

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

“Verdaderamente Serio”: basado en la muerte de Virginia Woolf

Liza Díaz Lálova

Gustavo Idrovo, Director de Tesis

Tesis de Grado presentada como requisito
para la obtención del título de Licenciada en Animación Digital

Quito, diciembre de 2014

Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

“Verdaderamente Serio”: basado en la muerte de Virginia Woolf

Liza Díaz Lálova

Gustavo Idrovo
Director de Tesis

Hugo Burgos, Ph.D.
Decano del Colegio de Comunicación
y Artes Contemporáneas

Quito, diciembre de 2014

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma:

Nombre: Liza Ana Díaz Lálova

C.I.: 0919479519

Fecha: Quito, diciembre de 2014

Dedicatoria

Sin todas las personas que hicieron posible mi cortometraje animado hubiera sido mucho más largo el camino, a ellos dedico este corto en especial; dedico este cortometraje a Virginia Woolf, por su vida y muerte por supuesto, sin ella no hubiera sido esto posible, es alguien a quien admiro mucho por su escritura tan detallada y poética. Espero haber puesto a su nivel esta corta historia que animé utilizando la Animación Digital, un medio mixto que demuestra, a través de la mezcla entre tecnología y tradición, otro tipo de lenguaje.

Dedico este corto a mis papás, los guías y rocas durante mi vida, tengo la suerte de tener unos padres así, mamá y papá esto también es para ustedes. Para la Ana Pau, el Martincito, la Ani y el Nico, así se hace un corto y la vida, paso a paso, creo que ustedes son el mejor ejemplo de eso para mi.

Andrés Clavijo, a ti también te dedico una parte de este trabajo, sin haber estado ahí ayudando con todo lo que se podía tampoco lo hubiera logrado.

Para mi ñaña Sofía Díaz, quien impulso mi inspiración regalándome el libro "Al Faro" de Virginia Woolf.

Agradecimientos

Gracias a todos los involucrados en este proceso que demanda mucha paciencia y tiempo.

Gracias a Gustavo Idrovo, quien infaltablemente me ayudó en todo lo que pudo, dibujó todo lo que necesitaba para entender muchos planos y considerables movimientos, gracias por el apoyo y también los regaños Gus.

Los detalles muchas veces pasan delante de nuestros ojos sin que sepamos, así que gracias a todos por sus ojos, los míos varias veces ya no podían ver, gracias Felipe, Karla y Daniel.

Amigos espaciales, gracias a todos, Andrés Clavijo por tu paciencia inagotable, Victor Pazmiño "Don Vic" por tu increíble composición musical, también a Galo Chiriboga "Galaktico", Diego Narváez, Jesús González y Diana Clavijo, de corazón gracias a todos por su aporte.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO DEL CORTOMETRAJE "Verdaderamente Serio"

Resumen

La vida y la muerte son los extremos entre lo absolutamente medible, al menos para nosotros, el tiempo. Cuando nos encontramos ante la decisión de pertenecer a cualquiera de estas dos caras de la moneda, el motivo de retratar un personaje digno de caricatura, como es Virginia Woolf, es dejar inspiración en el mundo, y crear otras dimensiones para entender algo tan incomprendido como es la muerte en manos de uno mismo. No nos atreveríamos a contar algo que nos aterra, pero el miedo en ella cuando aparece su fuerza se hace más grande, es por eso que decidí retratar un momento que fue esencial en la vida e inmortalización de esta escritora revolucionaria. Así me inspiro en la muerte de Virginia Woolf para esta versión animada.

Abstract

Life and death are the extremes between the absolutely measurable, at least for us, time. When we are faced with the decision to belong to either of these two sides of the coin, the reason for portraying a living cartoon character, like Virginia Woolf, is to let inspiration in the world, and create other dimensions to understand something as misunderstood as death in the hands of self. We dare not to tell something that terrifies us, but when fear appears is when her strength gets bigger, that's why I decided to portray a moment that was essential in life and immortalization of this revolutionary writer. This is why I am inspired by the death of Virginia Woolf for this animated version.

GUIÓN

Liza Díaz Lálova

DIRECCIÓN DE ANIMACIÓN

Liza Díaz Lálova

DURACIÓN

1 Minuto 49 Segundos

TÉCNICA

Mixta. Animación Clásica y Digital. Pintura acrílico, óleo y acuarela con terminado y color digital.

FORMATO

DVD

DIRECCIÓN DE TESIS

Gustavo Idrovo

TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria	5
Agradecimientos.....	6
Ficha Técnica	7
Tabla de contenido.....	8
Preproducción	9
Producción.....	20
Postproducción	25
ANEXOS	
Anexo 1 – Storyboard Final.....	27
Bibliografía.....	30

PREPRODUCCIÓN

Idea inicial

Retratar la muerte en manos de uno mismo a través de un personaje revolucionario en varios sentidos, el lado creativo junto con su lucha por la igualdad. Desde un principio intenté retratar el momento de su muerte, el día en el que escribe la carta de despedida que deja a su esposo, Leonard Woolf, decidiendo terminar con su vida, las razones pueden ser muy debatidas, donde nos equivocamos es en nuestra apreciación de ellas y juzgamos sin entender muchas veces, yo tampoco entiendo la razón concreta, pero ella la entendía, y en su mayoría, eso es más que suficiente.



Ilustración 1 - Primeros dibujos Virginia Woolf

Los personajes que me imaginaba para contar la historia fueron mucho más primitivos, más tenebrosos y complejos, sombras oscuras y cosas puntiagudas, abstractas hasta el punto que quizás no sería totalmente adecuado. La historia y mi apreciación audiovisual se desarrolló hacia un personaje de

Virginia más amigable, para identificarse mejor con lo que sentía, aunque siempre quise mostrar uno de sus escritos, la carta de despedida a su esposo Leonard Woolf fue lo más adecuado, en un momento pensaba hacer animación con tinta y grabar sus movimientos para desde ahí sacar personajes como representantes de los miedos. Esa investigación estuvo digna de un largometraje, pero para mi la historia corta sobre su día final cuenta un momento, representado por dibujos y recomendaciones de amigos y personales, aportando a una mejor composición visual.

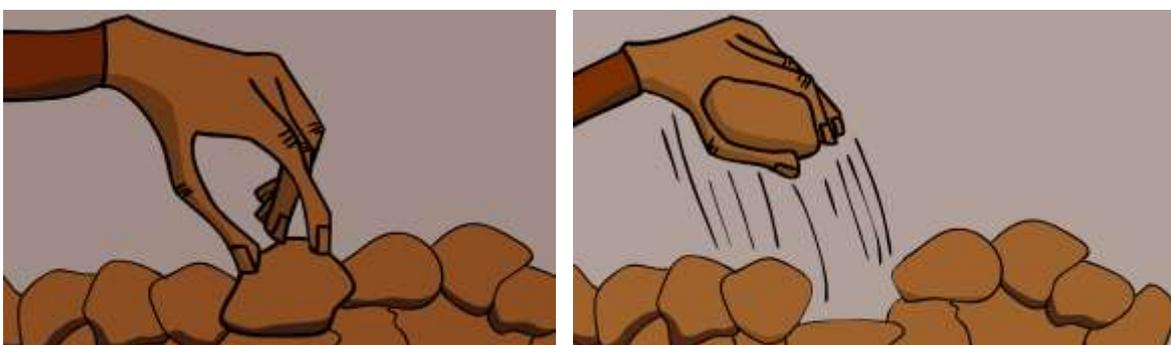


Ilustración 2 - Estudio de acciones principales

Espero haber cumplido con mi objetivo, haberle sido justa a Virginia Woolf, pero más que nada, lo que me haría muy feliz es haber logrado transmitir ese sentimiento sobre los ideales que representa como personaje e inspiración.

Proceso de investigación (*Storyboard* Inicial y Diseño de Personajes inicial)

Dibujé un *storyboard* inicial, muy primario, mucho más como un borrador de escenas que podrían funcionar para contar la historia. El retrato visual de sus momentos en crisis nos deja ver un poco lo que ella escribía metafóricamente creando personajes literarios y dentro de su realidad.

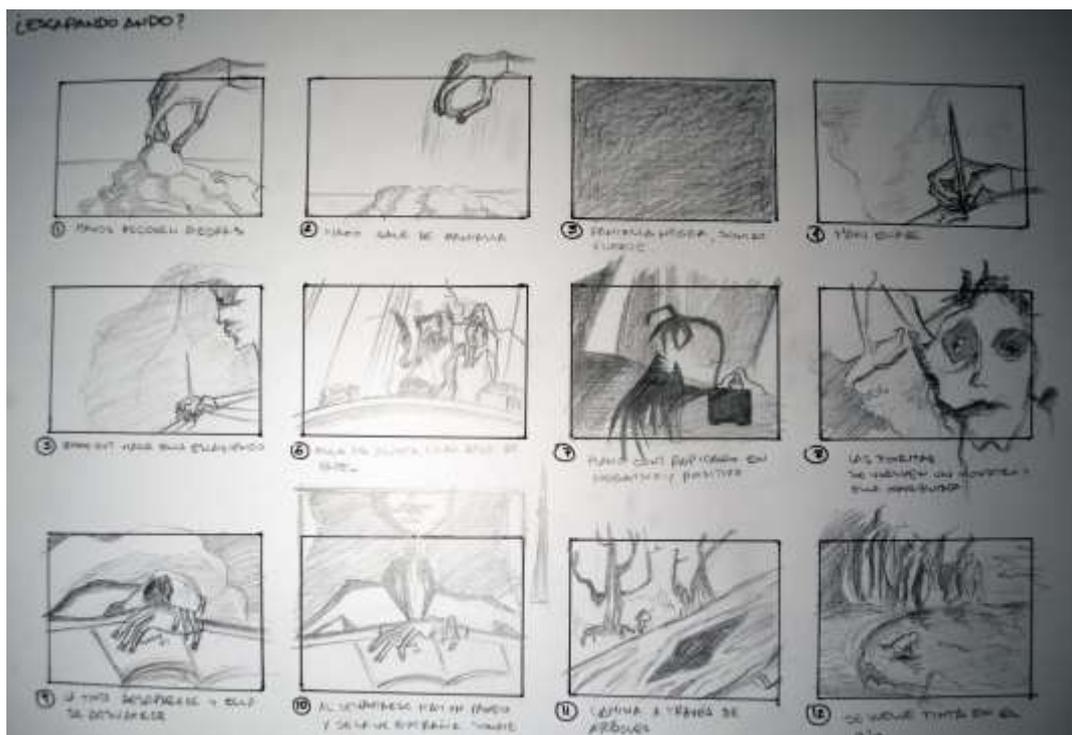


Ilustración 3 - Primer Storyboard

La creación del personaje de Virginia fue un reto, primeramente porque muchas veces confundimos el alcance de la ilustración con el de la animación específicamente, principalmente si se tiene pensadas varias acciones, muchas veces lo más simple comunica mejor, hay que saber animarlo bien, espero hacerlo cada vez más, practicando, desarrollando nuevos proyectos; aunque siento que el cortometraje fue un excelente intento.

De todas maneras, creé a Virginia animada como alguien que se vestía por lo general con batas y ropa cómoda, y si salía siempre llevaba su abrigo. En el cortometraje, otro símbolo fundamental es el abrigo, así es como ella termina su vida con éxito, pone piedras en los bolsillos antes de meterse al río Ouse y de esa manera burla la reacción natural del cuerpo por sobrevivir.



Ilustración 4 - Retrato Virginia Woolf por Tracy Burke

Para poder crear un personaje desde uno real es necesario saber la investigación detrás, edad, color de ojos, cabello y piel, retratos fotográficos, largometrajes basados en Virginia Woolf o sus personajes creados; sobre todo su libro “Al Faro” y pistas hacia lo que pensaba,

“...las cosas por las que se nos conoce, es meramente pueril. Por debajo todo es oscuro, vasto y de una profundidad insondable; solo de vez en cuando salimos a la superficie y eso es lo que ven los demás.”¹

Desarrollo de un guion (Guion)

Durante la escritura del guion entendí como determina un *storyboard* y la relación con su narración, el cuadro general de la narración del cortometraje o resultado audiovisual.

¹ (Woolf, Virginia. *Al Faro*. Debolsillo. Cap 11, Pg 77. España. 2013)

Tuesday.

Dearest.

I feel certain that I am going mad again. I feel we can't go through another of those terrible times. And I don't know the time. I begin to hear voices, & feel constant restlessness. I am doing what seems the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been in my way all that anyone could be. I don't think two people would have been happier till this horrible disease came. I can't fight it any longer. I know that I am marring your life that is what you can't work. And as long as I know you go I can't even write the postcard. I can't eat. (What I want to say is that I give all the happiness of my life to you. You have been so good to me & so incredibly kind. I want to say that my body knows it. If any body could

Ilustración 6 - Nota de Suicidio Original Virginia Woolf

La carta de despedida o nota de suicidio en la que explica por qué decide no seguir con su vida es una parte muy importante del cortometraje, es exactamente ese momento el que decidí retratar, a su vez el cómo de sus alucinaciones que parecen mezclarse con la realidad, en su punto funcionan perfectamente como un preludio del suicidio. Ese momento clave es donde Virginia demuestra el control sobre su realidad, el último de sus días. Ella escribe a Leonard Woolf:

“Querido, estoy segura que me estoy volviendo loca otra vez. Siento que no puedo volver a pasar por esos terribles momentos y no me recuperaré esta vez. Empiezo a oír voces, no me puedo concentrar... así que estoy haciendo lo que me parece mejor... no puedo luchar por más tiempo...

...No creo que dos personas pudieron ser más felices de lo que hemos sido.”²

En el caso de Virginia el antagonista es ella misma, y tuve mucho trabajo para encontrar la mejor manera de visualizarlo, desde literalmente hacerla luchar con su carta de despedida hasta cómo ella se sentía al escribir, la clama que le daba, en especial esa última carta, por qué fumar un cigarrillo después de tener una especie de *deja vú* o la razón de que sean tintas las que la envuelvan, asumo que todo esto tiene un papel más simbólico y de cierta manera relacionado con mi visión, una representación de ese momento.

El desarrollo del título “Verdaderamente Serio” alude a la siguiente frase de Albert Camus sobre el suicidio:

“El único problema filosófico verdaderamente serio es el Suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas”³

—Albert Camus

Proceso de construcción de personajes, características, pruebas de color

Algunos borradores donde sus proporciones no fueron perfectas, pero en cierta manera exploré un poco el tono de su personalidad, sus expresiones y cómo funcionaban en *thumbnails*, pensando desde ya en sus acciones y los movimientos que tendría que grabar como base en actuaciones reales.

² Nota de Suicidio de Virginia Woolf a su esposo Leonard Woolf.

³ Frases y Citas - <http://akifrases.com>

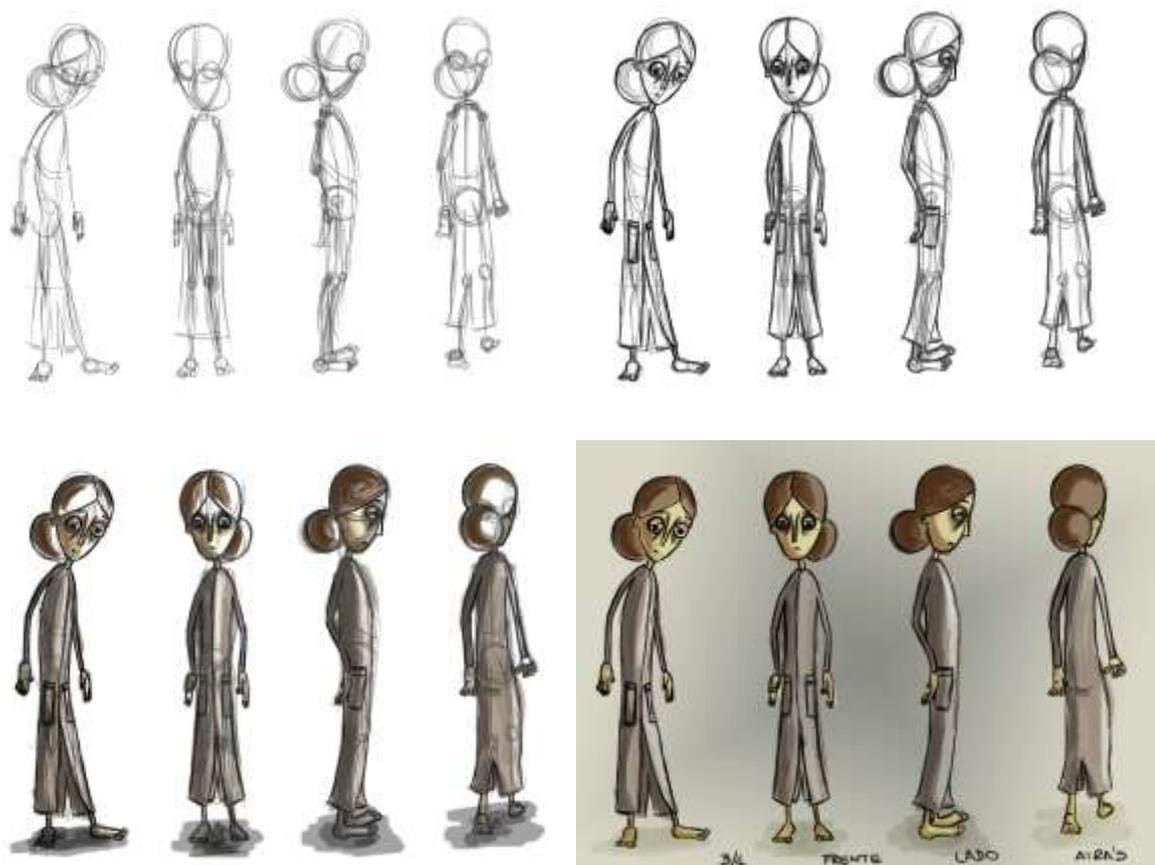


Ilustración 7 - Construcción del Personaje de Virginia Woolf

Varias de sus características fueron cambiando porque a medida que se descubre el personaje y su historia, se desarrolla una visión más central y objetiva del material que se quiere mostrar, como su obscuridad y deformidad; el real desafío era la animación, por lo cual el diseño cambió y finalmente alcanzó a tener una estructura tridimensional, todo esto gracias a observaciones de Gustavo Idrovo principalmente.



Ilustración 8 - Prueba de Color

Una característica principal era el desarrollo de sus ojos grandes y ojerosos, que le darían una impresión de cansancio ante la situación, también un poco más de edad, Virginia nace en el año 1882 y muere a los 59 años el 28 de marzo de 1941.

Construcción del guion visual (*storyboard*, dibujos y datos importantes)

En cada proceso de preproducción que tuvimos en los cursos de titulación nos enfocábamos en sus partes, el guion visual nace a partir de la combinación de escenas y el guion escrito que se basa en la premisa.

Las escenas son representadas y divididas por acciones del personaje y el ambiente en el que se encuentra de forma visual.



Ilustración 9 - Concept Art Inicial

Los primeros dibujos eran un poco más enfocados a la exploración de estilos diferentes un poco más ilustrados, intentando acercarlo más a un *concept art*, el proceso de esto es lo que hace más fácil incluir técnicas mixtas entre lo digital y lo ilustrado a mano. Gustavo se sentó más de una vez a dibujar las correcciones y sus poses principales para tener una idea más clara de composición, inclinación hacia los *layouts* y después al *timing* que se usaría para cada acción.



Ilustración 10 - Concept Art Inicial

Cronograma de producción

Después de varios cambios y otras circunstancias el cronograma de producción se alargó un poco, debido a adaptaciones y correcciones para que funcionara cada vez mejor la narración de la historia.

CRONOGRAMA
TALLER DE TITULACIÓN III

"verdaderamente serio"
por Liza Díaz Lálava

FECHA	PRODUCCIÓN
SEMANA 1 13 ENERO	Revisión de la etapa de pre-producción
SEMANA 2 20 ENERO	Revisión de la etapa de pre-producción
SEMANA 3 27 ENERO	Corrección del storyboard, análisis de la estructura visual y composición de planos.
SEMANA 4 3 FEBRERO	Pencil Test SCO1 12 Seg Animados
SEMANA 5 10 FEBRERO	Pencil Test SCO1, SCO2 15 - 20 Seg Animados
SEMANA 6 17 FEBRERO	Pencil Test SCO2, SCO3 20 - 35 Seg Animados
SEMANA 7 24 FEBRERO	Pencil Test SCO3 35 - 50 Seg Animados
SEMANA 8 10 MARZO	Pencil Test SCO3, SCO4 50 - 65 Seg Animados
SEMANA 9 17 MARZO	Pencil Test SCO4, SCO5 65 - 80 Seg Animados
SEMANA 10 24 MARZO	Pencil Test SCO5 80 - 95 Seg Animados
SEMANA 11 31 MARZO	Clean up, color y sonido SCO1, SCO2
SEMANA 12 7 ABRIL	Clean up, color y sonido SCO3
SEMANA 13 21 ABRIL	Clean up, color y sonido SCO4, SCO5
SEMANA 14 28 ABRIL	Presentación Previa, Edición Pre-Final para cambios, Libro Biblioteca
SEMANA 15 5 MAYO	Presentación Final Entrega y presentación del cortometraje

Ilustración 11 - Cronograma de Producción

Nombres del equipo colaborador de la etapa de preproducción

- Gustavo Idrovo
- Felipe Terán
- Karla Chiriboga
- Daniel Rubio

PRODUCCIÓN

Proceso de producción (Pruebas de render final 2D o 3D)

A partir del cronograma destinado desde el análisis de preproducción, en un principio me base únicamente en el *storyboard* para destinar fechas de animación inicial, es decir, *pencil test* de cada escena, grabación como ejemplo de estudio de movimiento, y finalmente la actuación del personaje adaptado para animación.

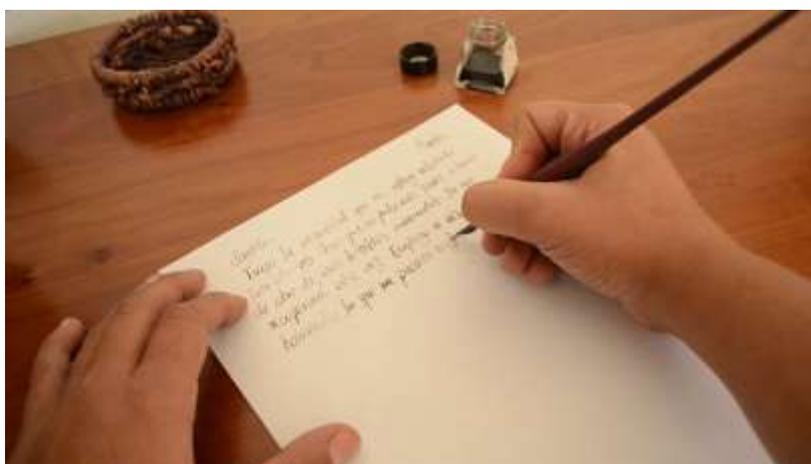


Ilustración 12 - Referencia actuada en *live motion*

Muchas veces me equivoqué al pensar que podría imaginar los movimientos y sería muy simple, pero me di cuenta que pasé mucho tiempo buscando una respuesta y los consejos de Gustavo siempre fueron, mírate el espejo, actualo, graba la toma con la composición y perspectiva, después un borrador de animación y continúa con el proceso, así fue como el proceso se hizo cada vez más fácil, porque es exactamente eso, un proceso que tiene pasos y no es lo mejor saltarlos, el resultado final sería una prueba de esto.



Ilustración 13 - Render Final

El primer resultado tenía una animación plana, no había mucha diferencia en el *timing* y la secuencia de imágenes estudiadas en la preproducción parecía no funcionar. Nuevamente, gracias a las observaciones de Gustavo, estudié un poco más la actuación de Virginia, tenía que encontrar qué es lo que ella hubiera hecho ese día, actuar su proceso de escribir la última carta, su estado de ánimo, sus hábitos como fumar, esa información no existe y la imaginé, me puse un segundo en sus zapatos y lo que quería retratar es un personaje fuerte, que sufría ciertos ataques pero tenía a la final un rostro con fuerza de voluntad y carácter para enfrentarlos.

El simbolismo de los efectos en tinta nace después de hacer el link entre la carta de despedida y las palabras como manifiesto en tinta de sus miedos, creí en una relación sutil que en un principio sería más explícita, pensaba en monstruos saliendo de la carta, envolviéndola, peleando con ella, atrapándola, haciéndola

llorar, pero ninguna de estas ideas parecía funcionar, ella debía abrir los ojos, y es así como la imagino como una premonición de su muerte cuando encuentra paz al flotar, después regresa a ella en el cuarto, todo había sido una ilusión, como las que ella normalmente tenía, pero sabía que sería la última, era la especial.

Después de tener cada escena con los dibujos principales de cada secuencia de animación hechos en animación clásica, el proceso era escanear y redibujar cada *key* en el programa ToonBoom Studio, es decir, un programa de animación digital para vectorizar cada línea, para después animarla con su interfaz simulando una mesa de animación.

Con una base de tiempo estudiando cada acción, se puede saber cuántos dibujos faltan para poder lograr un movimiento fluido, un detalle más prolongado o una acción más rápida visualmente. Todo depende de qué se quiere comunicar.

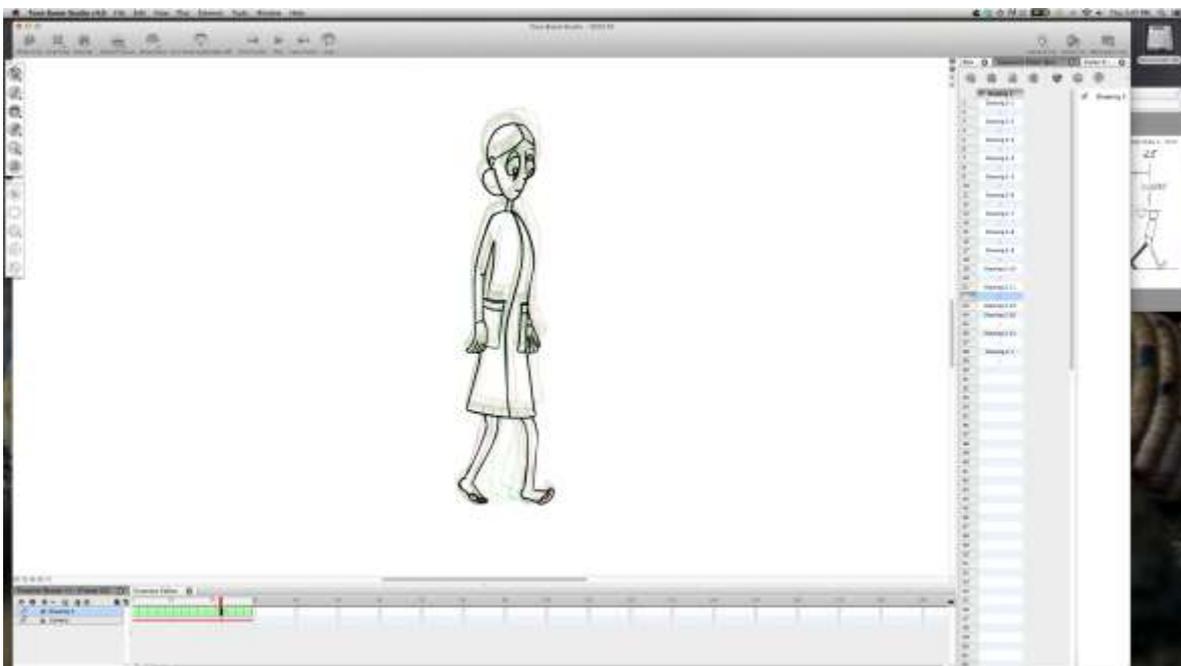


Ilustración 14 - Software de Animación Toon Boom Studio

El software es genial para visualizar mejor los dibujos anteriores y posteriores, a través de una mesa de luz, como en la vida real, no se puede fiar

de las líneas porque muchas veces el movimiento es más que calcar a dónde se iría la mano, o el brazo, todo esto ya se ve durante el proceso de planificación, hay que tener en cuenta que el único movimiento que funciona es cuando lo ves en tiempo real como *pencil test*.

Dificultades de producción y correcciones

Iniciar una producción animada solo, es un trabajo muy grande y difícil, tenemos que estar pensando siempre en el cómo y después ejecutarlo. Para mí fue especialmente difícil la última parte, entre trabajos extras, últimas clases y algunas cosas más se iba el tiempo muy rápido. Definitivamente necesitaba ayuda, siempre por parte de Gustavo y también muchas veces de otros amigos.

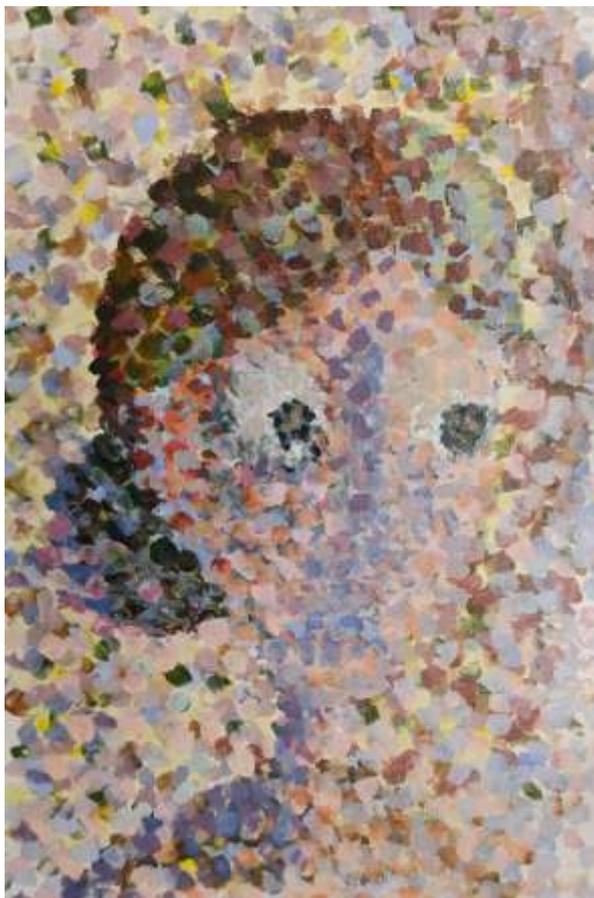


Ilustración 15 - Retrato Virginia Woolf por Liza Díaz Lálova

Ese fue el momento de quiebre, no pude terminar en el tiempo determinado en un principio, me frustré y no podía avanzar, dudé de la historia que quería contar, se me fue la energía.

Y así empecé otra vez, aprovechando lo hecho antes y con la gente apoyándome siempre cada uno en su área, ahora entendí otra vez por qué Virginia Woolf, por qué esa historia tan triste, ella misma me dio más fuerzas con su libro 'Al Faro', regalo de mi hermana Sofía. Encontré por dónde ir, y es paso a paso, línea a línea, hoja a hoja, ahora espero haber dado lo mejor posible y transmitir esa libertad aunque estemos en el extremo.

Iniciar una producción animada no depende de uno solamente, desde la idea ya nos ayuda algo o alguien más.

Nombres del equipo colaborador de la etapa producción

- Gustavo Idrovo
- Diana Clavijo
- Jesús González

POSTPRODUCCIÓN

Proceso de postproducción (edición, efectos visuales, efectos sonoros, musicalización)

La edición de la unión final para cuadrar con los tiempos de animación se da una vez que cada escena ha sido terminada, es decir, que haya pasado por el proceso de producción: layouts, keys, breakes, intermedios, clean up, color y sombras.

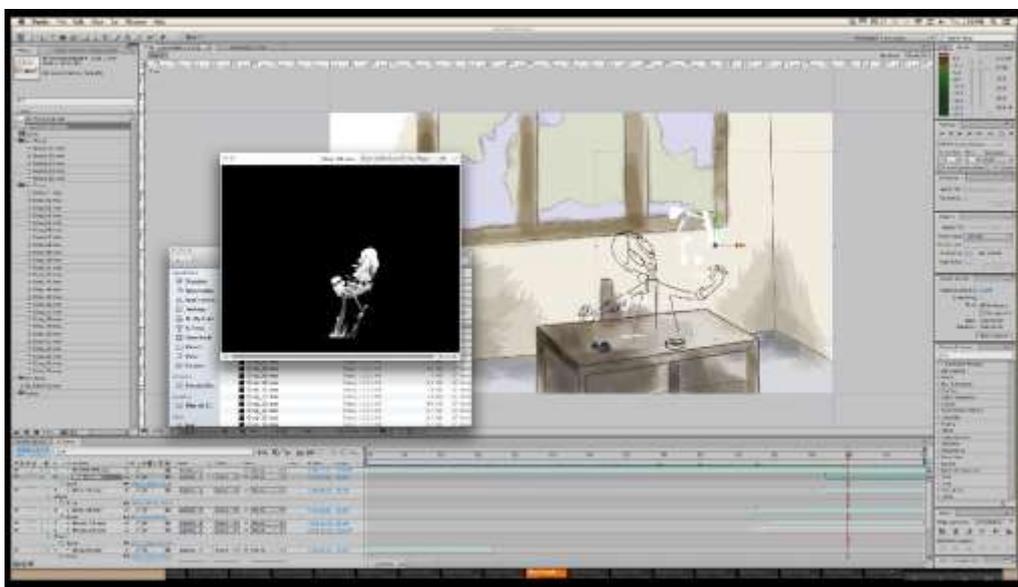


Ilustración 16 - Render Efectos Especiales

Los efectos visuales tomaron un poco más de tiempo y ayuda de Diego Narváez, el motivo era hacer cuadrar cada perspectiva con respecto a las capas construidas y movimientos animados.

Terminada la etapa de corrección de color y unión de cada escena el trabajo se centró en la composición musical, Victor Pazmiño y su ingenio lograron transmitir las ideas que conversamos durante el proceso creativo, grabó los efectos y produjo el sonido, el concepto se centró en una sola pieza que genere

tensión en los momentos cúspide.

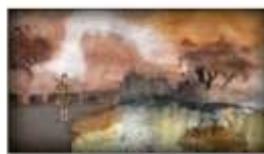
Nombres del equipo colaborador de la etapa de postproducción

- Victor Pazmiño
- Diego Narváez
- Galo Chiriboga

Integrantes de la tesis

- Liza Díaz Lálova
- Gustavo Idrovo
- Victor Pazmiño
- Jesús González
- Diego Narvaez
- Galo Chiriboga
- Diana Clavijo

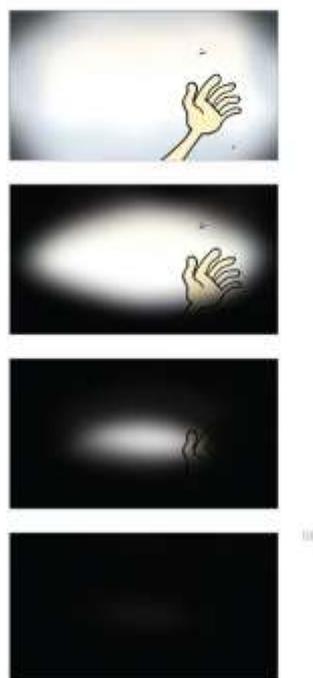
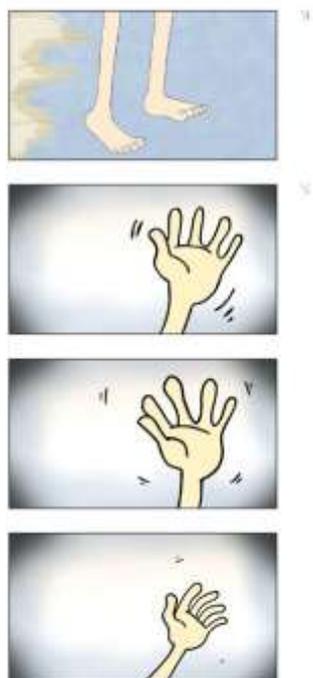
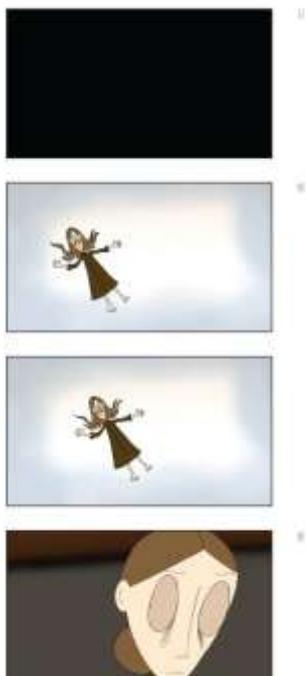
ANEXO 1





Tengo la seguridad que
valiendo la pena otra vez
podemos pasar a tra





BIBLIOGRAFÍA

- Richard Williams. (2009). The Animator's Survival Kit. Londres: Faber and Faber Limited.
- Virginia Woolf. (2011). To the Lighthouse. España: Debolsillo.
- Frases y Citas - <http://akifrases.com>
- Burke, Tracy. Retrato Virginia Woolf. <http://wondrus.la/arte/literatura/virginia-woolf-vida-ficcion-pasion#prettyPhoto>