

"Animación: Cómo concretar la imaginación"

Creo que la exposición global puede abolir la indiferencia, el prejuicio y la desconfianza que separan a los pueblos quienes de no ser por eso tienen mucho en común. Cualquiera que sea el medio, la expresión creativa representa un poderoso lenguaje poético, emocional o visual comprensible y sentido por todos. A través de ella la gente en todo el mundo puede comunicar e inspirar a los demás, dando forma a la apreciación y al respeto mutuo. Cuando un lenguaje es alimentado por una sincera y sentida expresión personal, puede convertirse en un potente heraldo de los ideales, sentimientos, culturas, aspiraciones, sueños y esperanzas que todos tenemos. Cada uno de nosotros tiene un mensaje, ideas potentes, profundamente sentidas y una gran necesidad de compartirlas con los demás, para marcar una diferencia en nuestro tiempo de vida.

Debido a nuestras presiones sociales, de crianza, y a la necesidad de ajustarse y adaptarse, a medida que crecemos perdemos la inocencia y los sueños del desenfundado "niño que llevamos dentro". Nuestra ilimitada imaginación innata y el deseo de ser un mago capaz de transformar el mundo de la realidad o bien se disipa en el aire o cae en hibernación cada vez más profunda con cada año que pasa. Cuando somos padres vemos en nuestros hijos con asombro todas las cualidades que hemos perdido, y que en un instante han despertado con el milagro de la vida. Y entonces, cuando la emoción se asienta, hacemos con ellos lo que hicieron con nosotros, les enseñamos reglas de pragmatismo y conformismo. Entonces, ¿Aún existe alguna esperanza para nosotros? ¿Cómo reavivar, liberar y fortalecer la imaginación para explotarla al máximo y para abrir nuestras mentes a la concepción intelectual "ingrávida e independiente de la realidad"?

El objetivo de este encuentro animado es sembrar una mayor conciencia de nuestro poder imaginativo y la conciencia de nuestros sentimientos más internos y más profundos que, de ser revelados, pueden inspirar ideas artísticas y conducir a su realización.

1. Ideas, el desarrollo de conceptos debe ser totalmente independiente de la tecnología o la metodología de producción.
2. Sin ideas significativas hasta las tecnologías más increíbles que utilizemos resultan sin sentido e impotentes.
3. Ideas que actúan como extensiones de nuestra persona pueden y deben impulsar y motivar a toda empresa creativa.
4. El medio de animación libera la imaginación que inspira ideas, faculta la libre expresión y la creatividad
5. La buena animación, o cualquier arte o medio de comunicación, no imitar la realidad, sino que crea sus propios mundos nuevos.
6. La animación nos permite viajar a través del tiempo, el espacio y el pensamiento, nos libera de la realidad, las leyes físicas, la gravedad mental o física o los pragmatismos que gobiernan el mundo en que vivimos. La animación nos libera.

Al observar películas de animación de artistas de diversas partes del mundo no solo comenzamos a darnos cuenta de las diferencias entre nosotros y de la forma en que

nuestras circunstancias específicas (ya sean políticas, sociales, culturales, geográficas o económicas) dan forma a nuestras ideas y nuestro arte, sino que también aprendemos a apreciar lo que nos hace diferentes de una manera única.

Por lo tanto, exploraremos las cualidades únicas de la animación que pueden, en las manos y mentes correctas, convertirla en algo mágico, coherente y poderoso. Como resultado de esto tal vez podamos descubrir nuevos potenciales en nosotros mismos.

Mediante la exploración de diversos medios basados en el arte, diseño y el tiempo, ilustraremos cómo los artistas de diversos orígenes e ideologías, condiciones geográficas económicas o políticas, usan el arte para expresar su pasión, amor, tragedias, críticas, para exigir el cambio, rebelarse contra la opresión, el status quo, y otras condiciones. Ustedes buscarán sus propios ejemplos del arte que actúa como un fuerte y significativo "heraldo del cambio", que conecte con ellos como individuos. Investigarán las circunstancias multifacéticas, los antecedentes y situaciones que inspiraron al artista que hayan seleccionado en la creación de sus obras de arte, sin importar cual sea el medio. A continuación, justificarán por qué los artistas seleccionados y sus obras tienen conexión con ellos como individuos, y deben estar listos para defender sus argumentos.

Al configurar este curso basado en los estudiantes, mi objetivo es ofrecerles una oportunidad para descubrirse a sí mismos y al mundo, a hacer juicios reflexivos que conduzcan a una reevaluación potencial, todo lo cual puede resultar en la inspiración y purificación de sus propias ideas, opiniones y sus propias voces como artistas, innovadores o intelectuales.

La animación fusiona todas las formas de arte en una sola: la escritura, el dibujo, el diseño, la narrativa, la fotografía, la puesta en escena, actuación, coreografía, iluminación, diseño de sonido, dirección de arte, dirección y producción cinematográfica. La capacidad de mezclar de forma efectiva todas estas disciplinas requiere dominio del lenguaje de la animación y de un amor apasionado por su magia.

"Poderes mágicos de animación"

Para encender, liberar y potenciar al máximo su imaginación debemos abrir nuestras mentes y abrazar una forma de pensar "ingrúvida e independiente de la realidad". Nos revela un estado de creatividad mental en el que todo es posible y nada es impensable, sin límites de tiempo, espacio, realidad, reglas, presiones sociales, aquello que es correcto o incorrecto, las leyes físicas o mentales y la gravedad. Esto alimenta la imaginación, inspira ideas, innovación, historias y la visión de lo que es posible. Aprender a apreciarlo y practicarlo es vital para nuestra creatividad.

Imagine que se le concede un deseo - cualquier cosa que usted desea. ¿Qué sería? ¿Cómo tu imaginación, liberada de la realidad y el pragmatismo, se aprovecharía de ello? Por lo tanto piensa en ello como el único momento lo que te permite alterar el status quo, expresar tus ideas, emociones, dolor, alegría o la historia que hasta ahora has llevado dentro de ti. No pierda este deseo en algo mundano por temor al riesgo.

Este curso está dedicado a las historias que los estudiantes conciban, a las que hagan storyboard y animen hasta convertirlas en cortometrajes basados en lo que constituya un

reflejo de su individualidad y de lo que quieran expresar y compartir con el mundo. Los estudiantes imaginarán, diseñarán, crearán y darán vida a su propio mundo, y a su propia manera. Como Dioses todopoderosos de sus mundos determinarán las reglas que rigen estos mundos, y los seres que lo habitan, si existen. Sin necesidad de conformidad. Ellos decidirán si existen la gravedad o el tiempo y si es así, ¿cómo funcionan? Definirán las razones de su existencia, descubrirán sus poderes infinitos como artistas. La imaginación es el único límite – así que empujen más allá de sus límites, y todavía un poco más.

Comience por buscar en su interior. ¿Quiénes son, qué los hace únicos, qué los excita? ¿Qué los hizo ser tal cual son? ¿Cuál es su pasión, su mayor sueño o deseo? Purifíquelo y luego escriban una breve sinopsis de su idea. A continuación, dibujen un storyboard que capture su evolución en el tiempo, utilizando un lenguaje visual mágico ingravido

e independiente de la realidad. Explore las transiciones metamórficas de las formas, los espacios, las ideas, el tiempo, todo lo cual hace a la animación tan poderosa e ilimitada y visualmente poética y mágica. Ustedes solos, sin la ayuda de un equipo, influencias o reglas, estarán en control de todo. Esto les da un inmenso poder. Úsenlo con sabiduría. Hagan un cortometraje que convierta su deseo en realidad, que impacte a aquellos que lo vean.

CLASE 1: Parte 1: Presentaciones y discusión de las expectativas individuales de cada uno.

Presentación: "Las ideas imponentes versus las tecnologías increíbles, que es la TI": Retrospectiva de la obra de diversos artistas de la animación de diferentes culturas e ideologías. Discusión del poder de las ideas que actúan como mensajero de culturas, ambientes políticos, voces de rebelión o agente de u cambio. En el mundo actual perneado por la tecnología qué es la verdadera TI: ¿se trata de la increíblemente poderosa tecnología o de ideas que nos expresan? Esta presentación será seguida por la posibilidad de debatir, discutir o añadir algo al tema.

Parte 2: "Desarrollo del concepto creativo a través de storyboards": La animación pone infinito el poder en manos de su creador. El artista se convierte en un Dios en el mundo del diseño propio, un mundo que no está atado por la realidad. La imaginación del artista es la única restricción.

Ejercicio 1: Muestra el mejor ejemplo de tu trabajo anterior, el que mejor te refleje

Ejercicio 2: Sinopsis corta que describa verbal y visualmente tu historia y su meta.

Ejercicio 3: Storyboard 1 “**Quién soy**”: preséntate, expón lo que te hace único, ya sea bueno o malo? Hazlo en un máximo de 12 paneles. Digitalízalo para hacer una proyección en el aula.

CLASE 2: Parte 1: Revisión de trabajos anteriores presentadas por cada uno de los estudiantes.

Storyboard 1: Revisión, crítica y propuestas de mejoras, de todos los participantes.

Parte 2: proyecciones de películas y análisis de temas tales como: historia, originalidad, ideas, uso del poder mágico de la animación, la fotografía, la falta de gravedad, fortalezas y debilidades.

Discusión del poder de la metamorfosis: la magia, la independencia de la realidad, cambios o viajes en el tiempo, transiciones y transformaciones simbólicas a través de las ideas o el espacio o ambos.

Ejercicio 1: Corrección del primer storyboard, inyección ideas ofrecidas o inspiradas por la crítica.

Ejercicio 2: Sinopsis corta que describa verbal y visualmente tu segunda historia y su objetivo.

Ejercicio 3: Storyboard 2 "El mejor momento de mi vida": ¿qué lo hizo así, qué sentiste, cómo te cambió? Hazlo en un máximo de 12 paneles digitalizados para la hacer una proyección.

Ejercicio 4: Muestra tu animación favorita y prepárate para defender tu selección.

CLASE 3: Parte 1: Revisión del storyboard 2 con crítica y debate por parte de todos los participantes de la clase.

Parte 2: Proyección y análisis de películas traídas por cada estudiante, defensa de su selección y las razones para ello. ¿La elección será compartida o negada y si es así, por qué?

Ejercicio 1: Corrección del último storyboard, inyección de ideas ofrecidas o inspirados por la crítica.

Ejercicio 2: Sinopsis corta que describa verbal y visualmente tu historia y su objetivo.

Ejercicio 3: Storyboard 3 "El peor momento de mi vida", ¿cómo te hizo sentir, cómo te cambió?

CLASE 4: Parte 1: Revisión storyboard 3 con crítica y debate por parte de todos los participantes de la clase.

Parte 2: Proyección de la película y el análisis de temas ya descritos en la parte 2 de la Clase 2.

Ejercicio 1: Corrección del último storyboard, inyección de ideas ofrecidas o inspirados por la crítica.

Tarea 2: Sinopsis corta que describa verbal y visualmente tu historia y su objetivo.

Ejercicio 3: Storyboard 4 "Si yo tuviera un deseo" lo que pedirías, ¿cómo te transformarías a ti y a tu vida? Otra oportunidad para encender su imaginación al máximo.

Ejercicio 4: Muestra a la peor película de animación y prepárate para junto a nosotros. La elección será compartida o rechazada, de ser así ¿por qué? ¿Pensamos igual o diferente y por qué?

CLASE 5: Parte 1: Revisión del guión gráfico 4, con crítica y debate por parte de todos los participantes de la clase.

Parte 2: Proyección y análisis de las peores películas de animación seleccionados por cada uno de los estudiantes, defensa de su elección frente a las opiniones de los demás.

Ejercicio 1: Corrección del último storyboard, inyección de ideas ofrecidas o inspirados por la crítica de la clase.

Ejercicio 2: Sinopsis corta que describa verbal y visualmente tu historia y su objetivo.

Ejercicio 3: Storyboard 5 "Al otro lado del AGUJERO NEGRO": las posibilidades son infinitas, nadie sabe la verdad y por lo tanto nadie tiene la razón o no la tiene, así que a despegar y a volar.

CLASE 6: Parte 1: Revisión del guión gráfico 5 con crítica y debate por parte de todos los participantes de la clase.

Parte 2: Proyección y análisis de la película.

Ejercicio 1: Corrección del último storyboard, inyección de ideas ofrecidas o inspiradas por la crítica.

Ejercicio 2: Sinopsis corta que describa verbal y visualmente tu historia y su objetivo.

Ejercicio 3: Storyboard 6 "Por decisión propia": Muestra los poderes mágicos que has obtenido. Usa el lenguaje cinematográfico, punto de vista de cámara, espacio, metamorfosis, viajes en el tiempo y el espacio, mundos dentro de otros mundos, todo vale. Recuerda, eres el Dios todopoderoso de tu mundo.

CLASE 7: Evaluación parcial. De calificación. ¡Preséntate o sufrirás la ira de las poderosas Musas!

Trae la sinopsis y el storyboard 6 **MÁS** otro storyboard que consideres uno de tus mejores.

Se hará una selección de los mejores storyboards creados hasta ahora por cada uno de los participantes. Discusión del mejor estilo y la técnica en la realización del storyboard: dibujo, pintura, 2D digital, stop motion, 3D, CG, vídeo, pixelación, medios experimentales, medios mixtos o se trata de tu propio estilo.

Ejercicio 1: Hacer arreglos en la programación y producción durante las próximas semanas. Divide la cantidad de la animación que tienes que hacer por el número de semanas que quedan, deja un espacio de protección.

Ejercicio 2: ANIMATIC de tu storyboard seleccionado. Agrega paneles para mostrar las transiciones o visualizar la fotografía, dirección, coreografía, el estilo o cualquier otro aspecto.

EL OBJETIVO: utilizar cualquier técnica para crear un corto sencillo de 20 - 30 seg que explore los poderes infinitos de la imaginación, la magia, el pensamiento libre de gravedad, el poder de las ideas y, sobre todo: A TÍ..

RECUERDA: No se trata de una técnica, sino de tu idea, tu imaginación, la expresión creativa.

Ejercicio 3: A partir de ahora recuerda traer tu storyboard a cada clase.

Tarea 4: Trae las películas de animación o experimentales que desees mostrar, o los links de Internet.

CLASE 8: Parte 1: Revisión del ANIMATIC para: originalidad de la idea, libre de gravedad e independiente de la realidad, flujo y evolución de la historia, capacidad metamórfica, libertad de cambiar a través del tiempo y del espacio, fotografía, el desenlace lento, la coreografía, y el logro del objetivo principal.

Parte 2: Proyección de la película y el análisis de selección de películas de los alumnos.

Ejercicio 1: Corrección y perfeccionamiento de tu ANIMATIC, traerlo para otra revisión.

Ejercicio 2: Comienza la PRODUCCIÓN con tu plan de trabajo y la fecha tope en mente! Mantén tu mente abierta en todo momento, las ideas evolucionan durante la producción, escucha tus instintos. Evalúa tu progreso artístico desde tu punto de vista y también desde la perspectiva del productor.

La meta no es una animación terminada sino tu capacidad para explorar sus poderes mágicos.

CLASE 9: Parte 1: Revisión del ANIMATIC corregido y del primer segmento de tu futura película.

Parte 2: Si el tiempo lo permite, proyección y análisis de películas.

Ejercicio 1: Trae un segmento corregido de tu película, MÁS tu nueva animación.

Ejercicio 2: Traer películas de animación o experimentales que desees mostrar, o links de Internet.

CLASE 10: Parte 1: Revisión de los rushes corregidos y del siguiente segmento de tu película de animación.

Parte 2: Proyección y el análisis de las películas seleccionadas por los alumnos.

Ejercicio 1: CONTINÚA trabajando en tu película, trae tu corrección MÁS los nuevos rushes.

CLASE 11: Parte 1: Revisión de los rushes corregidos y del siguiente segmento de tu película de animación.

Parte 2: Si el tiempo lo permite, proyección y análisis de películas.

Ejercicio 1: CONTINÚA trabajando en tu película. Trae tus correcciones y los nuevos rushes.

Ejercicio 2: Traer películas de animación o experimentales, o links de Internet que desees mostrar.

CLASE 12: Parte 1: Revisión de los rushes corregidos y del siguiente segmento de tu película de animación.

Parte 2: Proyección y análisis de películas seleccionadas por los alumnos.

Ejercicio 1: Continúa trabajando en tu producción; permanece abierto a nuevas ideas o posibilidades.

SONIDO: Si estás interesado en la creación de la banda sonora de tu película, comienza a pensar en ella ahora. PERO hazlo solo si estás seguro de poder terminar la animación de tu película para la clase 15.

CLASE 13: Parte 1: Revisión de los rushes corregidos y del siguiente segmento de tu película de animación.

Parte 2: Proyección y análisis de películas.

Ejercicio 1: Continúa trabajando en tu película, trae tu corrección, progreso, el sonido, los rushes.

Ejercicio 2: Trae películas de animación o experimentales, o links de Internet, que desees mostrar.

CLASE 14: Parte 1: Revisión de los rushes corregidos y del siguiente segmento de tu película de animación.

Parte 2: Proyección y análisis de películas seleccionadas por los alumnos.

Ejercicio 1: Muestra el primer corte de la película animada COMPLETA. El objetivo es verla para hacer las correcciones finales que se puedan incorporar para la clase final. También debe tener sonido.

Ejercicio 2: Muestra tu storyboard inicial, MÁS el que estás usando para tu animación.

CLASE 15: Auto-evaluación, ¿qué progresos lograste, cómo incorporarlos a tu trabajo futuro?

Procedimientos de evaluación: Los estudiantes serán evaluados en base a la creatividad, la disposición a asumir riesgos, su esfuerzo y la imaginación en sus tareas semanales, cada uno compuesto de: 1/3 página sinopsis con un storyboard de 12 paneles. Al final del taller, deberán presentar copias de sus 2 mejores storyboards en copias físicas. Además de estas tareas, los estudiantes serán evaluados sobre la base de su profesionalidad: participación en clases, participación en la crítica del trabajo de otros, la puntualidad y la asistencia. La presencia y entrega de todos los trabajos solicitados, tanto a medio plazo como para la clase final, son obligatorios. El plagio es ilegal, representa la traición de tus propias posibilidades de crecimiento, auto-descubrimiento y éxito.

