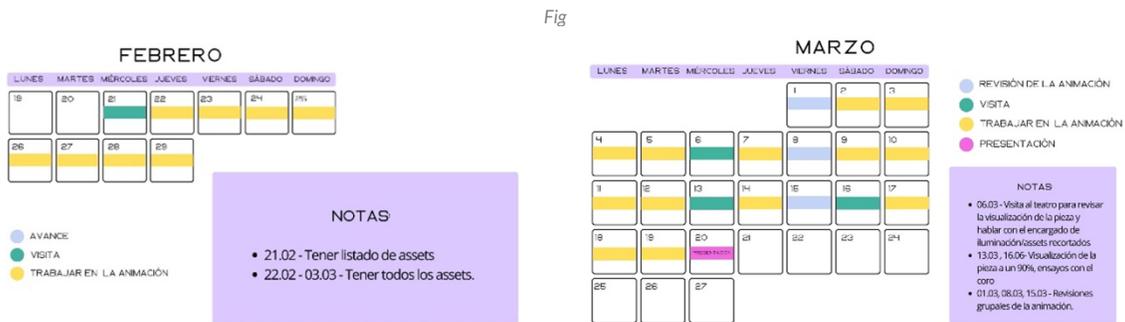
La primera visita a las instalaciones del Teatro Principal en Guanajuato, locación en la que se llevaría a cabo el programa, se llevó a cabo el 21 de febrero. Los estudiantes y el asesor de proyecto tuvieron la oportunidad de analizar el espacio con el que contábamos, las vistas con las que cuenta el recinto, así como nuestro plan para proyectar.

Figura 2. Visita de Scouting - 21 de febrero de 2024
 Fuente: Elaboración propia.

Durante este mismo recorrido, se planteó la posibilidad de utilizar los paneles de la concha acústica del escenario como superficies de proyección, algo que se quedaría confirmado en la siguiente ocasión reunión en el teatro.

A su vez, se realizó una entrega de cronograma de parte de los estudiantes de Artes Digitales, que serviría para gestionar las siguientes visitas y revisiones de trabajo del equipo en futuras juntas de trabajo, así como ensayos con el coro.

Figuras 3 y 4. Cronograma - 21 de febrero de 2024
 Fuente: Elaboración Propia.

Posterior a esta visita de locación, la directora creativa realizó una guía de estilos con el fin de que existiera unidad a través de cada pieza visual a proyectar. Las principales inspiraciones detrás de este moodboard fueron Nostalgia, de Andrei Tarkovsky (Tarkovsky, 1983), La Cenicienta (Reiniger, Aschenputtel, 1922) y Las Aventuras del Príncipe Achmed (Reiniger, The Adventures of Prince Achmed, 1926) de Lotte Reiniger, Fine Feathers de Evelyn Lambart (Lambart, 1919), y principalmente, la obra de Remedios Varo, que se acordó usar como el principal recurso visual del evento, ya que el estilo de animación cut-out digital se prestaba para darle vida a su obra de forma virtual. Por convención, las paletas de colores de cada estación estaban delimitadas por la misma obra de Varo, quien contaba con muchas obras relacionadas con las estaciones del año y la naturaleza.

El siguiente paso fue reunir las piezas de la artista seleccionada en la mejor resolución posible, y comenzar el proceso de recorte de cada elemento en las pinturas que pudiera ser animado de manera individual. Se utilizaron 73 piezas de Remedios Varo en la realización del material visual de la presentación, de las cuáles fueron tomados múltiples elementos, tales como árboles, animales, barcos, entre otros. El trabajo de recorte fue distribuido de forma equitativa entre los participantes del proyecto. Así mismo, también se hizo uso de imágenes libres de derecho de autor a manera de fondos sólidos para cada escena.

Figuras 5, 6, 7 y 8. Obras de referencia de Remedios Varo – Mujer saliendo del Psicoanalista, Hallazgo, Alegoría del Invierno, el Jardín del Amor.
Fuente: Historia Arte (MVM, 2018)

En la segunda visita al teatro, se conversó con el encargado del teatro, el director del coro, el departamento de Arte y Cultura y en encargado de luces. En conjunto, se acordó el acomodo de los paneles acústicos en el escenario, las locaciones de los proyectores laterales, las tonalidades de las luces de ambientación, la posición del coro y las estaciones de monitoreo de los estudiantes de Artes Digitales, quienes tendrían que manipular la proyección de manera síncrona y en comunicación a través de micrófonos.

Dichas pruebas se llevaron a cabo el 6 y 13 de marzo, días que se utilizaron para asegurar que los valores e inclinaciones de los proyectores fuera la correcta, además de hacer ligeros cambios en la iluminación del teatro y escuchar al coro ensayar y planificar los cambios de escena de cada uno de los tres paneles (ver figura 9).

Figura 9. Pruebas de luces, proyección y locación.
Fuente: Elaboración Propia.

Tras estas convenciones, se trabajaron algunos mockups para hacer pruebas de proyección en la siguiente reunión en el teatro. La maquetación de dichos escenarios fue clave para la etapa de animación, pues sirvieron a manera de storyboard, así como para probar que los colores de cada estación fueran representados de manera fiel.

Figuras 10, 11, 12 y 13. Pruebas de maquetación.
Fuente: Elaboración propia.

La división del trabajo de animación fue asignada de tal forma que cada integrante del equipo animara dos piezas del programa, a excepción de la pieza perteneciente a invierno, cuya duración era la mayor.

Figura 14. Presentación final.
Fuente: Fuente: Cultura UG (Universidad de Guanajuato, 2024)

El día 20 de marzo de 2024 se llevó a cabo el Concierto coral a través de la poesía. Durante ese mismo día, se llevó a cabo un ensayo general donde el equipo de Artes Digitales hizo pruebas de comunicación y video durante la práctica del coro. Para esta presentación, fueron necesarios 3 proyectores; 1 proyector de 16 mil lúmenes, y dos de 10 mil lúmenes. En cabina, trabajaron dos miembros del equipo monitoreando el cambio de luz y la pantalla central, y a los costados del escenario se montaron dos estaciones de trabajo para controlar los cambios de imagen en los paneles laterales. El escenario se mantuvo vacío para darle énfasis a la proyección, y el coro fue posicionado a los costados de la planta superior del teatro. Durante cada estación existieron cambios de iluminación apegados a la paleta de colores de su respectiva pieza. Las animaciones fueron manejadas a través de OBS, un software diseñado para la transmisión multimedia, que permitió crear ciclos de video durante todo el evento, asegurando que la pieza pudiera ser alargada o recortada dependiendo de los tiempos de la música en tiempo real del concierto.

Conclusiones

El concierto tuvo un recibimiento muy positivo por parte del público, llenando el recinto de espectadores. La alianza entre ambas ramas de la Universidad de Guanajuato demuestra un futuro lleno de posibilidades en lo que refiere a eventos audiovisuales.

Referencias

- Benedetti, M. (1974). Poemas de otros. Madrid: Visor Libros.
- Bernárdez, M. (1986). Tiempo detenido. Ciudad de México: E.A.
- Lambart, E. (Dirección). (1919). Fine Feathers [Película].
- Lorca, F. G. (1919). Libro de poemas. Madrid.
- Lorca, F. G. (1927). Cancioncilla sevillana. Madrid: Fundación Cuatro Lunas.
- Lorca, F. G. (1928). Romancero gitano. Madrid: Revista de Occidente.
- MVM. (3 de Abril de 2018). Remedios Varo. Obtenido de Historia Arte: <https://historia-arte.com/artistas/remedios-varo>
- Neruda, P. (1924). Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Santiago de Chile: Editorial Nascimento.
- Neruda, P. (1952). Los versos del capitán. Italia: Imprenta L'Arte Tipografica.
- Reiniger, L. (Dirección). (1922). Aschenputtel [Película].
- Reiniger, L. (Dirección). (1926). The Adventures of Prince Achmed [Película].
- Tarkovsky, A. (Dirección). (1983). Nostalghia [Película].
- Universidad de Guanajuato. (20 de Marzo de 2024). Facebook. Obtenido de Cultura UG: <https://www.facebook.com/photo?fbid=904596841715632&set=pcb.904598405048809>
- Varo, R. (s.f.). Alegoría del invierno. Alegoría del invierno. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Anglès.
- Varo, R. (s.f.). El Jardín del Amor. Jardin d'amour. Colección Particular, España.
- Varo, R. (s.f.). Find. Hallazgo.
- Varo, R. (s.f.). Mujer saliendo del psicoanalista. Mujer saliendo del psicoanalista. Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.
- Velarde, R. L. (1905). Fragmento. Zacatecas.
- Velarde, R. L. (1916). La devota sangre. Ciudad de México: Revista de Revistas.

