

La evolución del cine de animación

- ¿Qué es?

- Evolución histórica básica y conceptos generales.
- Proceso de elaboración.
- Walt Disney Studios.
- Pixar Animation Studios.

¿Qué es la animación?

La animación se basa en el proceso en el cual, mediante la procesación de imágenes, otorgamos movimiento a un personaje, objeto o cualquier otra cosa.

Las técnicas para conseguirlo son muy variadas. Destacaremos las siguientes:

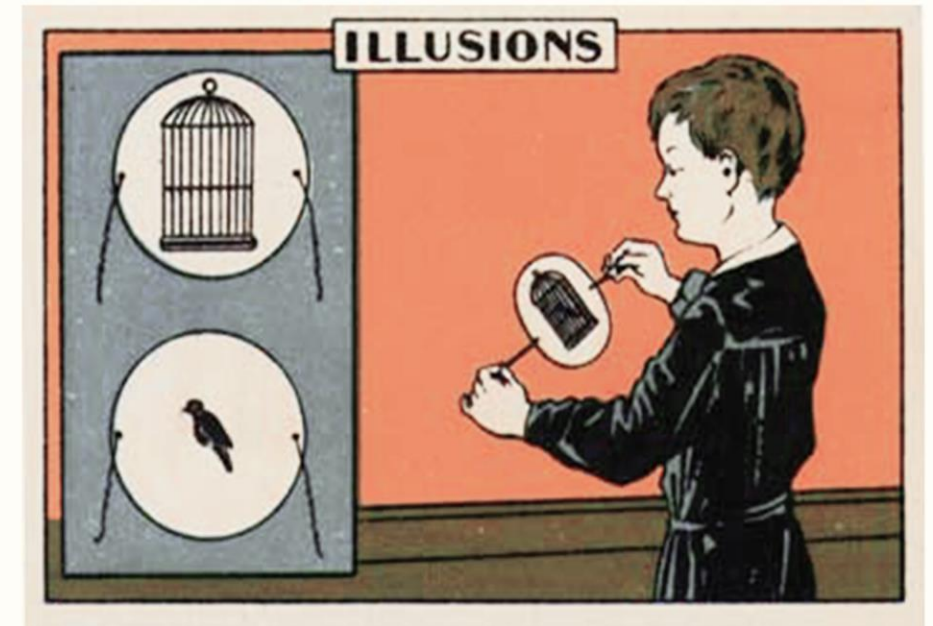
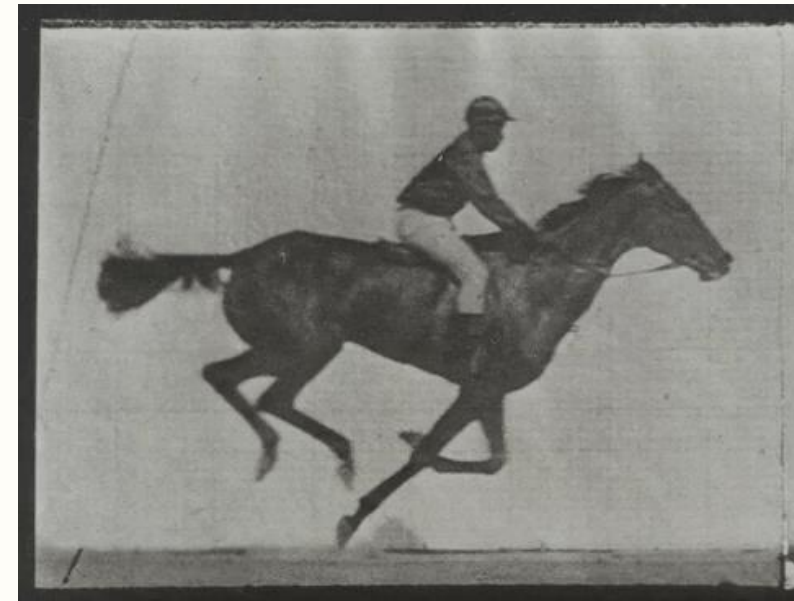
- La rotoscopia.
- El Stop Motion.
- El fenaquistiscopio.
- El zootropo.
- El kinetoscopio.
- La superposición.
- La técnica 3D digital.

Evolución y conceptos generales

- El dibujo animado es una de las técnicas de animación más antiguas, aproximadamente desde la producción de las cerámicas griegas que al girarlas daban sensación de movimiento.

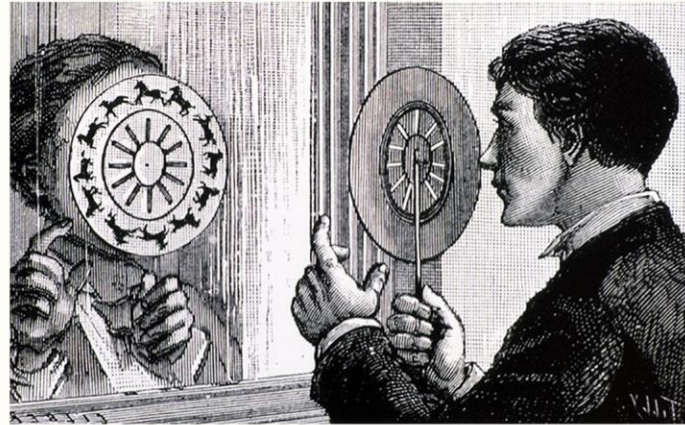
Tras el descubrimiento de la persistencia retiniana en 1824 se realizaron numerosos inventos ópticos.

Fenquistiscopio

Inventado por Joseph-Antoine Ferdinand Plateau para demostrar su teoría de la persistencia retiniana en 1829

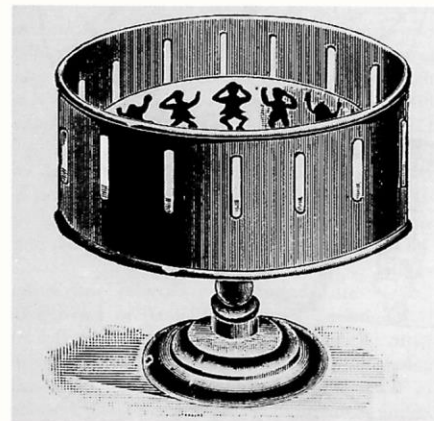
- Consiste en una serie de dibujos ligeramente diferentes, distribuidos sobre un disco que giraba independientemente de otro disco en el que, al mirar a través de unas ranuras, puedes apreciar el movimiento de las figuras pintadas sobre el disco inferior.

Zootropo

Inventado por William Lincoln en 1867

-Se trata de una caja cilíndrica giratoria con unas figuras dibujadas en el interior; las figuras vistas, al girar el aparato, a través de unas rendijas producen la ilusión óptica de una sola figura que se mueve. Junto al parxinoscopio dio lugar al Teatro óptico.

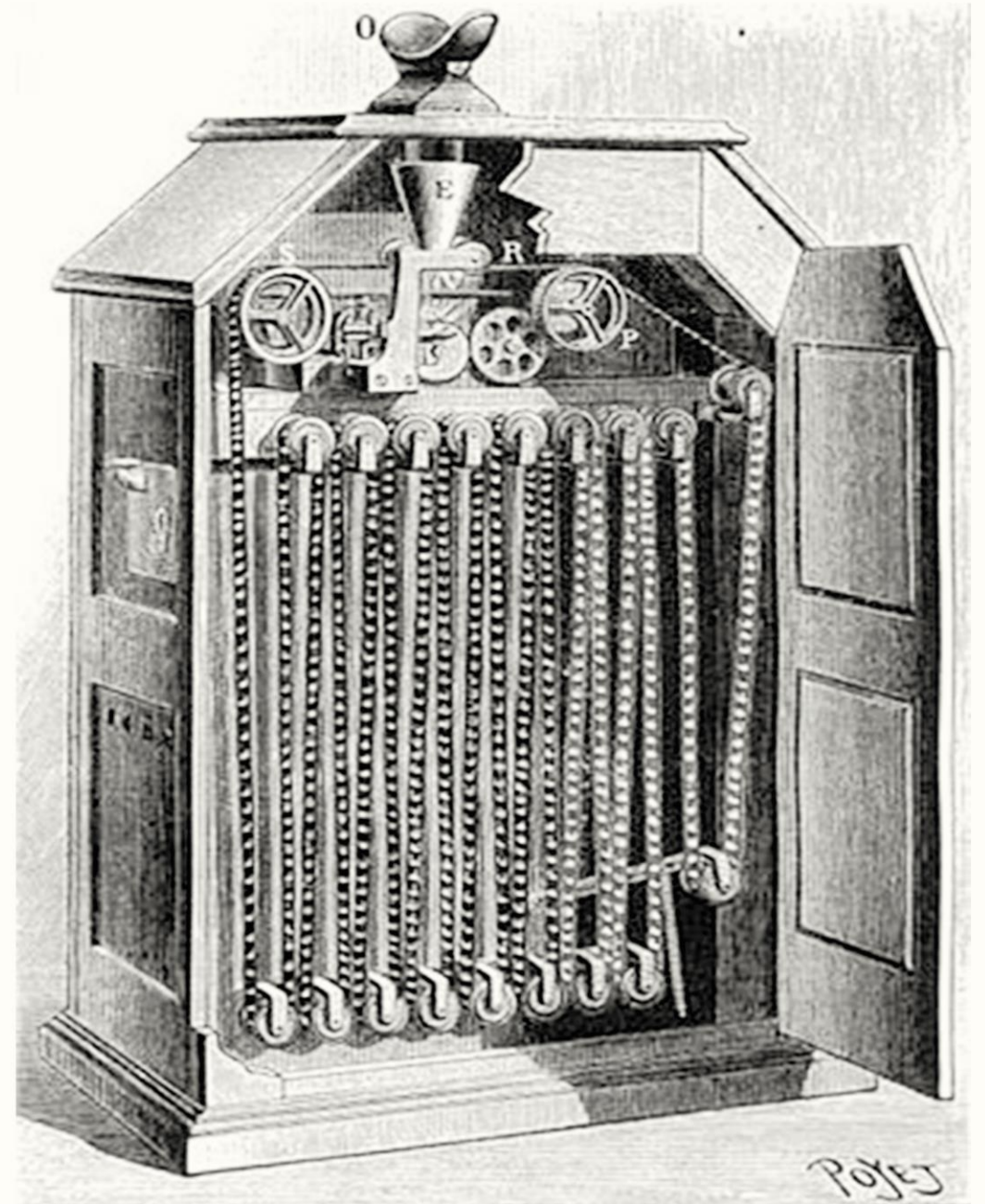

Kinētoscopio

Inventado por Alva Edison en 1891

- Consiste en una caja de la cual resbala un rollo de fotografías a la velocidad de 46 imágenes por segundo iluminadas por una lámpara incandescente.

De esa manera se proyectaba la imagen y como consecuencia se inventó el cinematográfico.

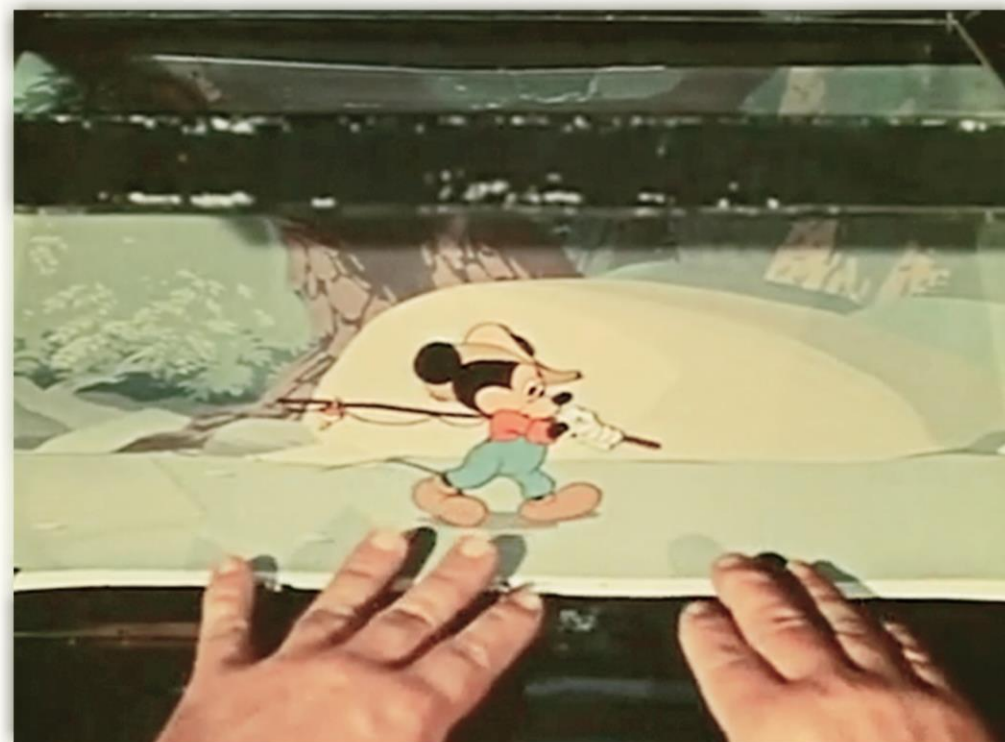
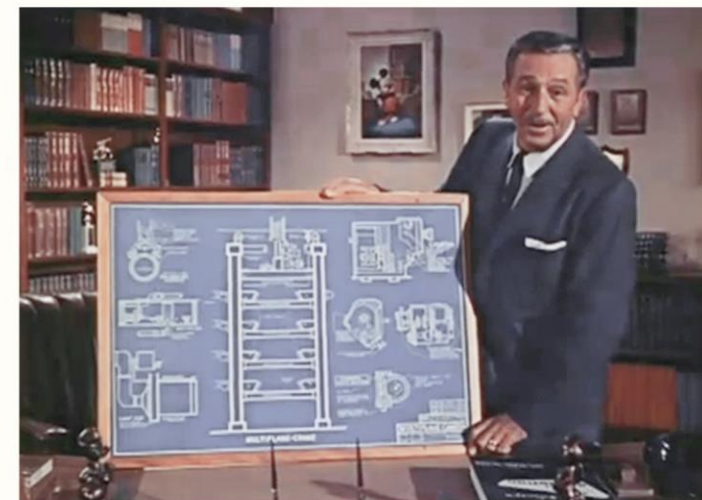
Superposición

Inventada por J.S.Blackton.

- Al principio los fondos se dibujaban junto a los personajes.

Pasado el tiempo comenzaron a usar la superposición, en la que fotografiaban el fondo superponiendo los dibujos que fueran necesarios a través de la doble exposición de la película.

Para poder filmar todo esto usaban la cámara multiplano.

- A día de hoy se siguen usando tanto por sus cualidades estéticas como para obtener un borrador para después animarlo mediante la técnica digital 3D o cualquier otra. Suelen mezclarse tanto técnicas analógicas como digitales.

Estos son dos ejemplos de animaciones que usan técnicas digitales y analógicas:

BRITANNIA (1993)
CORTOMETRAJE/ANIMACIÓN 5 MIN.
DIRECTORA: JOANNA QUINN.
PRODUCTOR: DAVID PARKER.
REPARTO: CHRISTINE PRITCHARD Y BEN HENEGHAN.
MÚSICA: BEN HENEGHAN E IAN LAWSON.

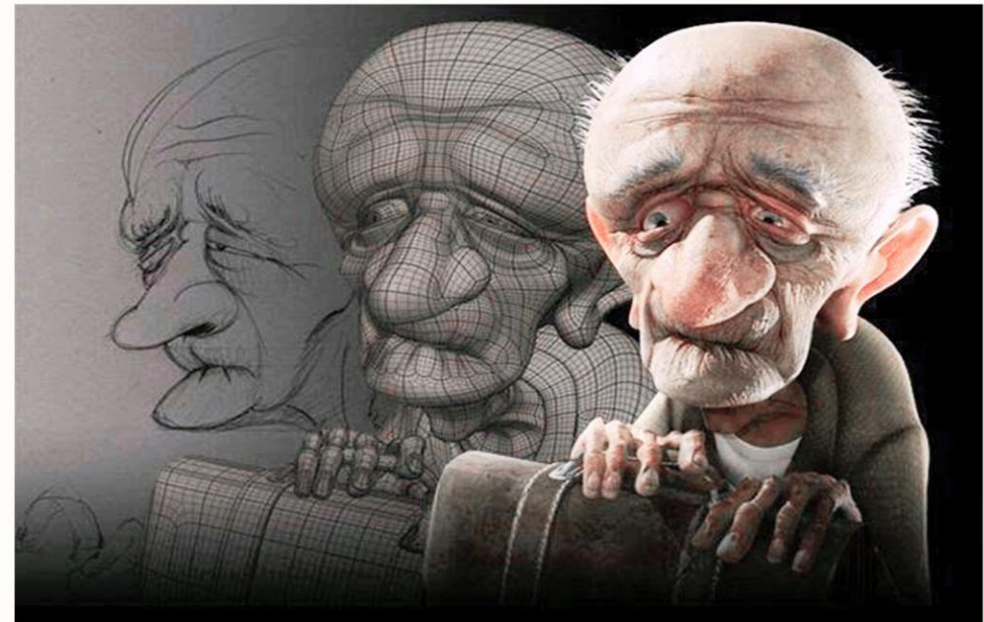
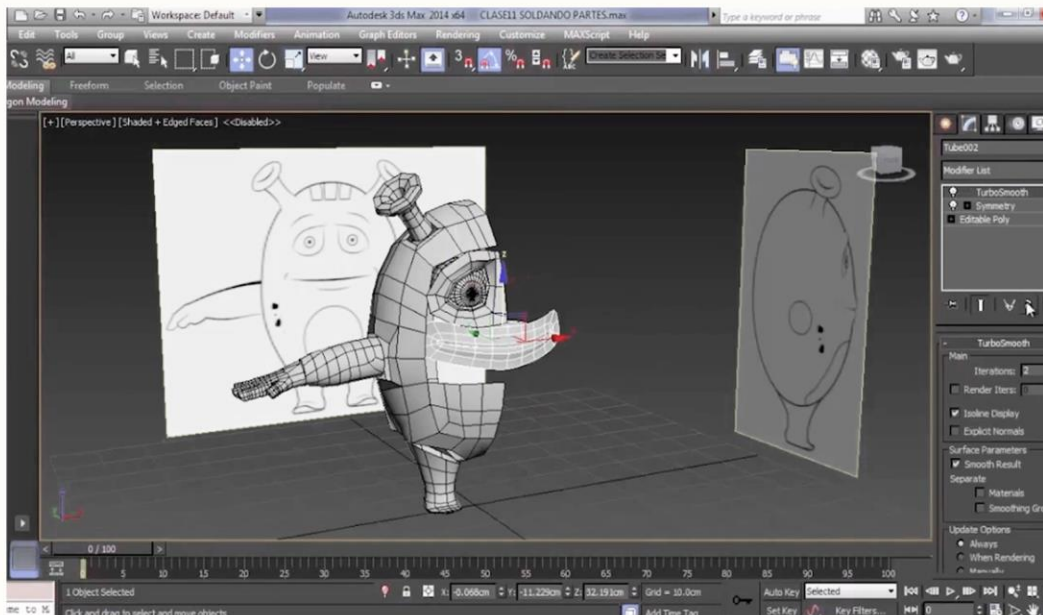
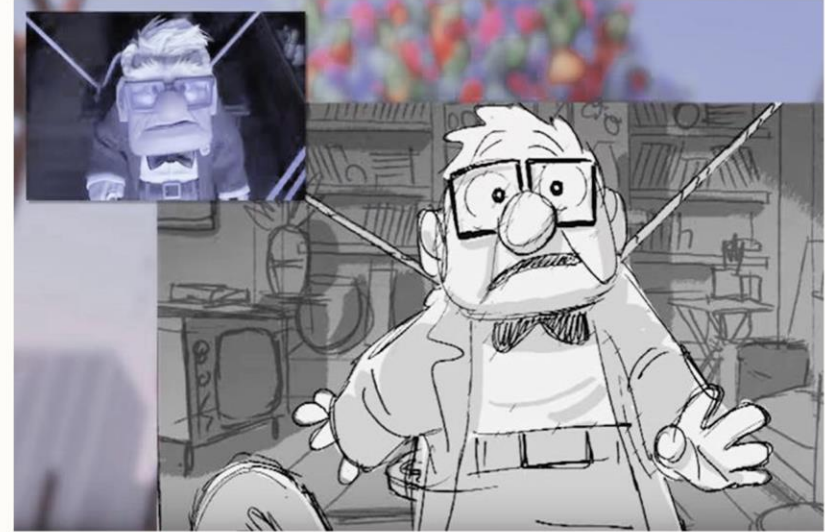
THE TOURISTS (2007)
CORTOMETRAJE/CINE EXPERIMENTAL 3 MIN.
DIRECTOR: MALCOLM SUTHERLAND.
MÚSICA: LORD INVADER.
GUION: MALCOLM SUTHERLAND.
PRODUCTOR: MALCOLM SUTHERLAND.

3D digital

-Esta técnica es la más usada y valorada actualmente. Consiste en crear figuras tridimensionales y virtuales con la ayuda de un ordenador y programas específicos.

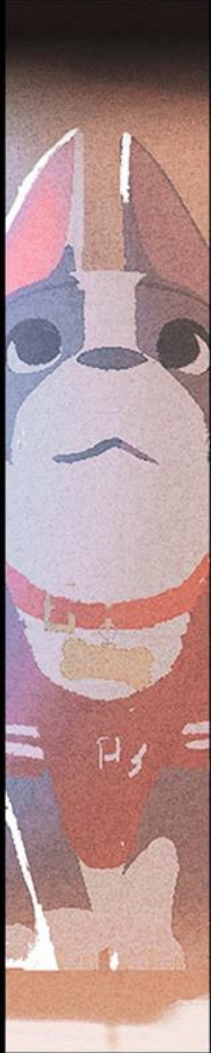
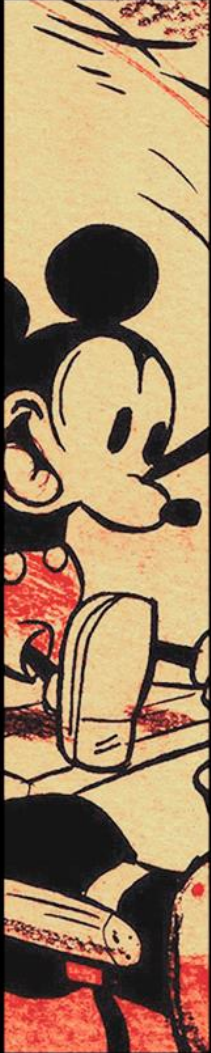
El proceso de elaboración se basa en 4 fases:

- Modelado.
- Iluminación.
- Animación.
- Renderizado.

WALT DISNEY

ANIMATION STUDIOS

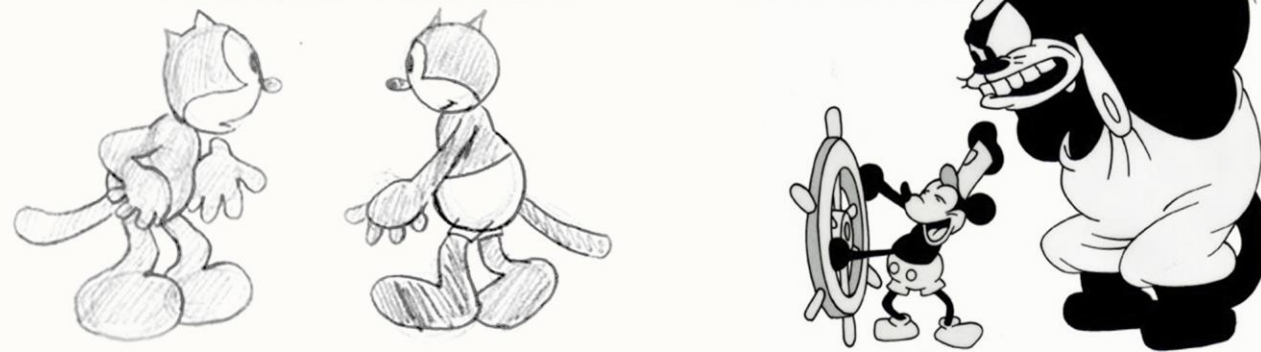

Disney propuso mezclar los dibujos animados con personas reales y en 1924 crearon la serie *Alice Comedies*, en la que destacan los personajes Julius y Pete Patapalo.

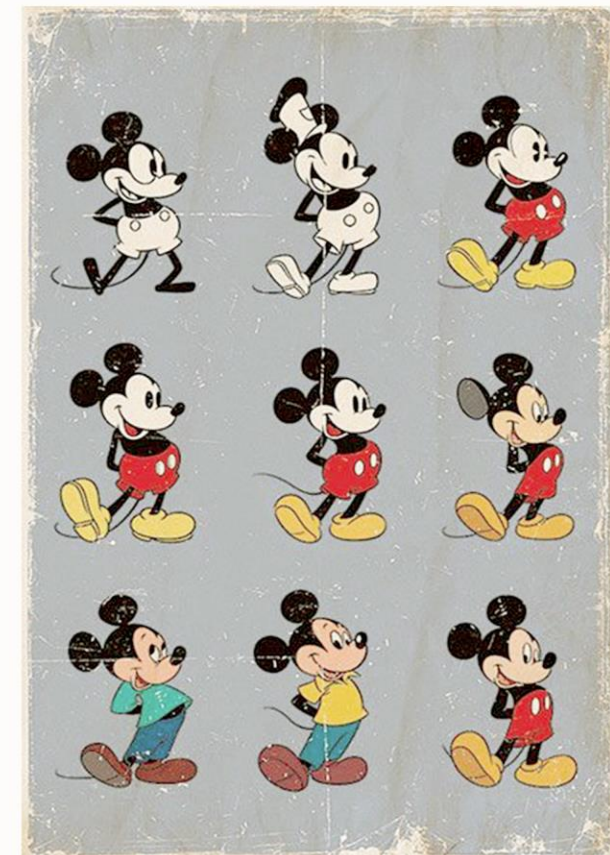
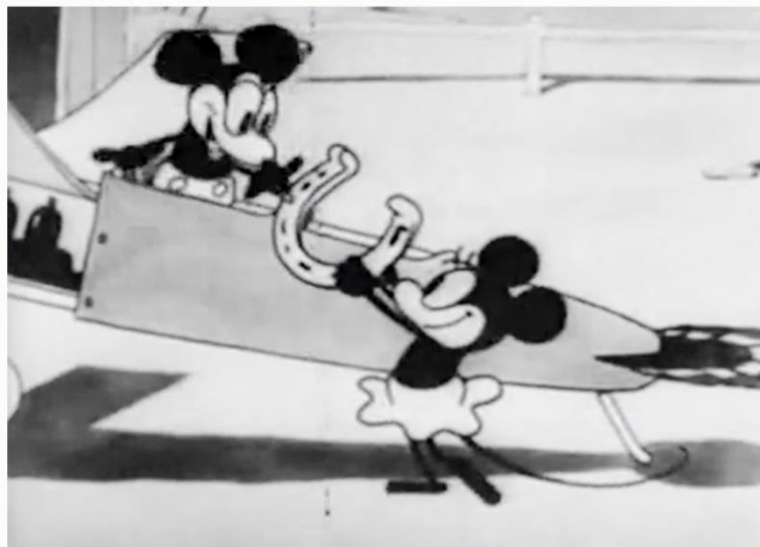
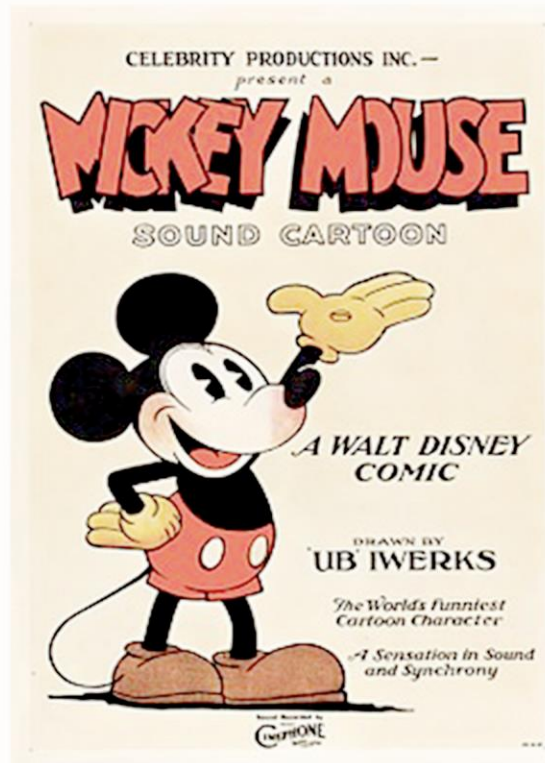
Fue creada por Walter Elias Disney en 1923.

Walt Disney en un principio, inició una compañía para crear cine junto a Iwerks. Fundaron "Iwerks-Disney Commercial Artists", pero no funcionó y lo reintentaron con "Laugh-O-Gram".

A raíz de aquello, fueron creando más personajes hasta llegar al famoso Mickey mouse, convirtiéndose en el principal símbolo de Disney.

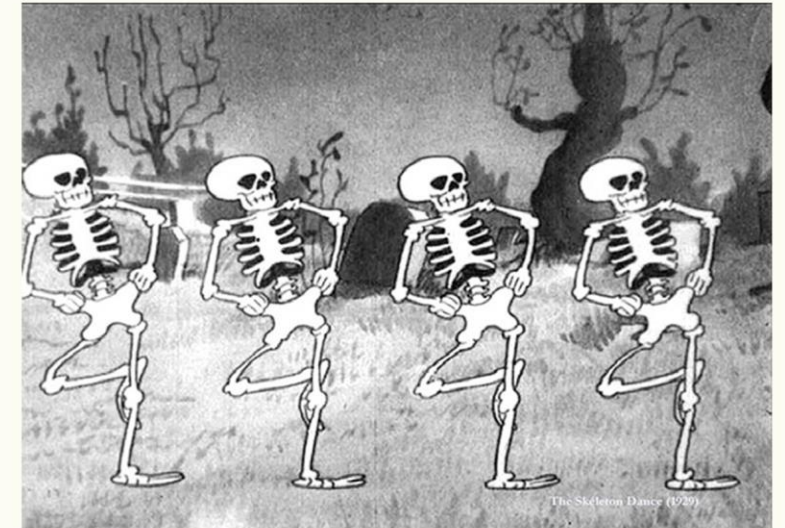
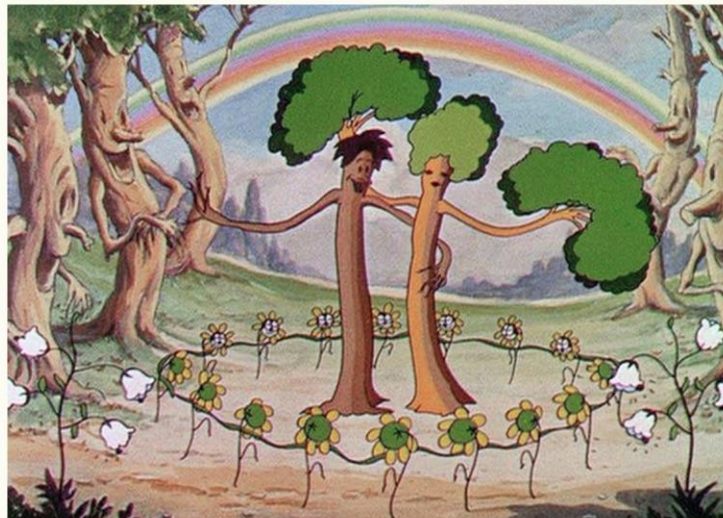

En 1934 Iwerks abandonó la compañía y así fue como se creó finalmente "Walt Disney Pictures".

Una de sus primeras creaciones fue Silly Symphonies, una serie de cortos de animación en la que aparecen Mickey Mouse, Pluto, Donald y Goofy.

Flowers and trees

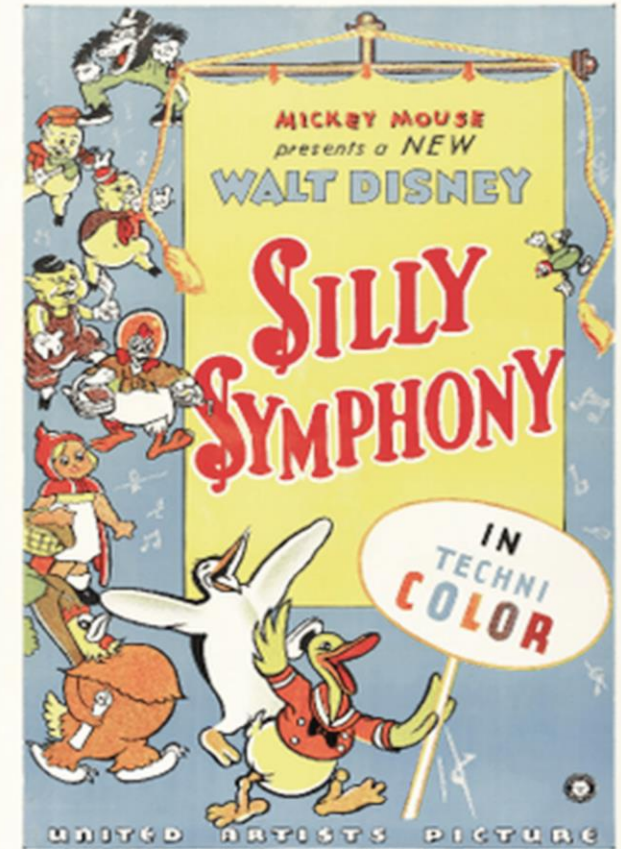
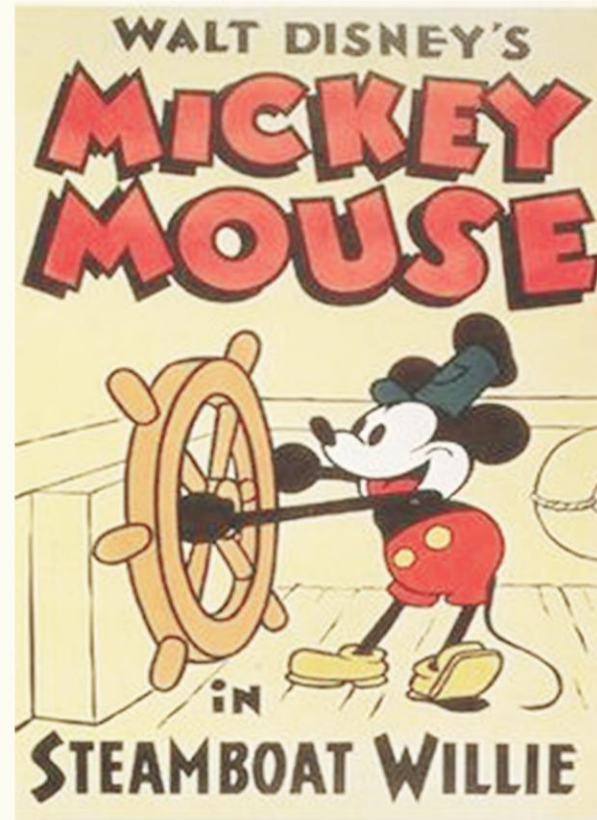

The Skeleton Dance

Disney experimentó con diversas innovaciones:

- La interacción de personajes reales con dibujos animados.
- La sincronización de imagen y sonido.
- El uso de color.

- El uso de xerografía (procedimiento de copiado de imágenes).
- Logró una destacable animación digital.
- El uso de CAPS (Computer Animation Production System).

Las películas de Disney y Pixar están situadas en un mismo hilo temporal y entrelazadas entre sí.

Tarzán - La bella y la bestia

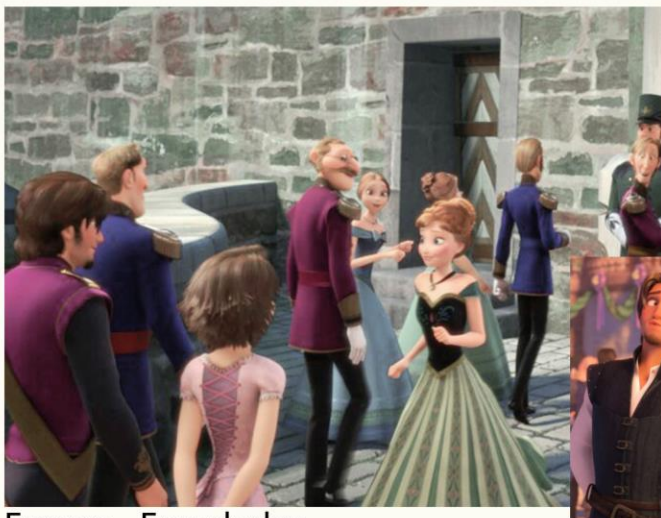
Bichos - El rey león

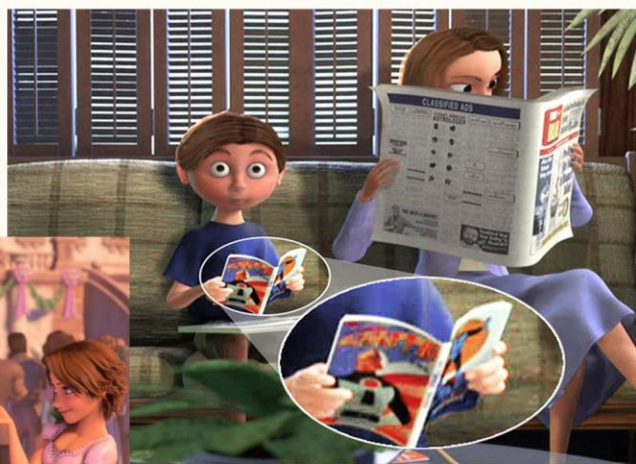
Vaiana - Frozen

Monstruos S.A - Nemo

Frozen - Enredados

Nemo - Los increíbles

UP - Toy Story 3

En las películas de princesas vemos un rol descatalogado.

A medida que han ido pasando los años, el rol sigue estando sexualizado pero han cambiado el mensaje.

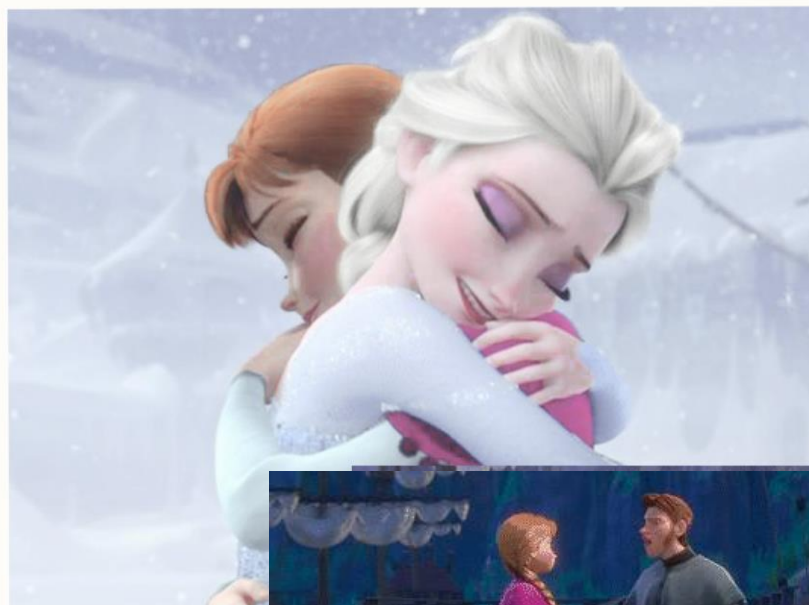
Dejan de perseguir su sueño de encontrar al príncipe ideal para perseguir el suyo propio.

Aun así, la mayoría de mensajes que da son positivos:

- En Frozen, destaca el mensaje de que el amor verdadero no siempre se encuentra en tu pareja, sino que puede ser cualquiera (amigo, hermano...)
- El Rey León nos enseña la frase tan conocida "Hakuna Matata", vive y deja vivir.
- En Vaiana podemos ver que puedes conseguir lo que te propongas y ser quien quieres ser de verdad, al igual que en Peter Pan con "Si puedes pensarlo puedes hacerlo".

PIXAR

ANIMATION STUDIOS

Es una de las compañías más conocidas a nivel mundial y es la que más éxito ha tenido ya que está especializada en animación 3D.

Fue fundada en 1979 y llamada "The Graphics Group of Lucasfilm Computer Division".

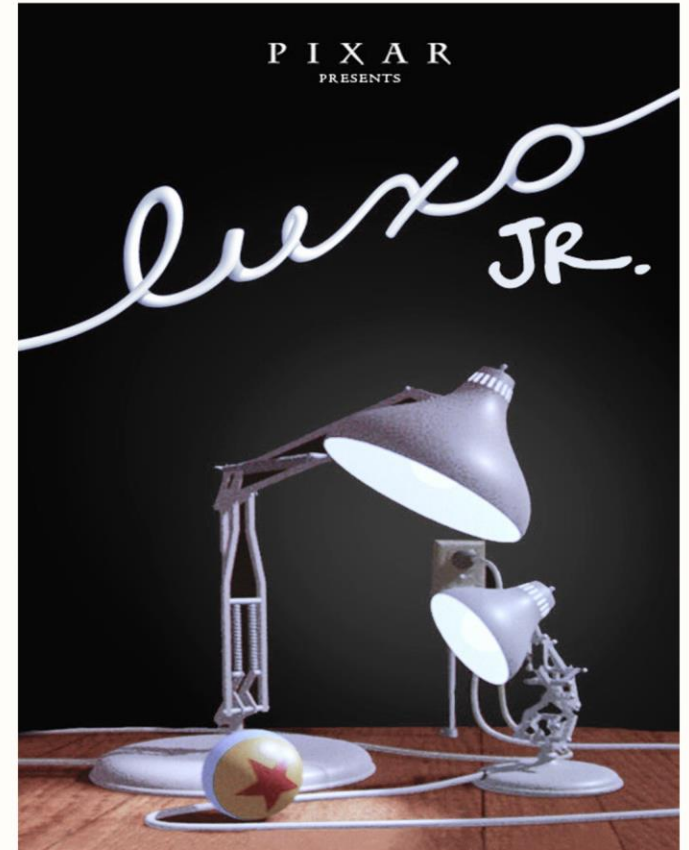
A los años fue adquirida por Steve Jobs y pasó a llamarse "Pixar".

Desde el comienzo destacó en cuanto a calidad, obteniendo un Oscar por el mejor cortometraje animado con *Luxo Jr.* en 1987..

Un año después, lanzó el corto *Red's Dream* y el siguiente corto *Tin Toy* también obtuvo un Oscar al mejor cortometraje animado.

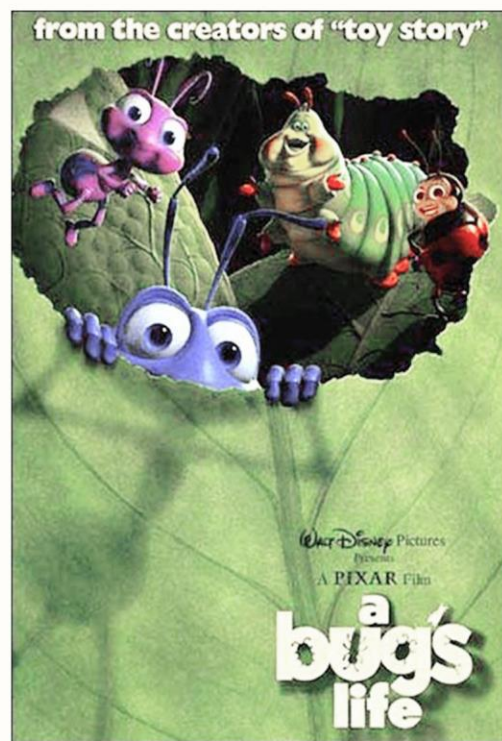

En 1991 llegó a un acuerdo con Disney para realizar 3 películas animadas, una de ellas basada en *Tin Toy (Toy Story)*.

En 1994 diseñaron los argumentos de *Bichos, una aventura en miniatura*, *Buscando a Nemo* y *Monstruos S.A.*

En 1993 lanzó su primer largometraje, *Toy Story*, siendo esta la primera película de animación 3D. Más tarde salió *Monstruos S.A.* y fue nominada como mejor película de animación digital por su calidad gráfica.

Como en sus inicios se dedicó a realizar cortos, actualmente crean un corto para el inicio de cada largometraje.

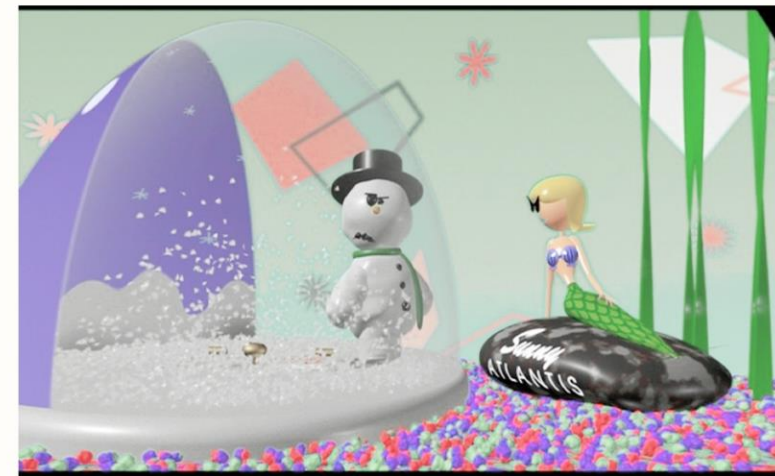
For the birds (2000)

Lava (2014)

Piper (2016)

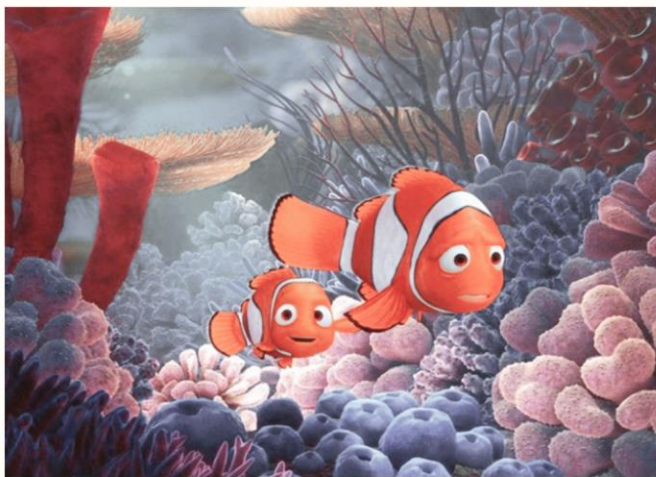

KNICK KNACK (1989)

Durante los primeros años del 2000, seguía sin acordar los términos de su colaboración con Disney y en 2006 Disney compró los derechos de Pixar.

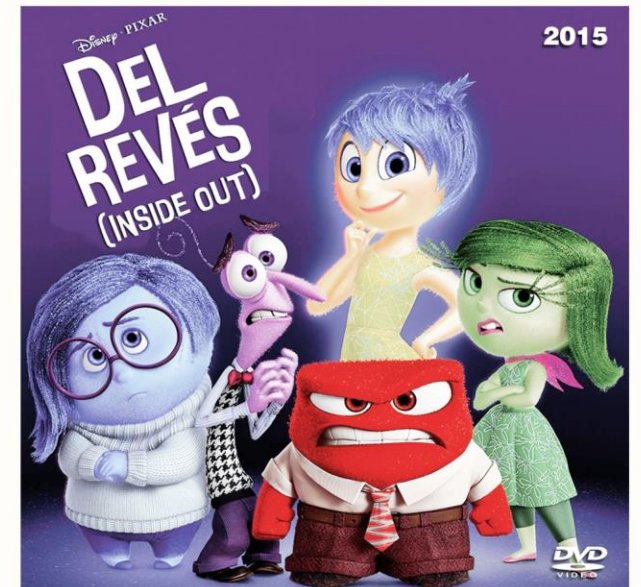
En 2003 lanzó su quinta película, Buscando a Nemo con la que ganó el Oscar a la mejor película de animación.

El éxito de Pixar ha sido forjado con mucha innovación, creatividad y calidad en todas sus producciones. Las historias siempre contienen mensajes para niños y adultos.

- Destaca principalmente por su gran detallismo.
- Siempre está con algún proyecto, no dejan de innovar y crear nuevas películas.
- Trata todo tipo de temáticas.

Al igual que Disney, intenta llegar al espectador emocionalmente.

Coco (2018)

Inside out (2015)

Up (2009)

