

Bitacooya



Cuando las
flores cantaban



Juan Pablo Herrera

Este proyecto recibió dineros del Fondo para Apoyar los Trabajos de Grado de Pregrado, financiado por la Facultad de Comunicaciones y Filología y por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia.

Cuando las flores cantaban

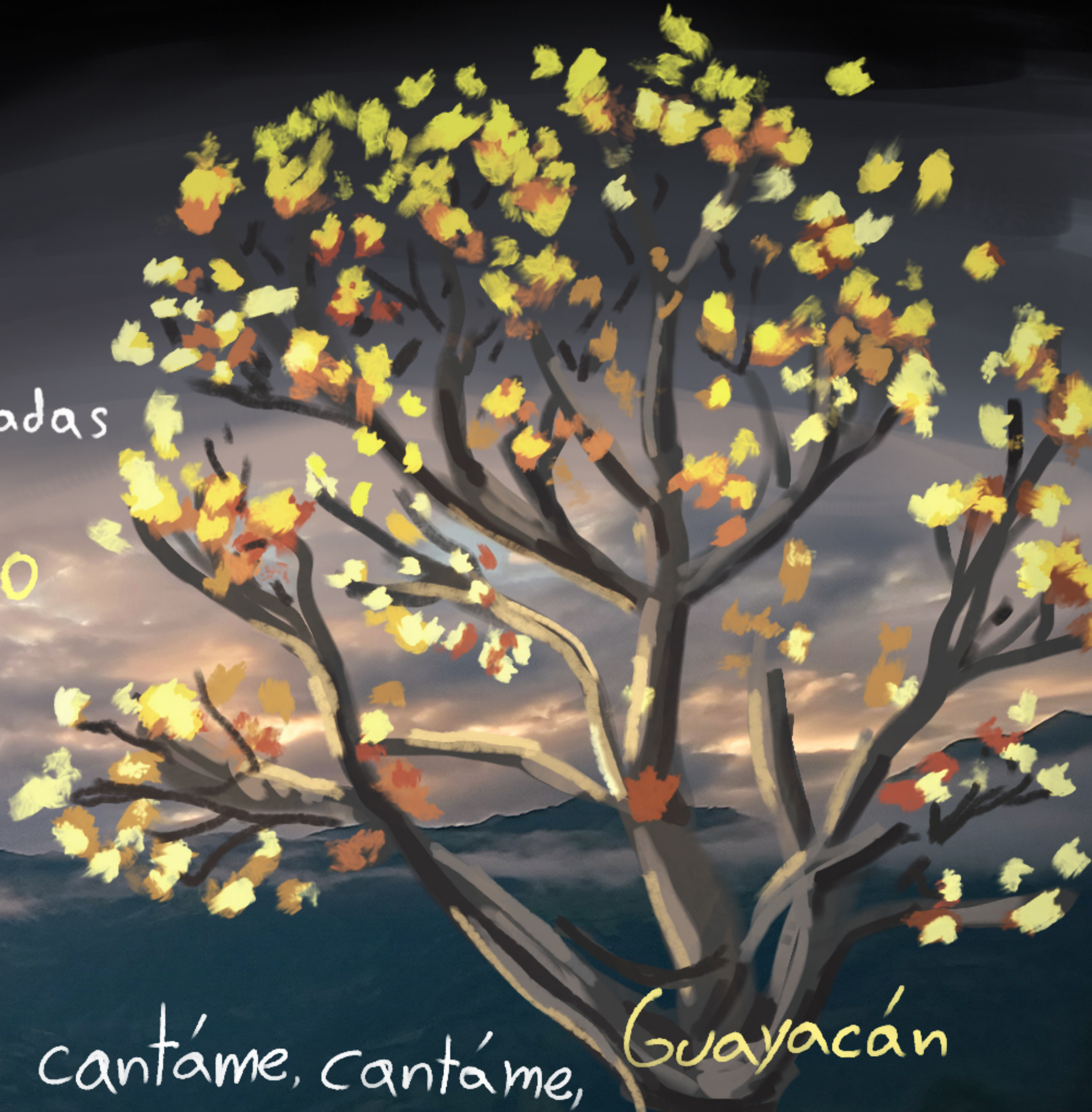
y caminaban aún los manglares

las cumbres de los Andes nos llamaban

y enviaban su abrazo con aves doradas

Que traían el **Fuego**
hasta el Mar

Ay cantáme, cantáme, **Guayacán**

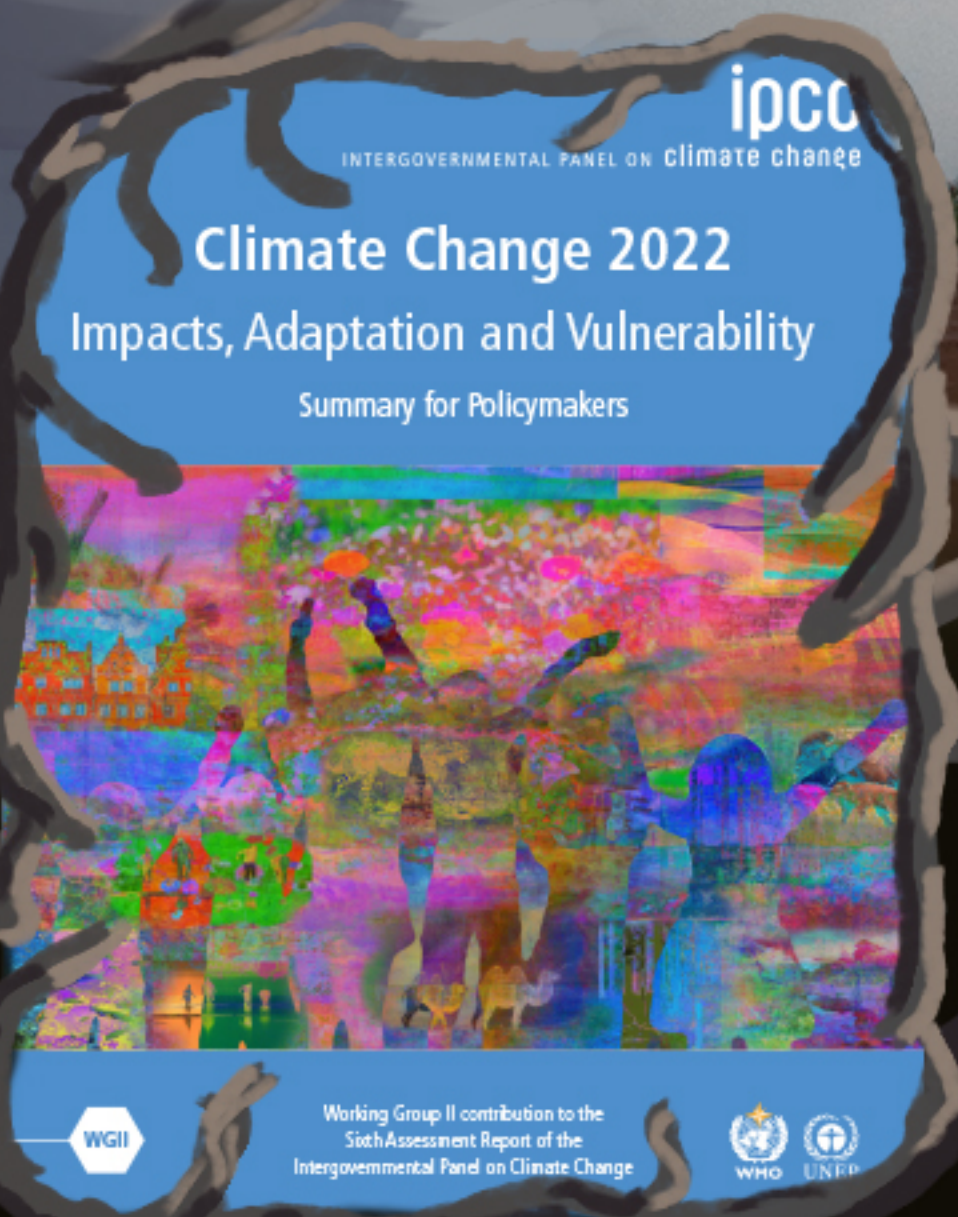
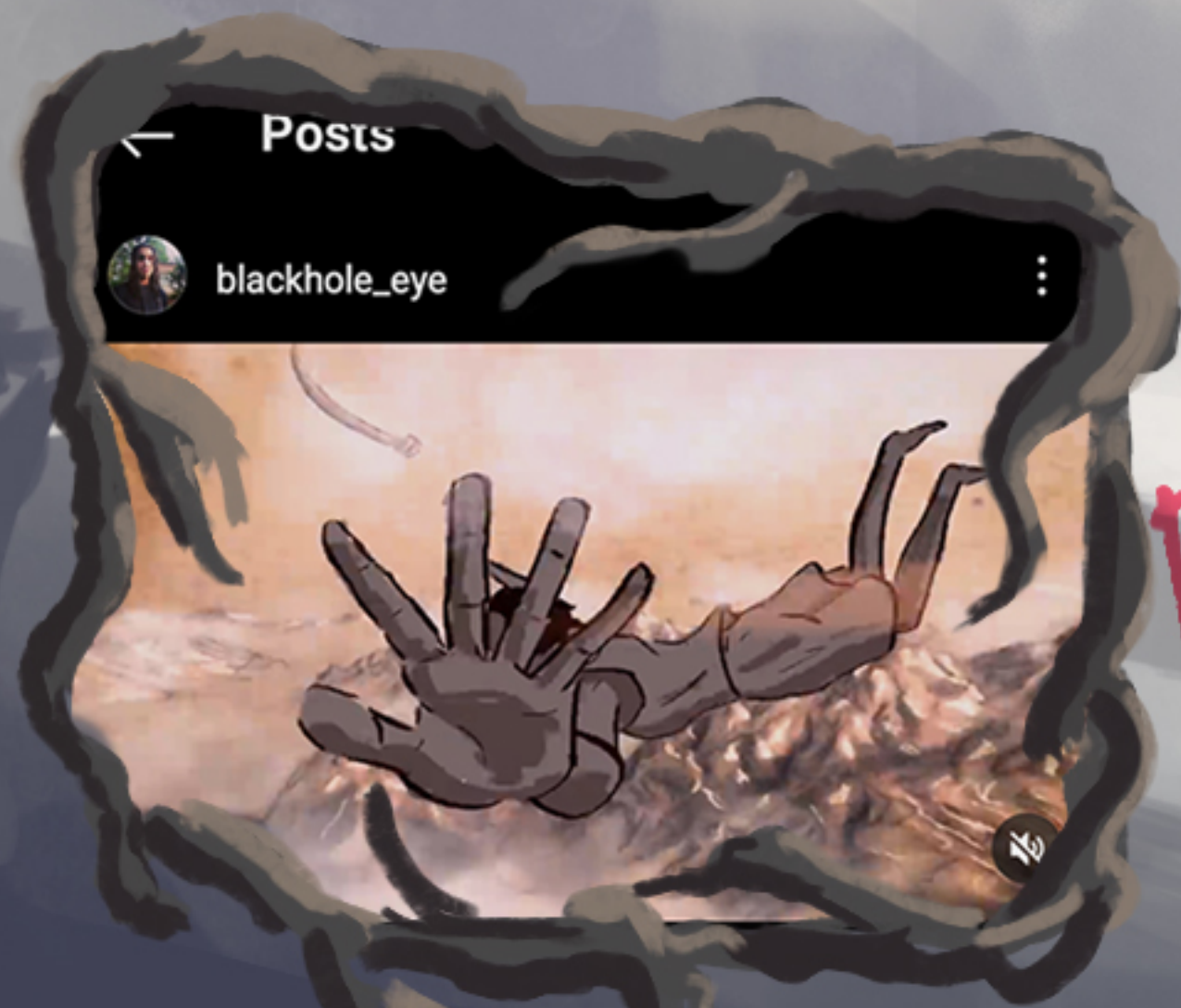


Raíces

Deseo de seguir haciendo animación

Un relato que se me ocurrió unos días antes de empezar el semestre

Meses de estudio intensivo sobre cambio climático.



Fer

Ambos pertenecían a una escuela que adoraba el sol y las estrellas y llevaban su sabiduría a las aldeas del mundo. Ambos viajaban libremente cargando sus farolas para iluminar la noche, en una danza eterna, llevando una fugaz luz a las memorias de los pueblos que los veían pasar, a veces, incluso, se quedaban a pasar la noche en uno de estos para refugiarse de la lluvia, para que esta no apagara sus farolas. P

Primeras consideraciones en clase



Tomé en cuenta varios intereses antes de decidir

¿Consideras una narración lineal, transmedial, clásica y bajo qué formatos te soportas? Es narración no-lineal surrealista

SPOOKY

Piloto de una serie o corto de animación híbrida y experimental cuyos ejes sean la música, los sueños, y el internet (glitch digital y la piratería). Usar la imagen real y la iluminación cinematográfica como método de exploración visual inicial.

¿Cómo utilizarías la hibridación en este caso? Diferentes técnicas de animación En qué momentos usarías la animación? Siempre

¿Cómo convergen estos tres temas dentro de la serie/corto? ¿La música, ilustración y tema nos guiarán en la misma senda o alguno no contará algo más por descubrir?

SPOOKY

Objetivo General: Producir un capítulo piloto o cortometraje de animación surrealista y experimental que gire alrededor de la música, los sueños y el internet

Objetivos Específicos:

1. Ejecutar un método que use la composición musical como base para estructurar una narrativa no-lineal.
2. Explorar la escritura dentro del movimiento dreampunk usando sueños como guía para la narrativa y la estética
3. Escribir un guión de capítulo piloto o cortometraje surrealista de terror psicológico
4. Explorar la hibridación de animación 3D y animación 2D cuadro por cuadro, para la selección de un proceso de producción adecuado al proyecto
5. Seleccionar métodos de producción experimentales para la producción y postproducción de escenas específicas
6.
 - a. Construir la biblia de producción de una serie de animación experimental
 - b. Producir la animación de un cortometraje o capítulo piloto experimental

SPOOKY

Capítulo piloto o cortometraje de animación surrealista y experimental que gire alrededor de la música, los sueños y el internet

Tema

- Mundo onírico, sueños.
- Música ambient
- El internet como prótesis cultural
- Narrativa no-lineal
- Sexualidad como tabú
- Terror psicológico
- Surrealismo y Expresionismo
- Exploración del Dreampunk

Sujeto

- Mis sueños y sexualidad
- Estilo visual personal
- Realidad de las clases obreras Colombianas

Creativa

- Música como metodología de estructuración narrativa
- Uso de la imagen real e iluminación cinematográfica como método de exploración visual inicial

Estética

- Glitch Informático
- Piratería y vaporwave en internet
- Luz neón
- Espacios liminales

Animación

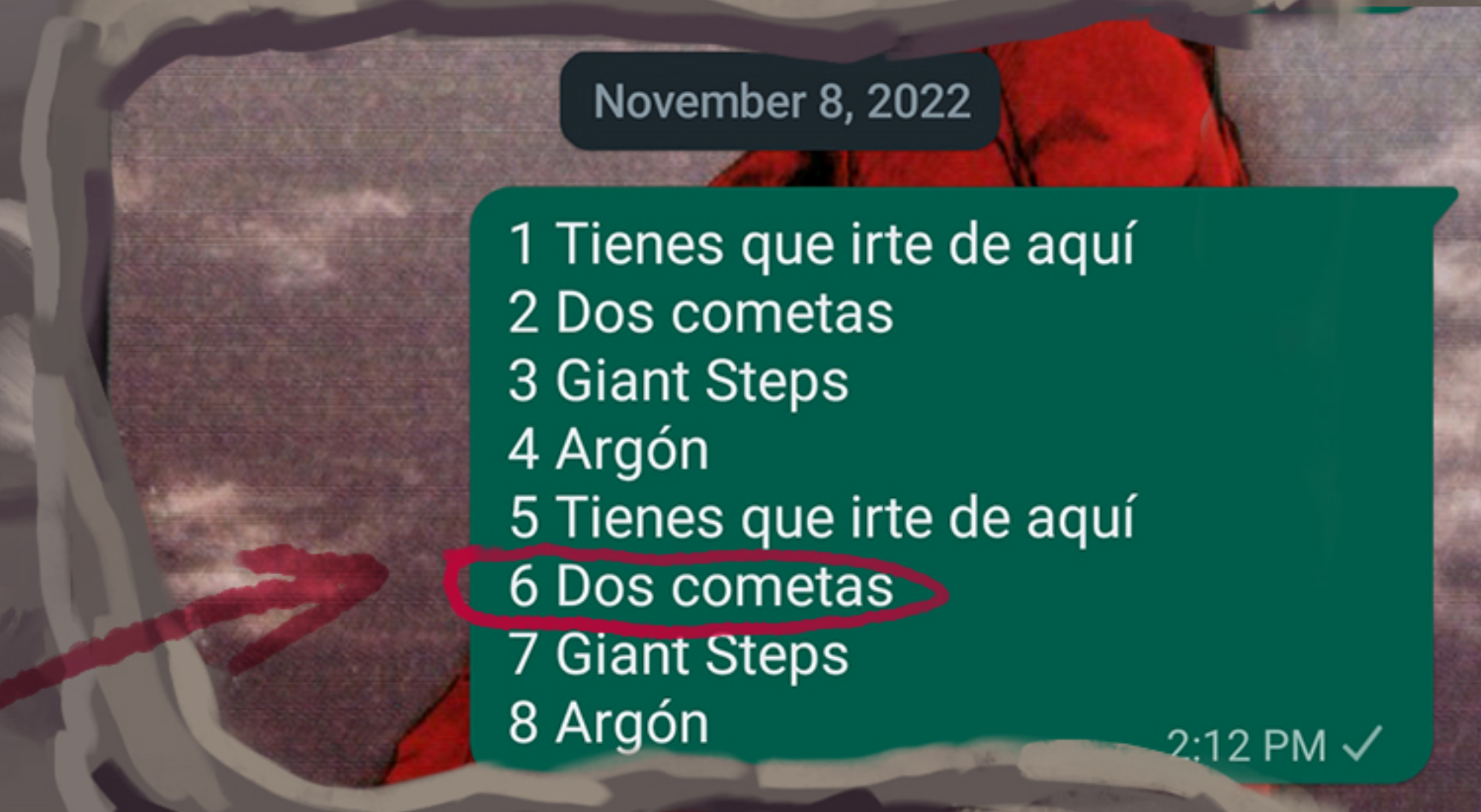
- Animación digital cuadro por cuadro
- Técnicas híbridas y experimentales de animación
- Animación 3D

Primeros
Objetivos

Tomando una decisión

Arrojé un dado para escoger entre 4 ideas de animaciones que me gustaban por igual

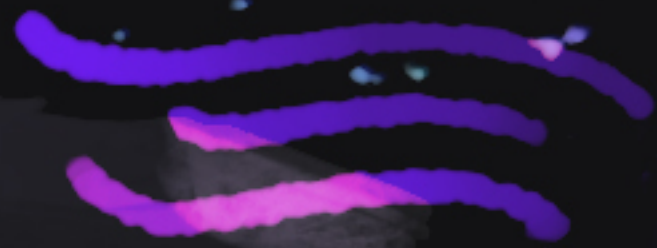
En ese momento se llamaba "Dos cometas"



A close-up photograph of a red and white striped umbrella. The word "Tyonco" is written in a bright yellow, hand-drawn font across the red section of the umbrella. The background is dark and blurry, suggesting an outdoor setting at night or in low light. The umbrella's ribs are visible, and the overall scene is captured with a shallow depth of field.

Tyonco

En el futuro, miles de años tras el colapso climático,



Una nube de
humo cubre el cielo

Universo

Un cometa atraviesa el cielo
cada siglo

El mar subió varios metros

Una comunidad del caribe explica este panorama
con el relato de los Viajeros

Concepto

Llevando el fuego
de los Andes

Dos viajeros caminan por
una tierra moribunda

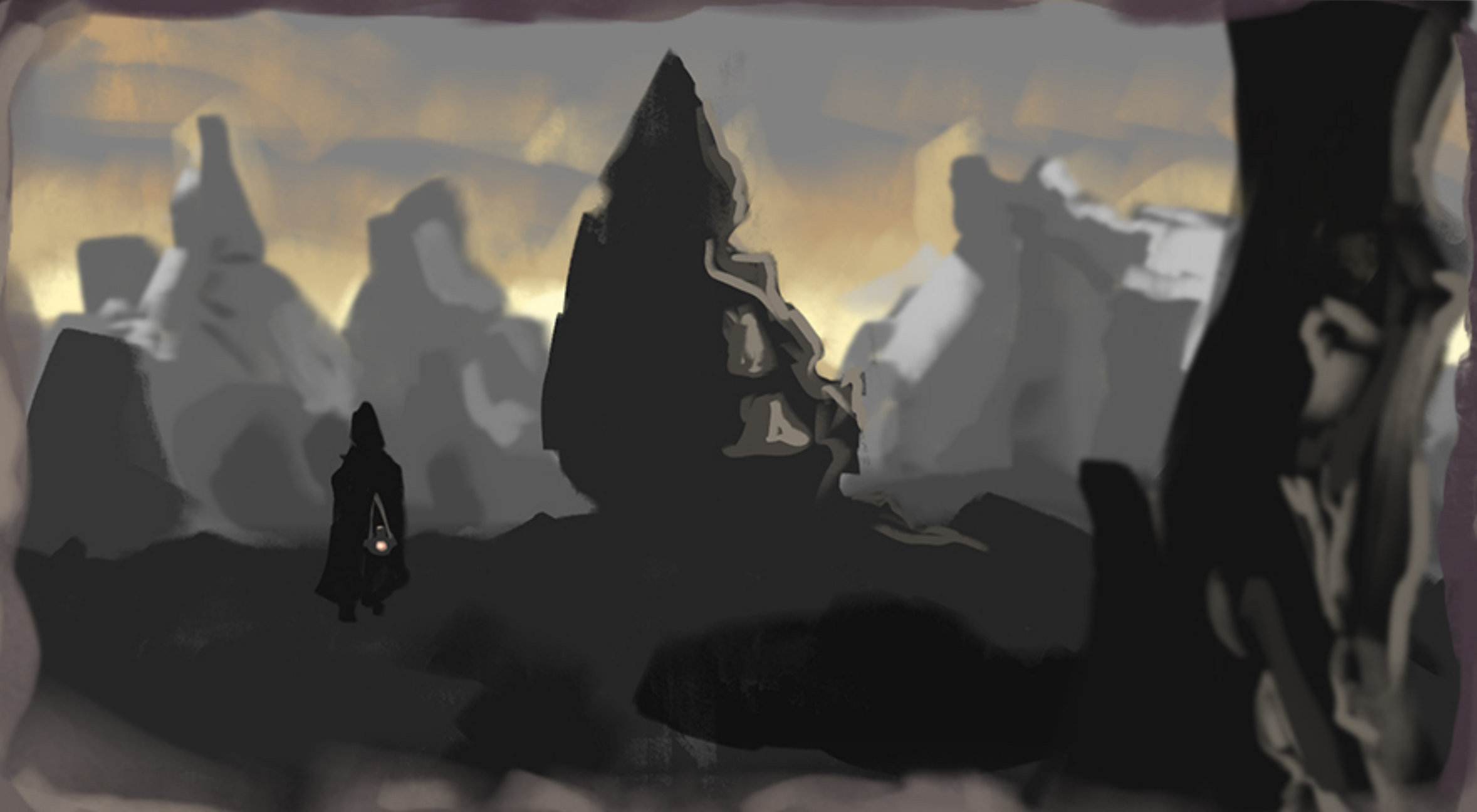


Ambos pertenecían a una escuela que adoraba el sol y las estrellas y llevaban su sabiduría a las aldeas del mundo. Ambos viajaban libremente cargando sus farolas para iluminar la noche, en una danza eterna, llevando una fugaz luz a las memorias de los pueblos que los veían pasar, a veces, incluso, se quedaban a pasar la noche en uno de estos para refugiarse de la lluvia, para que esta no apagara sus farolas. Pero un día uno de los amantes vio el mar, extremadamente apacible, dónde las diminutas algas resplandecían de azul bajo el agua, iluminando las ondas. Pensó en ellas como un sueño, una multitud llevando farolas por el mundo, la descendencia de ambos amantes. En medio de su ofuscación, entró al mar lentamente, ignorando que la marea estaba creciendo, pero cuándo el agua llegaba a su rostro, sin percatarse mojó su farola, que agonizante, lanzó una nube de humo negro que cubrió todo el cielo de luto y cayó al fondo del lago, dónde su portador se ahogó tratando de recuperarla. Pero no podía ser rescatado, pues la marea había crecido peligrosamente. Al ver esto, su amante rompió en llanto, no sólo por perder a quién amaba, sino por perder la luz del sol y las estrellas, las farolas que ambos adoraban. Luego de velarlo por varias noches decidió emprender el viaje a la montaña más alta, que se elevaba por encima del cielo, en un intento de sobrepasar la nube de humo y

intento de sobrepasar la nube de humo y ver de nuevo los astros. A pesar de que la distancia era enorme, años través del desierto, logró alcanzar aquella cima y su alma estuvo más tranquila. Sin embargo, luego de un tiempo su corazón se enterneció de nuevo por la memoria siempre presente de su amante, por lo que cada mil años, regresa al lago para velarle por un par de noches, dónde las algas ahora brillan de naranja en su recuerdo, antes de retornar a la montaña

El relato original

La narración ha cambiado significativamente en el proceso, pero su esencia se ha mantenido.



Ay cantáme Guayacán,
que se te cayó una flor
porque en el valle ya no hay fuego.
En este valle no hay calor.
Ay Guayacán, Guayacán.
Ay altamar de mi amor.
Qué azul cayó del cielo
y la luz huyó del sol.

Ay te cuento Guayacán
que me voy pal alta mar,
porque en las olas vi un lucero,
que me habló de otro lugar.
Ay Guayacán, Guayacán.
Ay altamar de mi amor.
Qué no me entierren bajo el cielo,
Qué a mí me velen bajo el mar.

Que en el llano ya no hay río
(Ay Guayacán, Guayacán)
Que en la sierra está muy frío
(Ay Guayacán, Guayacán)
Que las flores ya no cantan
(Ay Guayacán, Guayacán)
Que en la costa no hay calor
(Ay altamar de mi amor) 2:32 PM ✓✓

Escritura de
la canción

Creación del universo



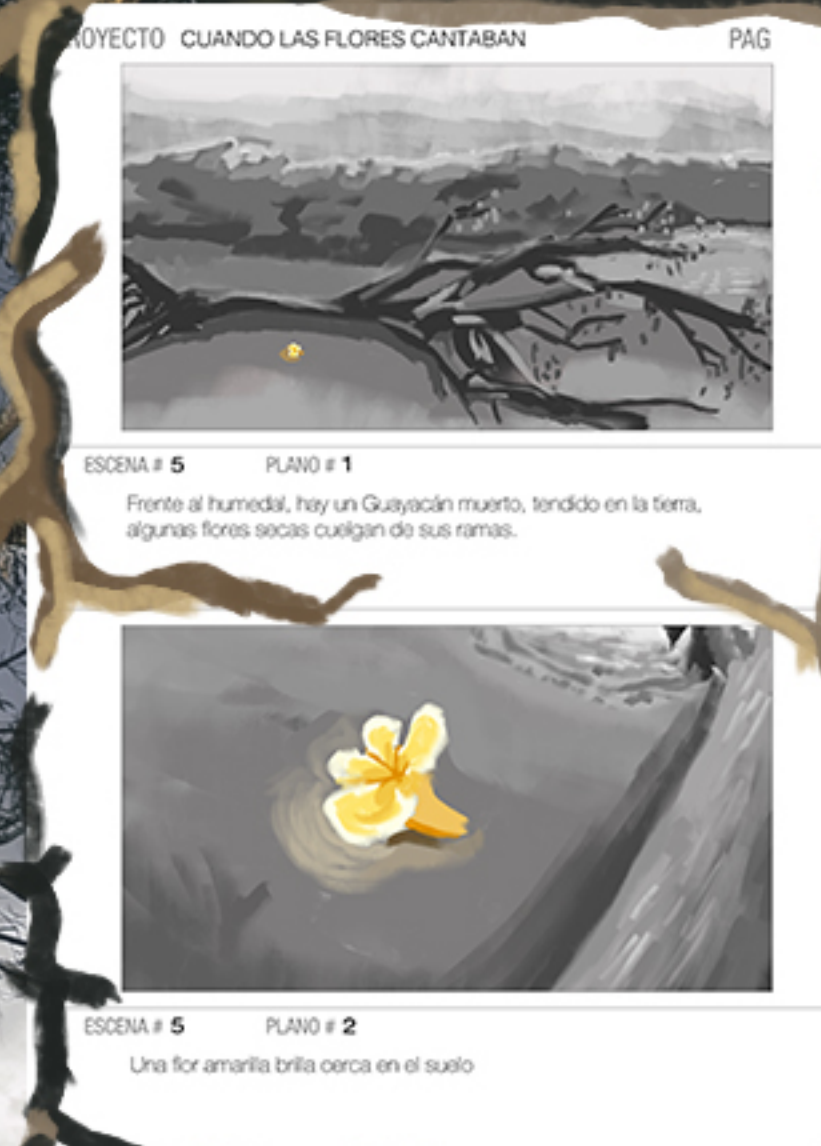
Ramas

Escritura del Guion

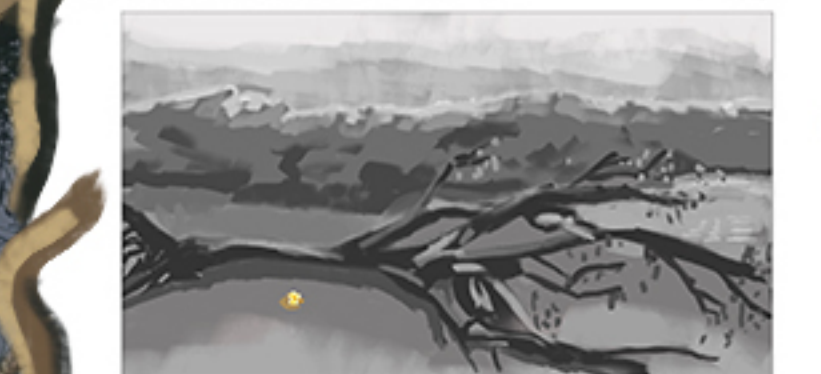
Ejercicio Escaleta 30 de noviembre

Los viajeros avanzan por la sabana. Ella va al frente, su farola baila de lado a lado mientras baja un túmulo cubierto de vegetación. Tras ella se observan los colosales Andes de un azul grisáceo entre la niebla, varios monolitos de roca y madera están de pie por todo el rededor. La cabeza de Él se asoma por encima del túmulo y poco a poco aparece su rostro, observa hacia el cielo, mira las estrellas, toma un trozo de madera con grabados y mide la distancia entre tres estrellas. Continúan avanzando y el camino se ha aplanado mucho más a medida que avanzan hacia la costa.

Aproximaciones
visuales

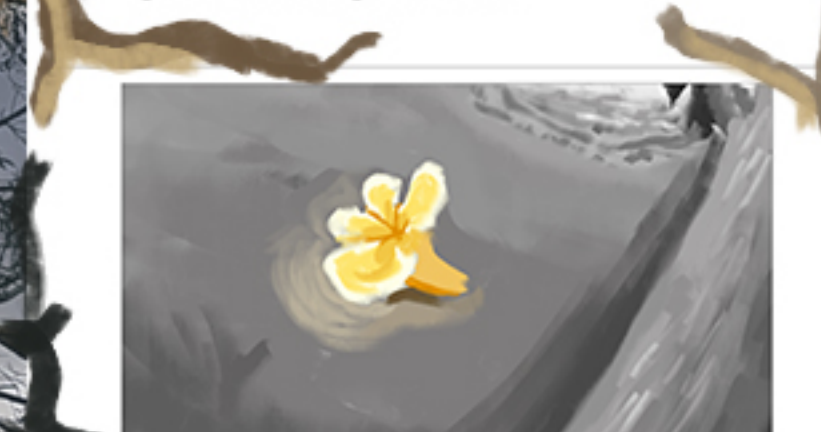


PROYECTO CUANDO LAS FLORES CANTABAN PAG



ESCENA # 5 PLANO # 1

Frente al humedal, hay un Guayacán muerto, tendido en la tierra, algunas flores secas cuelgan de sus ramas.



ESCENA # 5 PLANO # 2

Una flor amarilla brilla cerca en el suelo

Referentes que me recomendaron

- Totó la momposina 3:34 PM ✓
- Mulataje 3:35 PM ✓
- Fandango de Pedro Laza 3:35 PM ✓
- Maria Mulata 3:50 PM ✓
- Pablito Flores 3:51 PM ✓
- Etelvina Maldonado 3:51 PM ✓
- Niña Emilia 3:55 PM ✓
- Sexteto Tubalá 3:56 PM ✓
- Los Batata 3:57 PM ✓
- Paulino Salgado 3:57 PM ✓

Referentes para la canción

Música tradicional de gaitas - kúisis



Esteban Sarabata, Martín Sauna, Ullimaka. Foto Eduardo Bermúdez

7. Música de kuisis, maraca y dos cajas (KOGI)

Petrona Martínez



Totó la Momposina



Los Batatá



Estilos tradicionales Caribeños

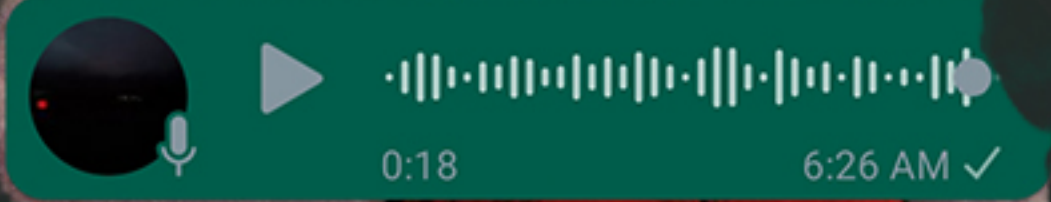
Conseguí ambas gaitas para aprender a tocarlas y componer con ellas



versión final

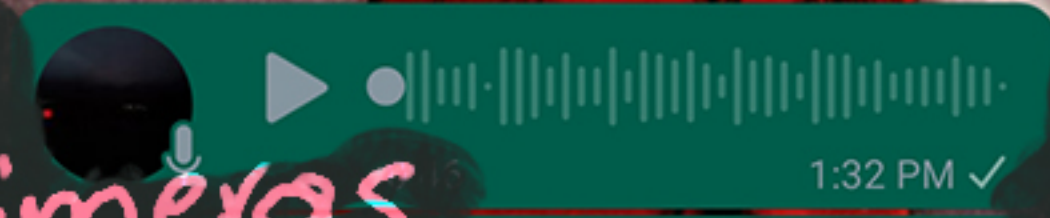
Cantáme Guayacán
Que se te cayó una flor
En este valle ya no hay fuego
En este valle no hay color
Ay Guayacán, Guayacán.
Qué el amarillo está en el sol
Qué en el mar está el azul

6:26 AM ✓



Ay cantáme Guayacán, que viene mi alma allá solita, mora por las nubes y los cielos, mora por los fuegos y las cimas. Viene con las aves amarillas, que alba respira en los hielos y nos trae flores y regalos, como amores viejos que suspiran. Ella cae sobre las arenas, llora con las olas y sus penas, y las aquellas azules lucecillas velan junto a ella en la marea.

1:31 PM ✓



Qué en llano corre el río (Ay Guayacán Guayacán)
Qué en la sierra viene el frío (Ay Guayacán de mi amor)
Qué los árboles no cantan (Ay Guayacán Guayacán)
Qué en la costa no hay calor (Ay Guayacán de mi amor)

Primeras ideas.
Grabé la melodía en audios de wpp

Ay cantáme Guayacán,
que se te cayó una flor
porque en el valle ya no hay fuego.
En este valle no hay calor.
Ay Guayacán, Guayacán.
Ay altamar de mi amor.
Qué azul cayó del cielo
y la luz huyó del sol.

Ay te cuento Guayacán
que me voy pal alta mar,
porque en las olas vi un lucero,
que me habló de otro lugar.
Ay Guayacán, Guayacán.
Ay altamar de mi amor.
Qué no me entierren bajo el cielo,
Qué a mí me velen bajo el mar.

Que en el llano ya no hay río
(Ay Guayacán, Guayacán)
Que en la sierra está muy frío
(Ay Guayacán, Guayacán)
Que las flores ya no cantan
(Ay Guayacán, Guayacán)
Que en la costa no hay calor
(Ay altamar de mi amor)

Escribiendo la canción

Mi familia sembró un guayacán en honor a mi abuela, quien falleció en 2021. Para mí, el guayacán se volvió un símbolo de resiliencia.



Guión

Ejercicios en el Lab de Guión

Trama de El Viajero:

- Mira las estrellas, toma la pieza de madera con grabados y mide la distancia de las estrellas.
- Levanta su farola del suelo con gran reverencia.
- Mira hacia el frente y mide con la mano, y el viento le golpea el rostro
- Baja del túmulo y camina rápidamente para alcanzarla a Ella.
- En un punto la alcanza y avanza por delante de ella, a su izquierda.
- Él ve el mar a lo lejos y nota un tenue brillo azul en la costa
- Él entra tras ella en la espiral del poblado y comunta del pilar y se detiene con reverencia
- Mira a la Madre y levanta su farola sobre su cabeza.
- Cierra los ojos y escucha a Ella tocar la flauta. Comienza a tener una visión y escucha el mar
- Luego abre los ojos y observa la antorcha del pilar encendida en fuego, brillando arriba junto a las estrellas
- Va al mar y comienza a caminar por la costa observando las olas, mientras escucha a ella tocar la flauta
- Nota las lucecillas azules comenzando a aparecer en el agua
- Se detiene y ve las luces cubrir toda la costa
- Comienza a caminar dentro del agua y las ve las lucecillas salir del agua y comenzar a tomar forma de farolas. Alrededor de las farolas flotando en el aire se forman los cuerpos de viajeros que caminan
- Él sigue caminando dentro en el mar el agua va subiendo por su cuerpo
- El agua le llega al cuello y Él vuelve en sí, ve que a la farola le está entrando agua
- Se asusta y la farola cae al agua, Él grita
- Ve la farola hundirse y se sumerge en el mar, comienza a nadar hacia el fondo, buscando la farola y mirando a todos lados
- El agua se filtra dentro de la farola y el fuego se comienza a apagar.
- Comienza a salir humo de la farola, Él se aterroriza y comienza a nadar más rápido
- El humo cubre su rostro y él se comienza a intoxicar, cierra los ojos y burbujas de aire salen de su boca
- Del mar sale una gran humareda
- Él tiene su farola en la mano, pero no se mueve. Las pequeñas farolas azules, se convierte en pequeñas algas cubren su cuerpo. Sonríe y las últimas burbujas salen de su boca y nariz.

El viajero mide la distancia de las estrellas para guiarse

Nota el brillo azul de la costa

Mira los rostros de los niños

Escucha la flauta y tiene una visión del mar

Toca la marimba

Va a caminar junto a la costa

Mira las luces azules y comienza a tener otra visión

Camina dentro del mar

Reacciona y la farola cae al mar.

Se sumerge y se intoxica

Atrapa la farola, se ahoga y las algas se posan sobre su cuerpo.

La viajera se arrodilla frente a una planta, la observa y le habla

Avista el poblado

Recibe la flauta

Escucha la flauta y tiene una visión del mar

Toca la marimba

Va a caminar junto a la costa

Mira las luces azules y comienza a tener otra visión

Camina dentro del mar

Reacciona y la farola cae al mar.

Se sumerge y se intoxica

Atrapa la farola, se ahoga y las algas se posan sobre su cuerpo.

Los viajeros atraviesan la cordillera

La vegetación del valle agoniza

Los viajeros llegan al poblado

Los habitantes reciben a los viajeros

Los viajeros encienden el fuego del pilar

Todos tocan música juntos

La vegetación comienza a volver a la vida

Las algas comienzan a brillar

La marea sube

El cielo es cubierto por una capa de humo colosal

El relato comienza a ser contado

Guión

Ejercicios en el Lab de Guión

Ejercicio Escaleta 30 de noviembre

Los viajeros avanzan por la sabana. Ella va al frente, su farola baila de lado a lado mientras baja un túmulo cubierto de vegetación. Tras ella se observan los colosales Andes de un azul grisáceo entre la niebla, varios monolitos de roca y madera están de pie por todo el rededor. La cabeza de Él se asoma por encima del túmulo y poco a poco aparece su rostro, observa hacia el cielo, mira las estrellas, toma un trozo de madera con grabados y mide la distancia entre tres estrellas. Continúan avanzando y el camino se ha aplanado mucho más a medida que avanzan hacia la costa.

El poblado aparece frente a ellos, y en el horizonte se ve el mar.

Ambos avanzan por el interior del poblado, junto a las casetas construidas en espirales de fibra vegetal. Los habitantes del poblado, vestidos con atuendos rebosantes de formas y colores se reúnen alrededor. En el centro del poblado se alza hacia el cielo un pilar a forma de antorcha, los viajeros se detienen frente al pilar y la Madre de la familia se acerca. Ambos toman sus farolas entre sus manos, por un segundo parece que estas hacen un sonido como si se estuvieran quemando, y las elevan por sobre sus cabezas como una oferta. La Madre hace lo mismo con una flauta de pan y se la entrega a Ella.

November 30, 2022

Descubrimiento laboratorio

1. Los viajeros podrían caminar en torno el uno del otro en espiral, como los cometas
2. La espiral que se ve a los niños dibujar en el cielo al inicio, podría ser el trazado de una caseta que van a construir
3. Las algas bioluminiscentes pueden cubrir el cuerpo del viajero cuando se ahogan
4. Son necesarios más poblados
5. Una escena de los viajeros tocando música con los habitantes de un poblado

11:32 AM ✓

EXT. NOCHE. FOGATA

En medio de los caseríos, la comunidad está reunida alrededor de una fogata. SE ESCUCHA el mar a la distancia y el viento. Todo alrededor está oscuro.

La franja que divide las nubes del cielo está siendo cruzada por un cometa de cola amarilla, desde el cenit y en dirección al horizonte.

La Madre está terminando de cantar mientras teje una manta con agilidad, sentada sobre una piedra. Tras ella está un Guayacán de flores amarillas que tiene una rama inclinada hacia ella. La Niña está sentada más a su derecha en el círculo, mirando fijamente al cometa, que se refleja en sus ojos.

MADRE

(Cantando)

[...]

Y aquellas azules lucecillas, velan junto a Ella en la marea

NIÑA

¿Usted cómo sabe que es una mujer?

La madre levanta la mirada hacia el cometa y deja de tejer.

MADRE

Antes de caminar por el aire, caminaba por la tierra.

La madre hace un gesto con su brazo, recorriendo por el aire el suelo a su alrededor. Mira a la niña.

MADRE

La más vieja de mis abuelas la conoció.

Guión

Preguntándome a mí mismo
qué es lo que quiero decir
con esta historia

Cuando las flores cantaban.

Premisa: Todo muere, todo decae, todo se descompone; la resiliencia es abrazar ese hecho.

Tema: El amor a lo muerto.

Ella: es más cercana a la tierra, por lo que está especialmente conectada a la vegetación. Su temperamento es más limitado, rítmico y cíclico. Está más enfocada en el presente, así que ve los problemas que enfrenta como obstáculos que debe resolver en el momento. Interactúa con los habitantes de los poblados que encuentran. Su deseo es detener la muerte de la tierra. Su necesidad es ser más libre de su atadura a la tierra. Ella logra sobreponerse a su necesidad, tomando distancia de la tierra, irónicamente, para tratar de mantener la vida en esta. Pero retorna cíclicamente porque la extraña.

Él: es más cercano a los astros, por lo que la mayor parte del tiempo está mirando al cielo y consultándoles por guía. Su temperamento es más dinámico, melódico. Suele estar en un estado constante de disociación, imaginando el futuro ideal, por lo que no está tan atado a los problemas frente a él. Su deseo es que haya más viajeros, para hacer su labor más fácil. Su necesidad es contemplar la vida frente a él. No logra sobreponerse a su necesidad, por lo que al obnubilarse imaginando el futuro lejano no advierte el peligro de la marea y se ahoga, causando una catástrofe.

Definiendo a los
personajes

Creación del universo - Región Caribeña

Notas de Investigación

Samenachi

You
Samenachi - Libro Kogui
Arquitectura y cosmogonía en la construcción Kogui 4:15 PM ✓

You
Arquitectura y cosmogonía en la construcción Kogui
Juan Pablo Duque, Óscar Salazar 4:17 PM ✓

You
Samenachi - Libro Kogui
Samanashi*** 4:17 PM ✓

Kogui, Zenú y Costa 4:24 PM ✓

Los sonidos del viento 4:29 PM ✓

Historia doble de la costa ★ 4:33 PM ✓

Culturas anfias 4:33 PM ✓

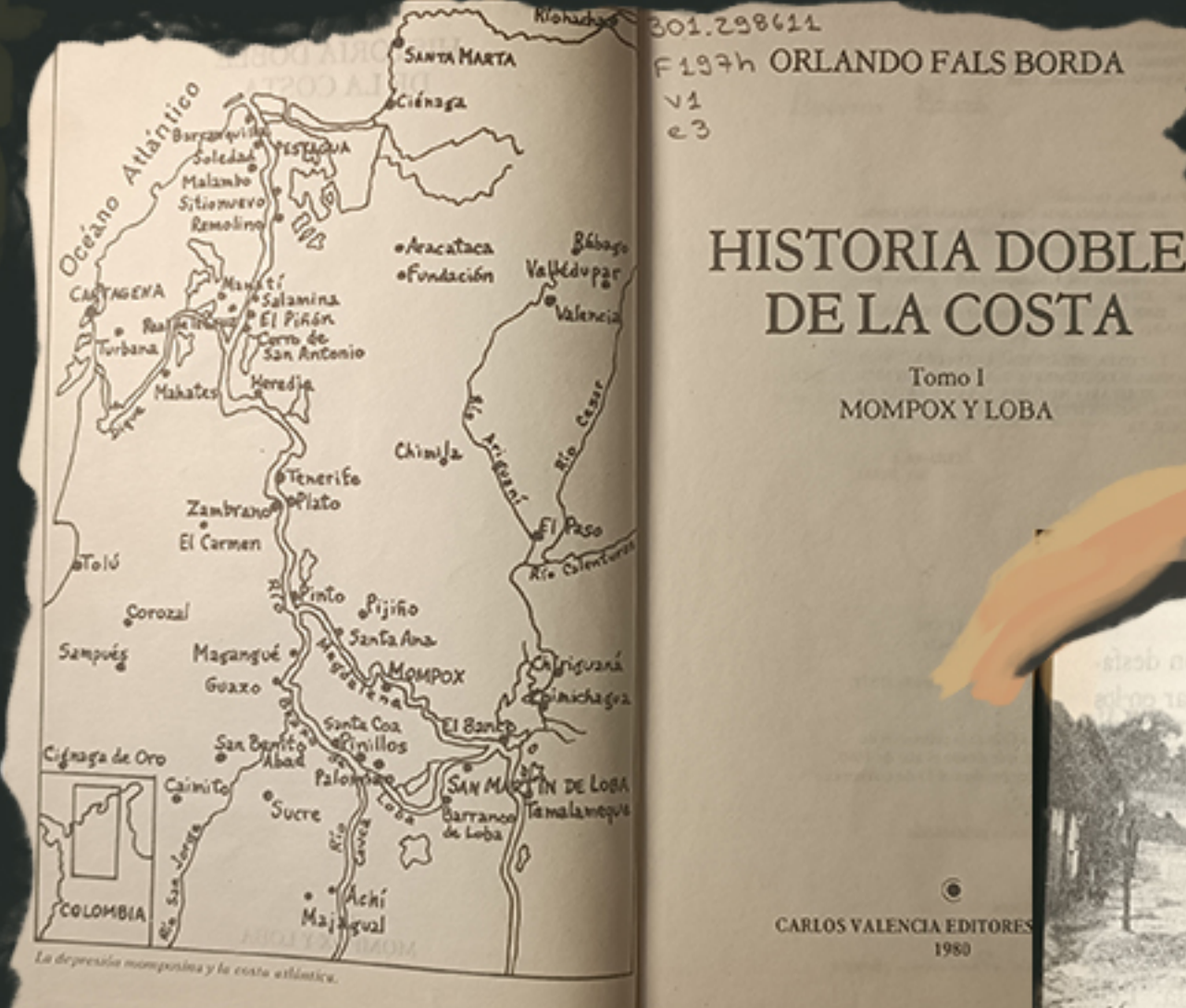
Retorno a la tierra de Orlando Fals Borda 4:34 PM ✓

Volumen 4 4:36 PM ✓

San Andrés de Sotavento 4:39 PM ✓

Pan-senú 4:39 PM ✓

Árbol Saman 4:42 PM ✓



Consultas bibliográficas



Saminashi

Arquitectura y cosmogonía en la construcción kogi

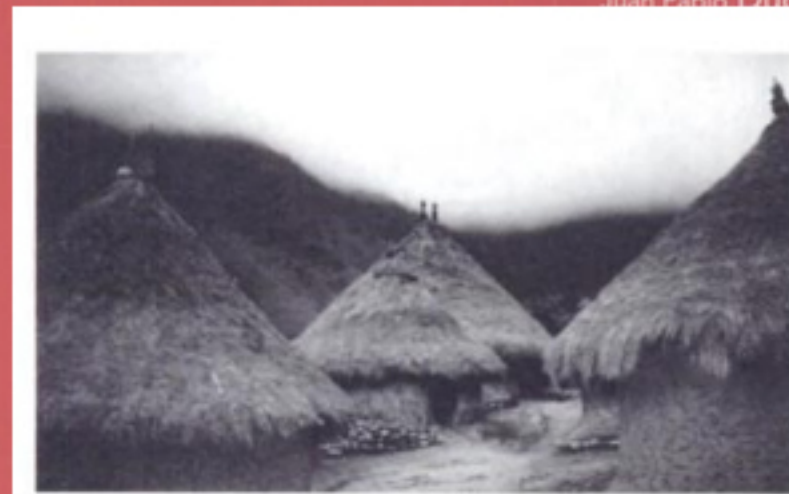
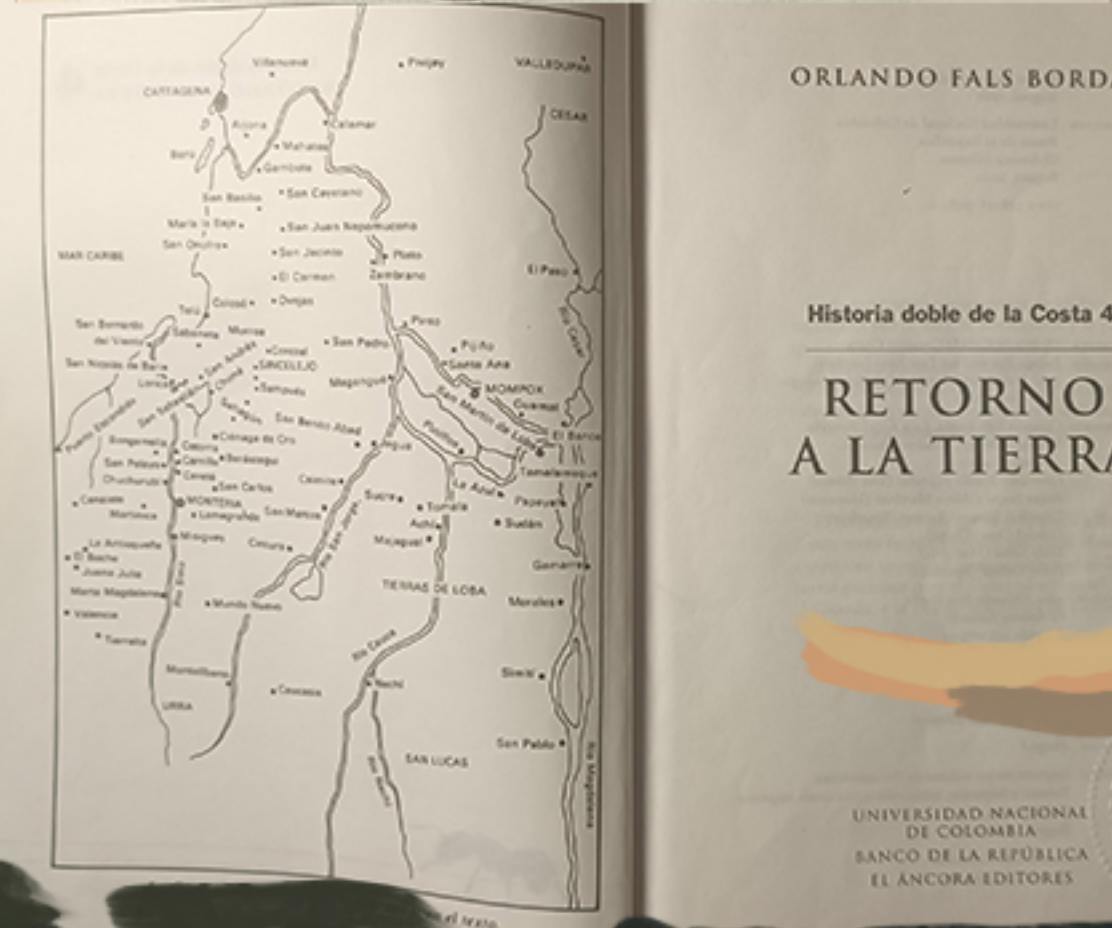
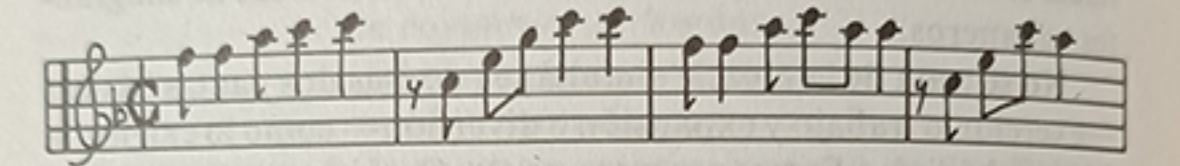


Figura 2. Poblado kogi



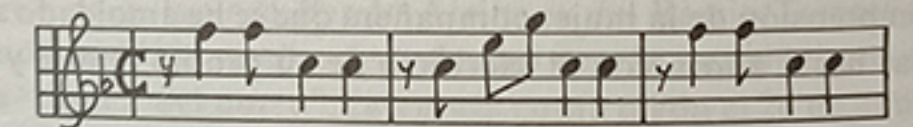
“Pongámosle música”, propuso, y empezó a imitar el canto del pájaro con el clarinete, tal como lo habría hecho un indio con la gaita cabeza'e cera. Y le añadió como contestación propia, mientras proseguía la marcha:



A los primeros e inseguros intentos del clarinete de Alejandro, Primo Paternina se sumó allí mismo con el cornetín reforzando la melodía con agudas notas:



Enseguida ensayó Pablo Garcés el bombardino, oyendo los acordes especiales:



Y Saturnino el bombo:



Creación del universo - Región Caribeña

Origen de los mangles del humedal

SE ESCUCHA una corteza de madera crujir al lado, los viajeros voltean la cabeza. Un mangle, con sus raíces como patas de araña, camina agonizante en la misma dirección que van los Viajeros. Ambos



Ví al hojarasquín del monte en el desfile de mitos y leyendas

Un tío me explicó que este mangle puede "caminar"



Creación del universo - Región Caribeña

Tenían los Chibchas noticia de la creación del mundo. Decían que cuando era de noche y antes de que hubiera nada, estaba la luz metida dentro de algo grande, que daban a entender que era un ser omnipotente: el Chiminigagua. Este ser luminoso comenzó a amanecer y a mostrar la luz que en sí guardaba. Procedió luego a crear cosas, empezando por unas grandes aves negras, que mandó por todo el mundo echando aire resplandeciente por los picos, quedando con esto el orbe iluminado. El Señor de

Consultas bibliográficas
sobre cosmogonías
indígenas del Caribe

Los Arhuacos hablan de un gran diluvio. Dicen: que llovió torrencialmente por muchos días; que crecieron tanto los ríos de la Sierra Nevada, que inundaron toda la tierra; el agua fue subiendo de nivel ahogando los indios y los animales. Quedaron descubiertos solo los picos de tres montañas. En cada una de esas cumbres, se salvó una pareja de indios, juntamente con los animales, que huyendo del agua se subieron con ellos. De esas tres parejas proceden las tres castas de indios de la Sierra Nevada: Arhuacos, Kougi y Taironas. Una de las parejas llevó consigo un poco de ín (maíz); por eso, los Arhuacos, llaman Inárúa, al cerro donde se salvaron.

Creación del universo - Región Andina

Decidí ir al Carnaval de negros y
blancos en Pasto



Creación del universo - Región Andina



Visité el Museo
de las Lajas y
el Museo del Oro
para tomar
referencias
simbólicas y
visuales



Creación del universo - Región Andina



Fotos del Museo de las
Lajas

Creación del universo - Región Andina

Origen de la idea
del "Fuego de los Andes"

Ví este amanecer en
la vía Ipiiales-Pasto



Creación del universo - Región Andina

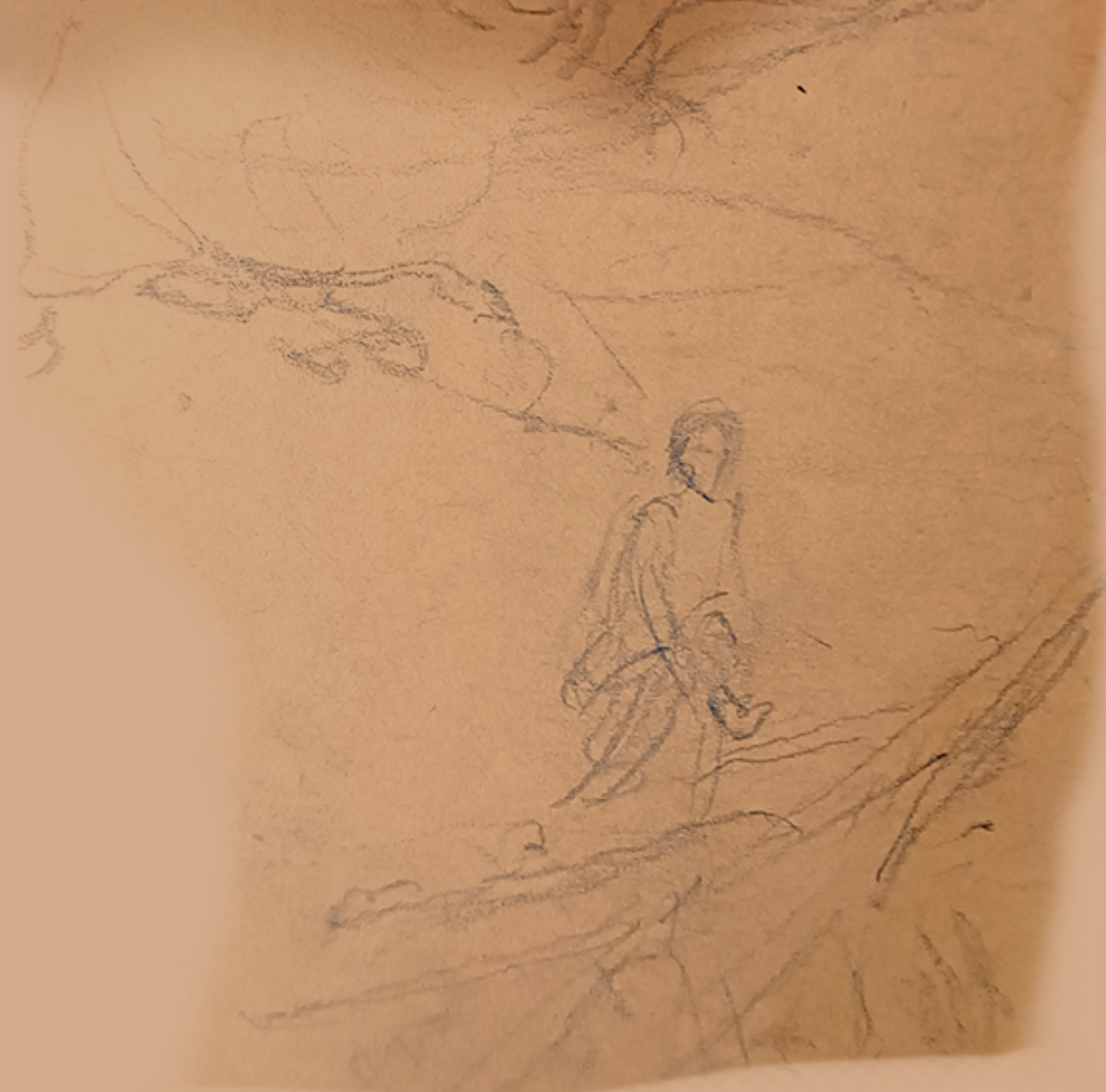
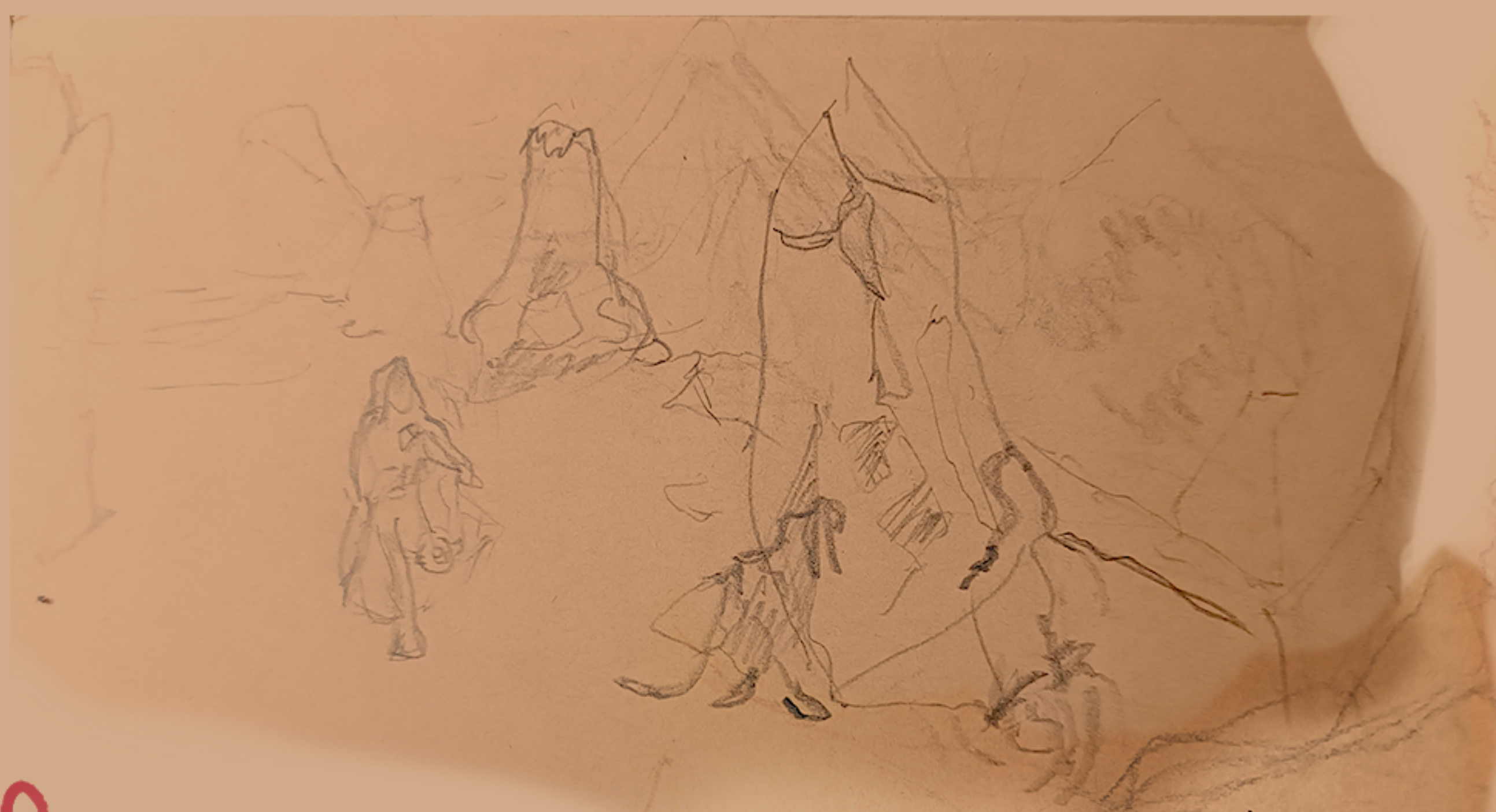


También tomé inspiración del
cortometraje de animación
"El Basilisco Andino"

A hand-drawn illustration of a dark, rocky landscape. In the center, a small figure in a dark cloak stands on a dark rock, holding a glowing lantern. The background features jagged, dark rock formations under a sky with soft, yellowish light. In the foreground on the right, a large, dark hand is visible, reaching towards the center. The overall style is dark and atmospheric.

Primeras aproximaciones
visuales

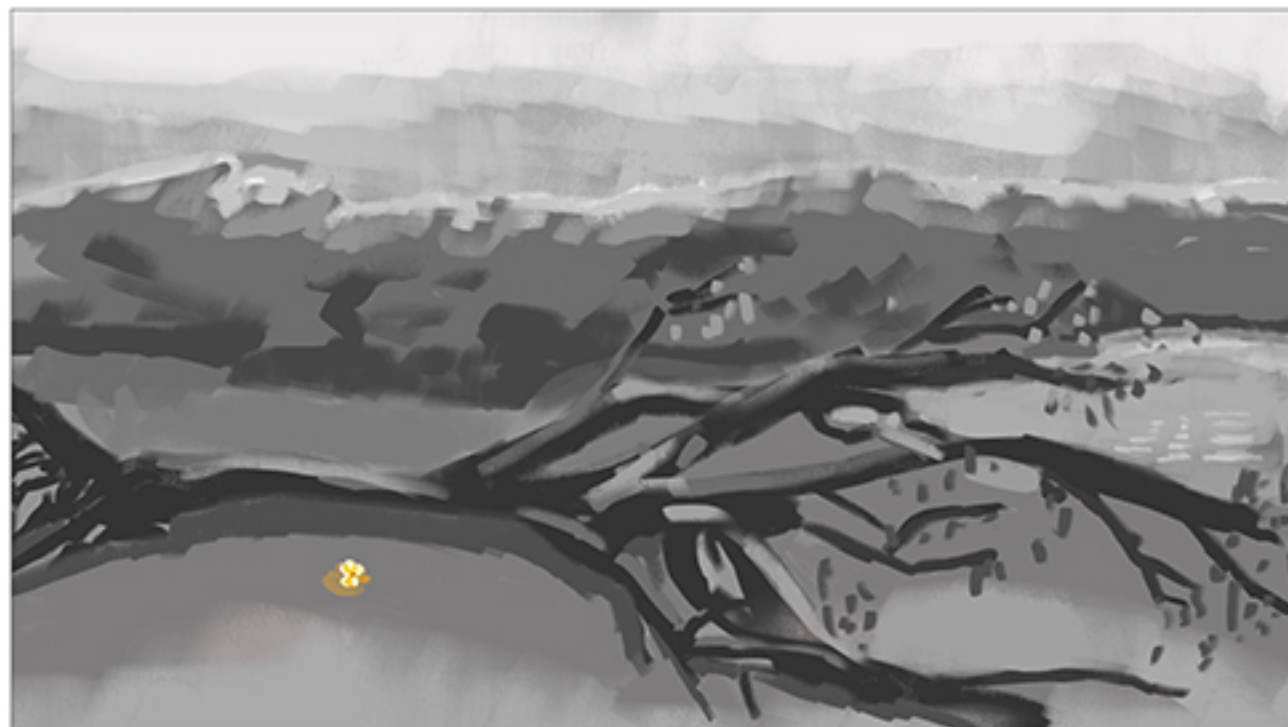
Primeras
Aproximaciones
visuales





Primeras
Aproximaciones
visuales





ESCENA # 5 PLANO # 1

Frente al humedal, hay un Guayacán muerto, tendido en la tierra, algunas flores secas cuelgan de sus ramas.



ESCENA # 5 PLANO # 2

Una flor amarilla brilla cerca en el suelo

Storyboard



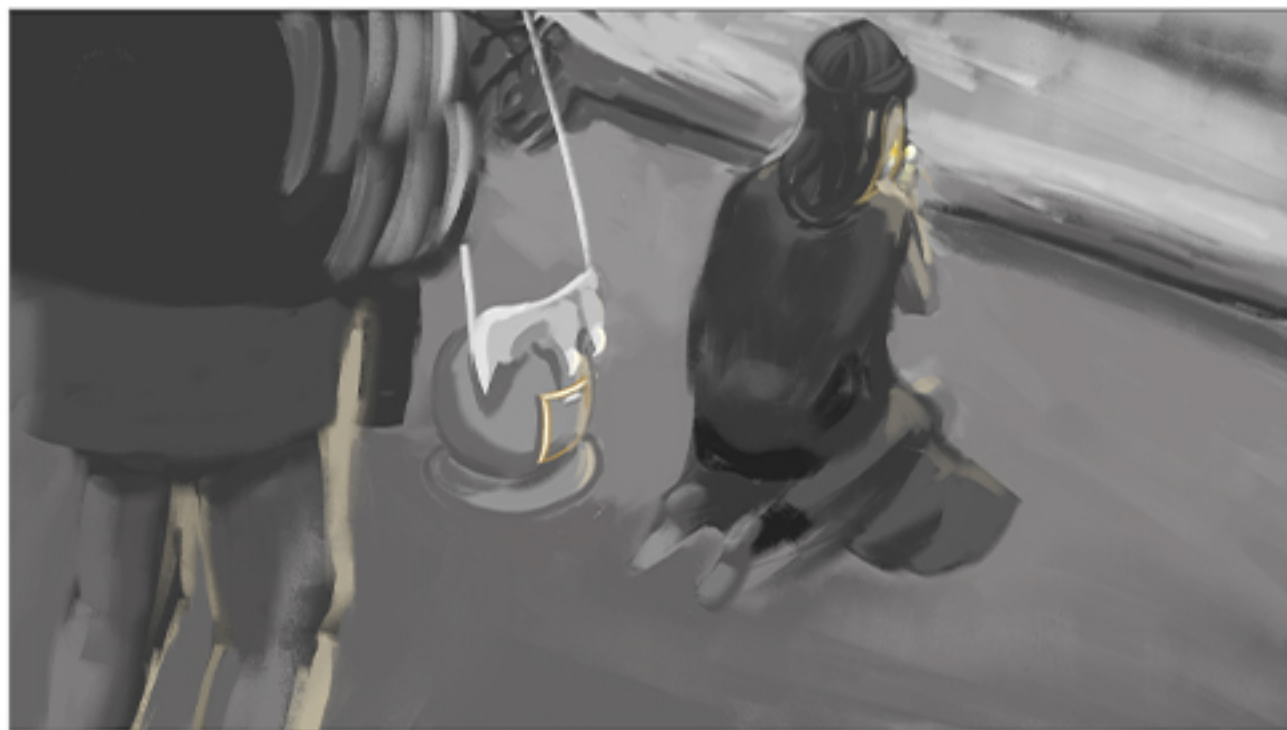
ESCENA # 5 PLANO # 3

Ella se arrodilla, toma la flor en su mano.



ESCENA # 5 PLANO # 4

Susurra algo entre sus pétalos.



ESCENA # 5 PLANO # 5

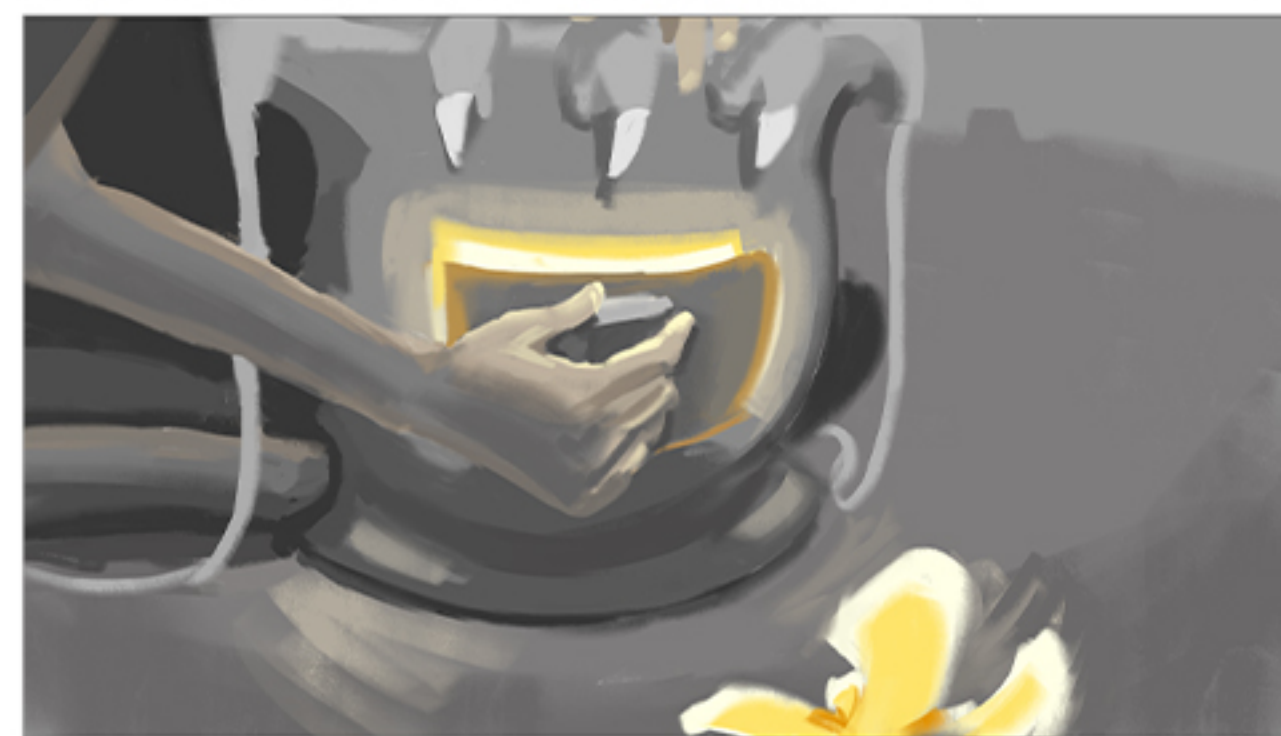
Él se acerca caminando y se detiene junto a Ella.



ESCENA # 5 PLANO # 6

Ella deja la flor de nuevo en el suelo y se sienta.

Storyboard



ESCENA # 5 PLANO # 7

Pone la farola frente a ella y la abre

Diseño de la farola

Esta versión es puramente ritualística

Balance entre objeto sagrado y funcional

El barro contiene bien el fuego

solo barro

solo oro

Barro y oro

La tapa es un huevo, representa la vida que carga

Esta versión es puramente funcional

La cola de serpiente representa el ciclo y conecta el barro y el oro

Cóndor / andino

Está ofreciéndola y protegiéndola



Cerámicas de barro de los Pastos.



Referencias visuales de la farola



Pectorales de Aves de oro Tairona



Cóndor Andino

Primeras aproximaciones al diseño de 'Ella'

Vestimenta inspirada en el cóndor andino



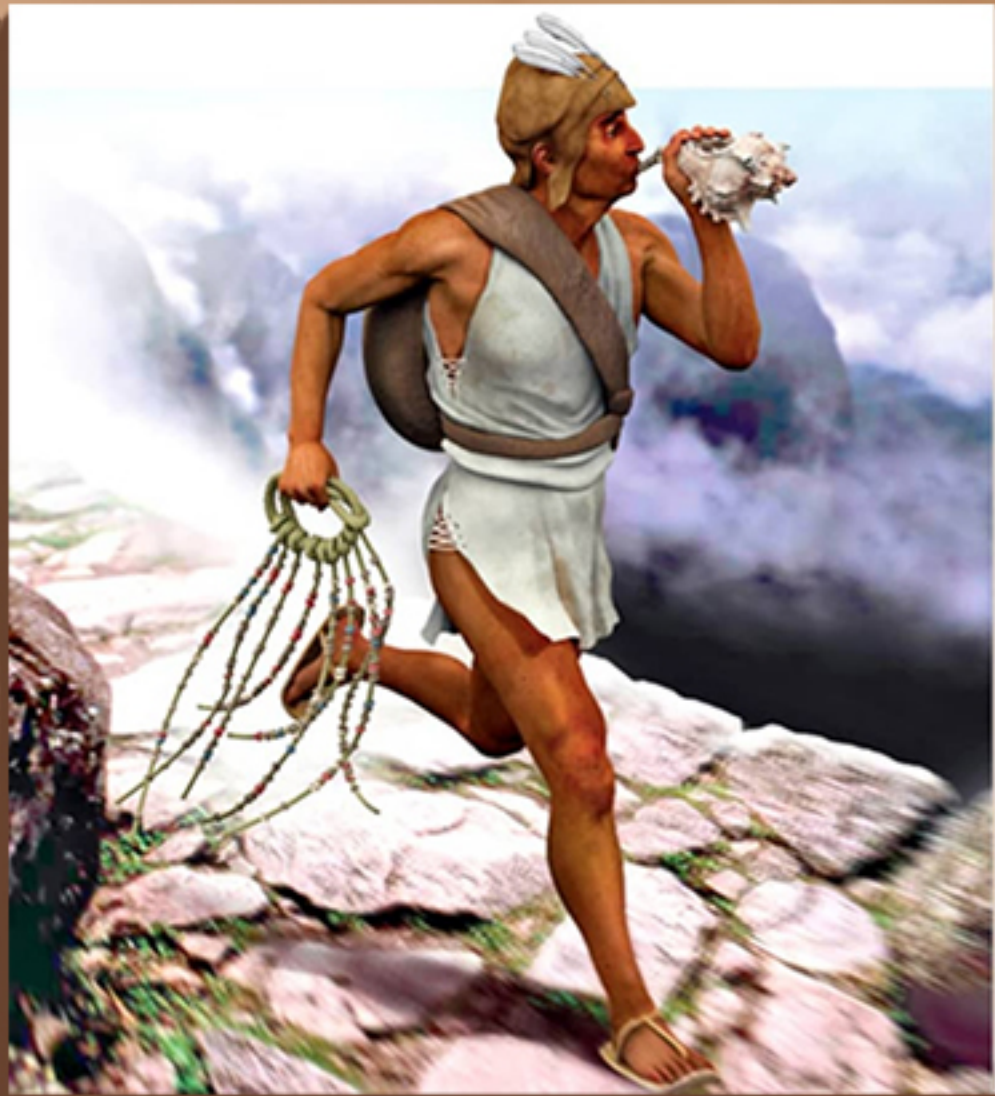
Colores tierra

Postura y gesto firme

Referencias visuales para los Viajeros

Inspiración Inca por venir de la cima de los Andes

Cóndor Andino



Chasquis Incas

Recreaciones de vestimenta Inca en el Inti Raymi



SEGUNDA SALIDA DE CAMPO

Viajamos a Santa Cruz de Mompox



Santiago Pinza
Se sumó para
realizar investigación
y registro sonoro 😊

La prioridad es las Ciénagas

Viernes

Investigar sobre la cultura Boga

Festival del río

Poeta Dagoberto.

Sábado

Ver a los Areneros en el Río, Plaza Santa Barbara

Cementerio de Mompox – Tumba de Candelario Obeso. Primer Poeta Negro Colombiano de Siglo XIX. Gatos del Cementerio

Tour Cienagá de Pijiño

Museo y Casa de la cultura: Orfebrería de barro. (Comunidad Chimila)

Domingo

Albarrada de Mompox – Paisajes Sonoros

Sonidos al nivel del agua

Al nivel del suelo

Torre de la Iglesia Santa Bárbara – Atardecer y Paisajes Sonoros

Maestro Gilberto en Tierra Firme

Lunes

Talaigua, complejo de Ciénagas. Grupos Musicales

Placas de los árboles

Maestro Abundio 4PM

Martes

Marta Rocha 3pm

Alfredo Archivo Cultural 3:30 pm

Itinerario de actividades planeadas.
En verde las completadas

SEGUNDA SALIDA DE CAMPO

Anotaciones de viaje

November 24, 2023

- , Secretario de Turismo y Cultura 2:20 PM ✓✓
- Sábado 4pm Abundio 3:01 PM ✓✓
- Sábado 6pm exhibición arte el Boga 3:01 PM ✓✓
- Sábado 6 AM Areneros y torre 3:14 PM ✓✓
- Restaurante crónicas atardecer 3:15 PM ✓✓
- Giovanni di Filippo Echeverri 4:05 PM ✓✓
- Los bogas y los champanes 4:05 PM ✓✓
- "La flor de la chicharra" Virgilio di Filippo Peñas 4:07 PM ✓✓
- Investigación botánica de Mompox de Salvador Rizo Blanco 4:35 PM ✓✓
- Marta Rocha martes 3pm 7:32 PM ✓✓
- Aristides 9:36 PM ✓✓

Día 1

November 25, 2023

- Jimmy areneno 7:33 AM ✓✓
- Arenero* 7:33 AM ✓✓
- Fotos de las tumbas indígenas de Santa Bárbara 10:41 AM ✓✓
- En Mompox no hay viento 11:04 AM ✓✓
- Filosofía de la liberación de la virgen de la Candelaria 11:10 AM ✓✓
- Maestro Abundio Lunes 4PM 5:03 PM ✓✓
- Alfredo Casa Cultura 3:30 Martes 6:48 PM ✓✓
- You Investigación botánica de Mompox de Salvador Rizo Blanco
- Jardín Botánico de Madrid página 6:50 PM ✓✓

Día 2

November 26, 2023

- Papa de una fotógrafa que tomó fotos de aves en la Ciénaga de Pijiño 10:51 AM ✓✓
- You Papa de una fotógrafa que tomó fotos de aves en la Ciénaga de Pijiño
- Contacto de Chipi 10:52 AM ✓✓
- ¿Como inició? Cómo es el proceso de crear música 4:47 PM ✓✓

Día 3

November 27, 2023

- Marlon de la Peña 12:06 AM ✓✓
- Totó es la matrona. Maestros pueden haber muchos, pero Totó es la matrona 1:41 AM ✓✓
- Gilberto estaba estrenando canción la noche que llegamos. Primera vez que la tocaba en público 10:26 AM ✓✓

Día 4

SEGUNDA SALIDA DE CAMPO

Algunas referencias fotográficas tomadas para biomas y escenarios



Rio Magdalena y Ciénaga del Pijiño

SEGUNDA SALIDA DE CAMPO



Referencias fotográficas de fauna



SEGUNDA SALIDA DE CAMPO



Referencias fotográficas de pesca y navegación



SEGUNDA SALIDA DE CAMPO



Festival del Río



Agrupación Don Abundio y
Sus Traviesos



Rueda de tambor
en Talaigua



Festival de Chadé



Maestro Gilberto Márquez

Referencias
Musicales

SEGUNDA SALIDA DE CAMPO

Los malibúes bailan con cuerdas tensionadas al rededor de un mástil que representa una casa.

Danza de los Indios Malibúes



Danza tradicional del corregimiento Loma de Simón, reconstruida a través de tradición oral por la maestra Martha Rocha.



Múltiples momentos de la danza guardan amplias similitudes con el cortometraje.

SEGUNDA SALIDA DE CAMPO

Entrevistamos a algunos 'Maestros'
de la tradición musical



Maestro Gilberto Márquez

Maestro Samuel
Mármol "Don Abundio"



Maestra Martha Rocha



Entrevistas
disponibles en
la carpeta de
producción

SEGUNDA SALIDA DE CAMPO

Santiago realizando registro sonoro.



Las grabaciones están disponibles en la carpeta de producción

Supimos que la agrupación de la 'Danza de los indios Malibúes' no tenía una grabación musical en buena calidad para sus ensayos, así que les entregamos una memoria USB con una grabación en alta calidad, realizada por Santiago, de la música en vivo, interpretada en el Festival del Río para la presentación de la danza.





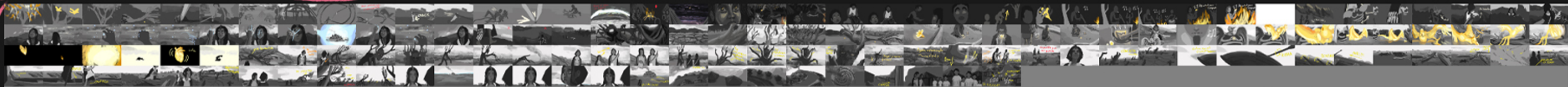
Nuevas Aproximaciones Visuales

Cambio de formato de Storyboard



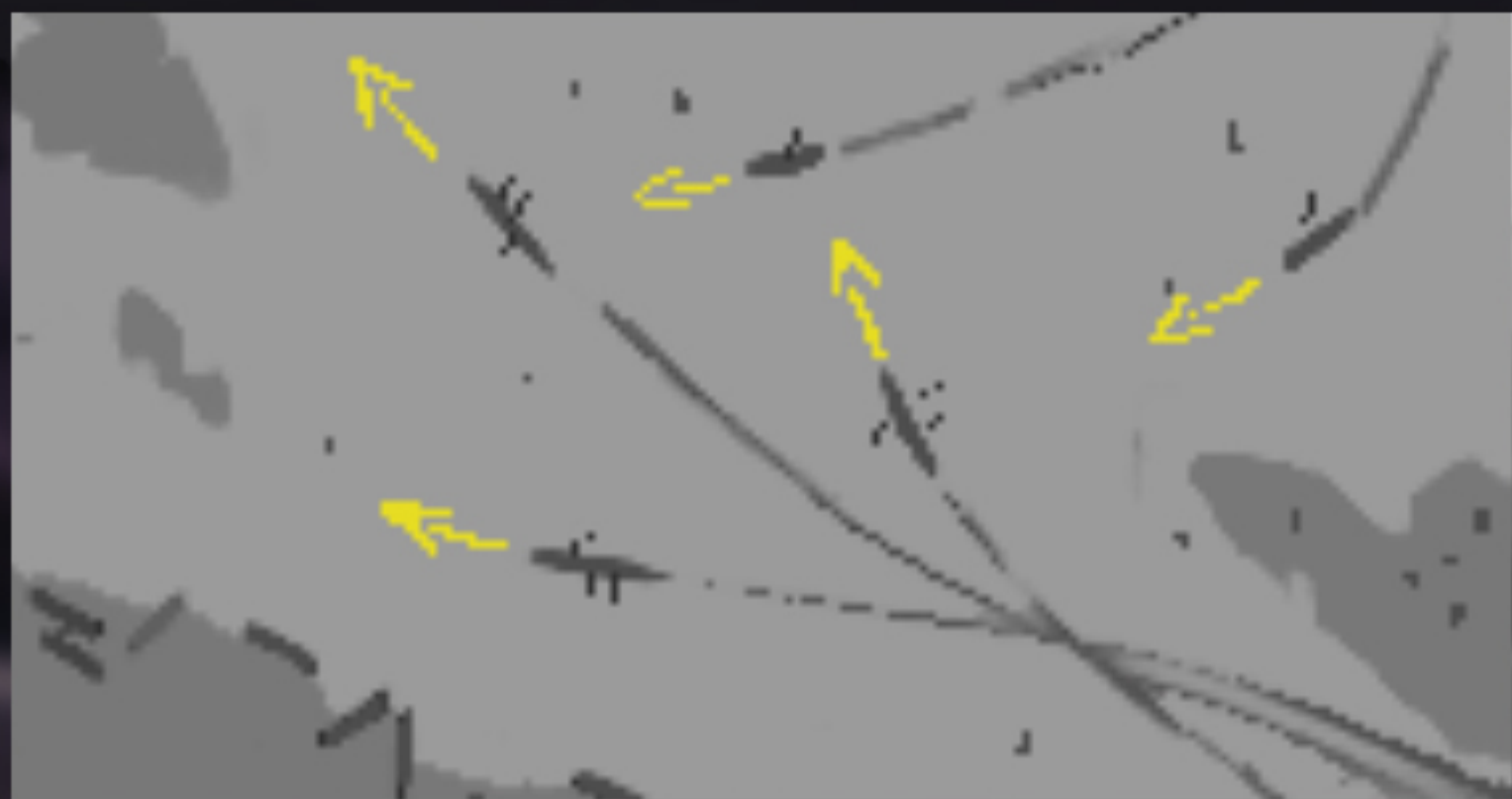
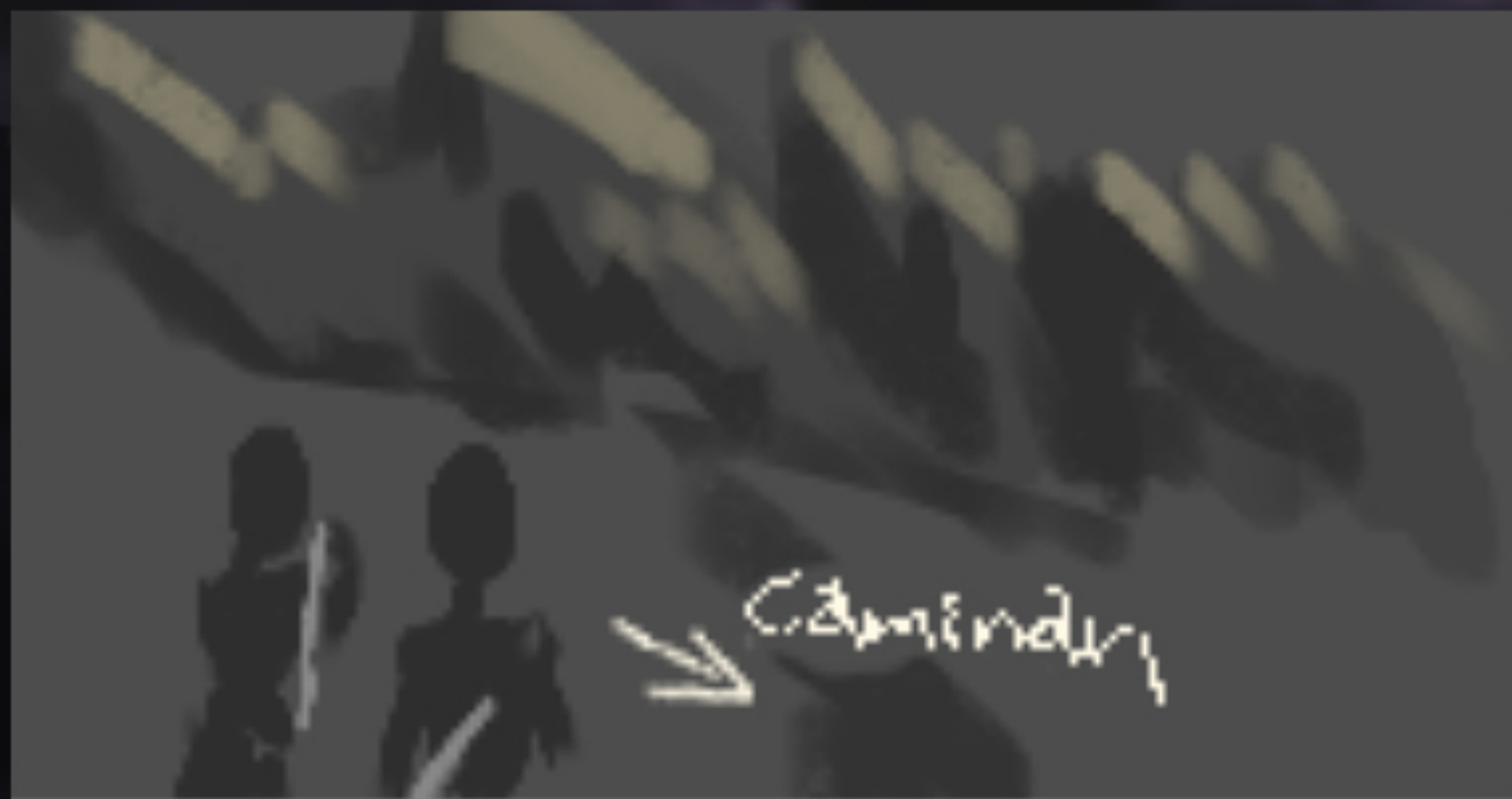
Originalmente los paneles del storyboard tenían mucha resolución y estaban separados entre sí. Incentivando a dar mucho detalle a cada plano, en lugar de enfocarse en el flujo general de la escena. Era muy demandante en tiempo y esfuerzo.

El profesor Boris me pidió cambiar a un formato de thumbnails



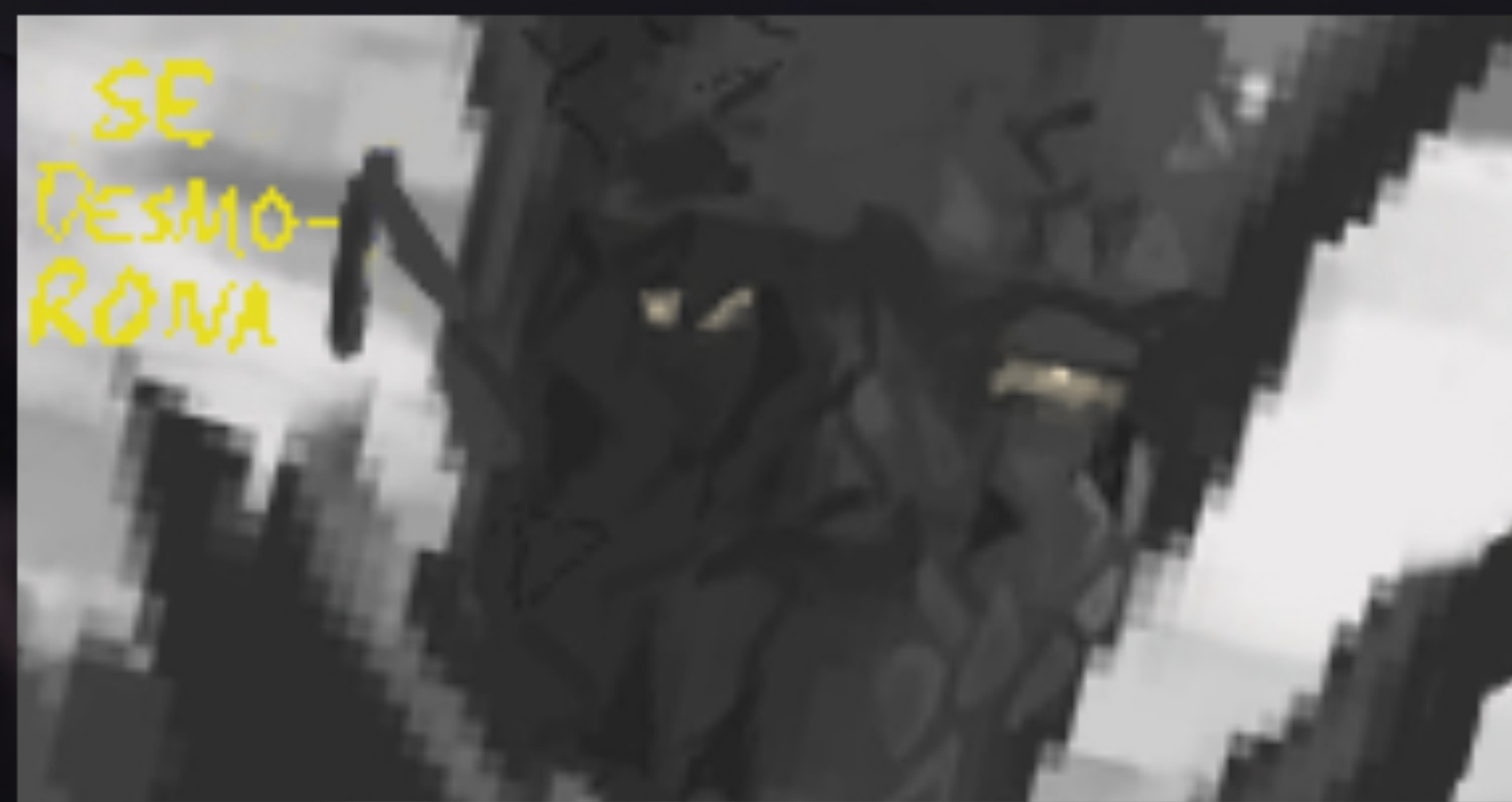
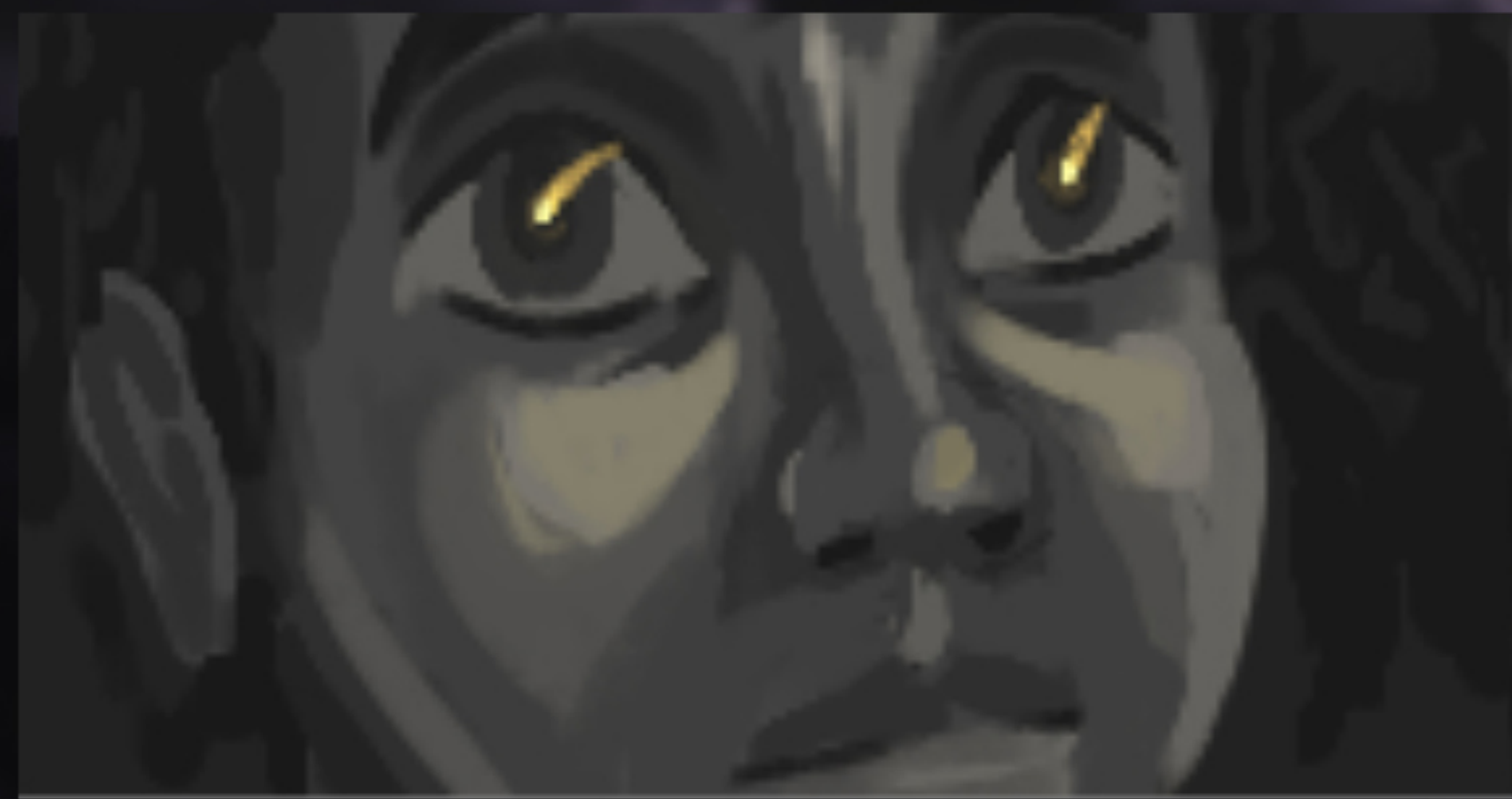
→ Paneles diminutos de muy baja resolución. No permiten dar muchos detalles. Y están juntos para visualizar fácilmente las relaciones entre planos y la escena general

Thumbnailing



Dibujos rápidos (2-5 min) que se limitan a expresar la acción. Con una paleta de grises limitada y sólo un color para énfasis e indicaciones. No se corrige anatomía ni perspectiva.

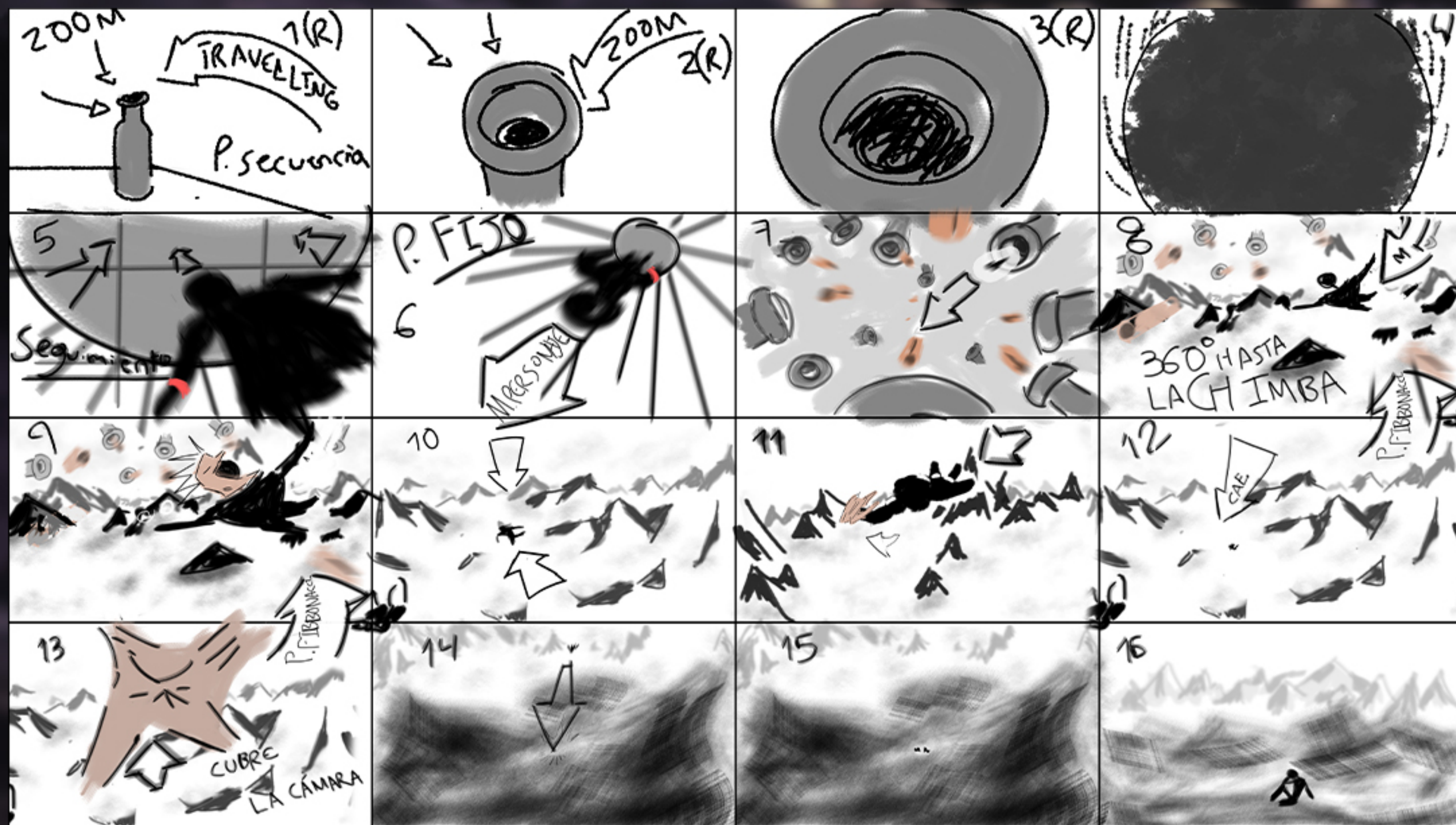
Thumbnailing



Aún así, inconscientemente, comencé a agregar, de nuevo, altos niveles de detalle, en algunos puntos. Considero que esto puede ser una necesidad específica del proyecto, debido a que tengo imágenes muy claras en la cabeza que siento necesario plasmar.

Thumbnailing

En proyectos anteriores he hecho storyboards de thumbnails que mentalmente no me pidieron tanto detalle.



Historia de una botella (2020)

Storyboard Final

PROYECTO CUANDO LAS FLORES CANTABAN

PAG 63



ESCENA # 7 PLANO # 25

Un mangle, con sus raíces como patas de araña, camina agonizante en la misma dirección que van los Viajeros. Ambos lo observan, el mangle avanza hacia la columna de humo.



ESCENA # 7 PLANO # 26

Más lejos, a ambos lados, hay otros mangles, caminando hacia el mismo punto. Uno cae muerto sobre el suelo.

Luego pasé los thumbnails al formato inicial.
El storyboard está disponible en la Carpeta de producción

PROYECTO CUANDO LAS FLORES CANTABAN

PAG 64



ESCENA # 7 PLANO # 27

Más lejos, a ambos lados, hay otros mangles, caminando hacia el mismo punto. Uno cae muerto sobre el suelo.

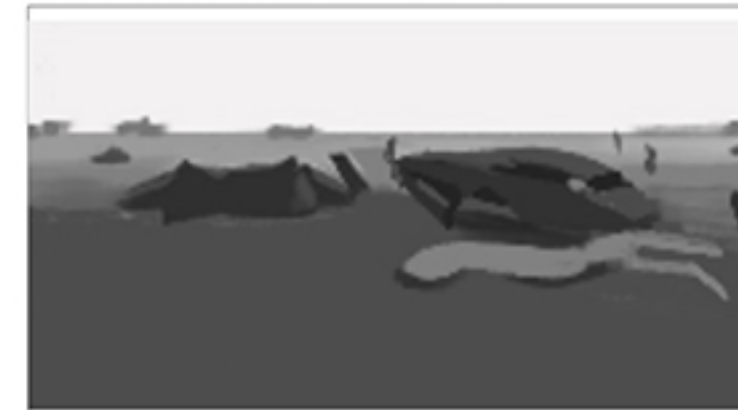


ESCENA # 7 PLANO # 28

Él mira hacia la columna de humo

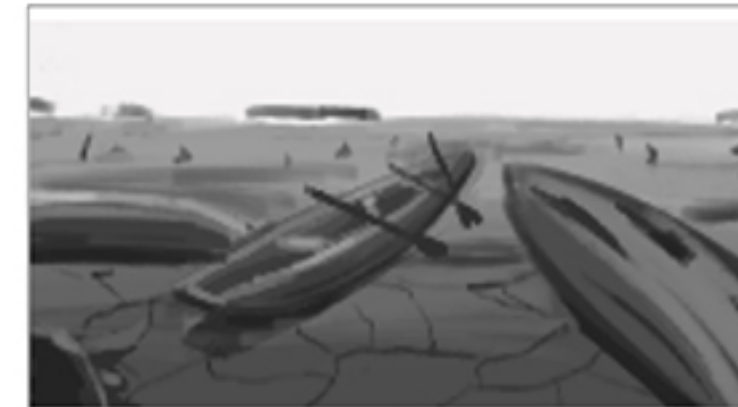
PROYECTO CUANDO LAS FLORES CANTABAN

PAG 57



ESCENA # 7 PLANO # 13

PLANO RECURSO
Una chalupa vieja rota, se apoya volteada sobre una rama, junto a un tronco talado.



ESCENA # 7 PLANO # 14

Cerca de los viajeros, en una depresión lodosa, hay varias chalupas y balsas en fila, podridas y agujereadas.

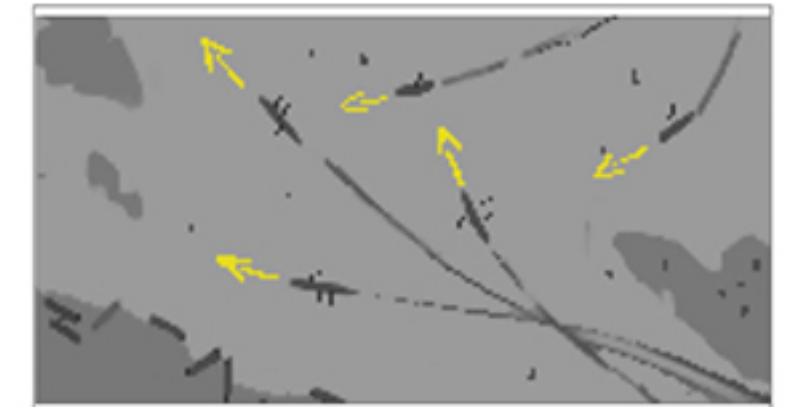
PROYECTO CUANDO LAS FLORES CANTABAN

PAG 58



ESCENA # 7 PLANO # 15

Más lejos hay varias más, en similar estado, surcando la tierra alrededor por sí solas



ESCENA # 7 PLANO # 16

Más lejos hay varias más, en similar estado, surcando la tierra alrededor por sí solas

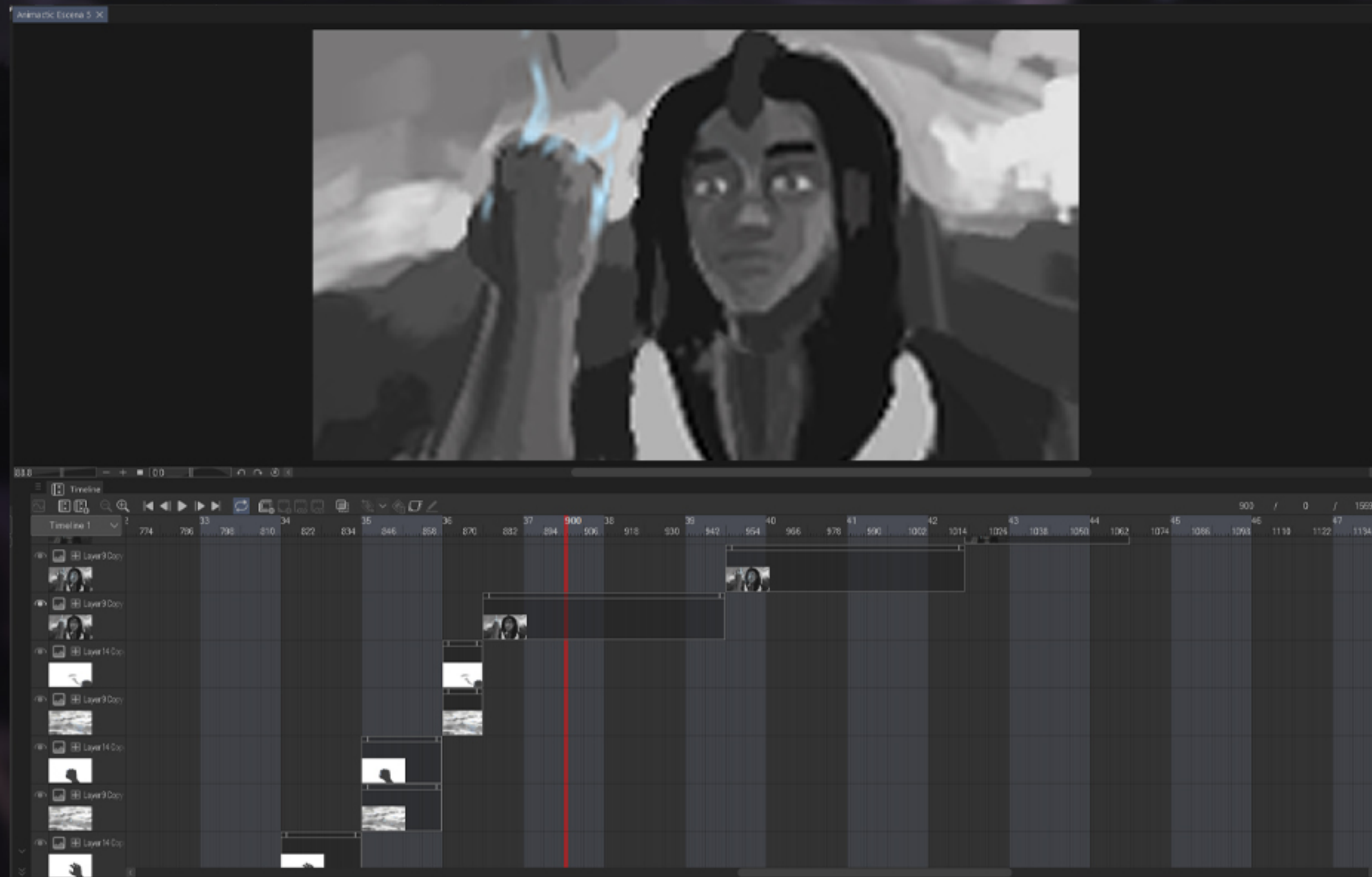
Artes Conceptuales



Algunas de las viñetas también han servido de base para artes conceptuales

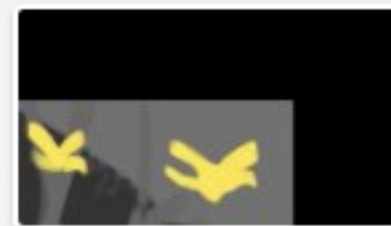
Diseño final de 'Ella'

Animatics



En el Laboratorio de Animación, los miembros del equipo, pusimos los thumbnails en líneas de tiempo y ajustamos su orden y duración para hacer los animatics de varias escenas.

Los animatics están disponibles en la carpeta de producción



Escena 01.mp4
20/11/2023



Escena 04.mp4
20/11/2023



Escena 05.mp4
20/11/2023



Escena 06.mp4
20/11/2023

Pruebas de Animación



Para el diseño de personajes y el storyboard fue necesario hacer unas cortas pruebas de animación. Una de ellas estará disponible en la carpeta de producción