

TÍTULO TESIS: Movimiento vivenciado y movimiento neutro. Estudio sobre la expresividad de la representación del movimiento en animación

DOCTORANDA: Rosa Gertrudis Peris Medina

DIRECTORA: Carmen Lloret Ferrándiz

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN	17
MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL TEMA	17
DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	17
Definición del tema	17
Acotación del campo de estudio	18
Hipótesis	20
Objetivos	20
ESTADO DE LA CUESTIÓN	21
PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	25
METODOLOGÍA	26
ESTRUCTURA DE LA TESIS	29
ACLARACIONES	32
1. DEFINICIÓN DE MOVIMIENTO VIVENCIADO Y MOVIMIENTO NEUTRO. SUS CUALIDADES EN LA PLÁSTICA Y EN ANIMACIÓN	35
1.1. CONCEPTOS DE MOVIMIENTO VIVENCIADO Y MOVIMIENTO NEUTRO	39
1.1.1. Definición de movimiento vivenciado	39
1.1.2. Definición de movimiento matemático y movimiento neutro	47
1.2. EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO	55
1.2.1. Qué es el movimiento vivenciado en la plástica	55
1.2.2. Características del movimiento vivenciado en animación	62
A. ESTIMULACIÓN DE LA SENSACIÓN CINÉTICA QUE SE TIENE AL EXPERIMENTAR Y AL OBSERVAR EL MOVIMIENTO	63
B. EXPRESIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA MOVIMIENTO	76

C. LOS ACONTECIMIENTOS TIENEN LUGAR EN UN ESPACIO VIVENCIAL	81
D. EL MOVIMIENTO TRANSMITE EL CONTENIDO EMOCIONAL	88
1.3. EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO NEUTRO	93
1.3.1. Qué es el movimiento neutro en la plástica	93
1.3.2. Características del movimiento neutro en animación	101
A. AUSENCIA DE CINESTESIA EN LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO	101
B. HOMOGENEIZACIÓN DEL MOVIMIENTO	107
B.1. Movilidad característica de la técnica	108
B.2. Signos gráficos procedentes del cómic y recursos de representación móvil	109
B.3. Compendio de recursos estilísticos	111
C. LOS ACONTECIMIENTOS TIENEN LUGAR EN UN ESPACIO MATEMÁTICO-NEUTRO	115
D. EL MOVIMIENTO NO TRANSMITE EL CONTENIDO EMOCIONAL	119
CONCLUSIONES	121
2. REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL MOVIMIENTO NEUTRO EN ANIMACIÓN. COMPONENTES DINÁMICOS	125
2.1. REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO EN ANIMACIÓN. ASPECTOS TÉCNICOS	129
2.1.1. TIPOS DE MOVIMIENTO	129
A. MOVIMIENTO PRESENTADO Y MOVIMIENTO REPRESENTADO	129
Movimiento presentado	129
Representación del movimiento	130
B. MOVIMIENTO REAL Y VIRTUAL	131
Movimiento real	132
Movimiento virtual	132
Ilusión de movimiento en animación	132
2.1.2. RELEVANCIA DE LOS FOTOGRAMAS	136
2.1.3. COMPONENTES PLÁSTICOS Y DINÁMICOS DE LA ANIMACIÓN	137
A. TÉCNICA PLÁSTICA Y TÉCNICA DE ANIMACIÓN	138

B. COMPONENTES PLÁSTICOS	141
C. QUÉ SON LOS COMPONENTES DINÁMICOS DE LA ANIMACIÓN	143
2.1.4. ¿CÓMO SE OBTIENEN EL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL NEUTRO?	145
2.2. COMPONENTES DINÁMICOS DE LA ANIMACIÓN	151
2.2.1. CAMBIO DE IMAGEN	151
A. QUE ÉS	151
B. LA EXPRESIVIDAD DEL MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL CAMBIO DE IMAGEN	152
B. 1. Frecuencia de imágenes por segundo. Velocidad de proyección	152
• Imágenes / Fotogramas	152
• Variación de frecuencia de ips	153
B.2. El paso entre fotogramas	155
• Cambio instantáneo y fundidos encadenados	155
• Combinación de efectos	157
B.3. Vibración de la imagen	159
• A qué se debe. Usos y efectos	159
• Cuando no hay vibración	164
• Vibración o no vibración	166
C. CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE IMAGEN EN LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL MOVIMIENTO NEUTRO	168
2.2.2. LA VALORACIÓN ESPACIO-TEMPORAL	169
2.2.3. COMPOSICIÓN MÓVIL	170
A. QUÉ ES	170
B. LA EXPRESIVIDAD DEL MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LA COMPOSICIÓN MÓVIL	173
B.1. El espacio compositivo. Formato y otras consideraciones	174
B.2. La composición móvil en el plano	178
• Plano de cámara fija	180
Composición estática	180
Predominio del movimiento de personajes. Composición móvil como coreografía	182
• Movimientos de cámara. El punto de vista móvil	186
Movimiento de cámara sin acción de otros elementos	190
Movimiento de cámara más acción de otros elementos	191
• Cambio de formato	197
B.3. Sucesión de planos y planos-secuencia. Evolución de la imagen	203
• Sucesión de planos	203
Duración de los planos	203

Lo que sucede en cada plano. Nuevo plano-nueva composición	205
Conexión entre planos	206
• Planos-secuencia. Desarrollo de la composición de la imagen	214
B.4. Evolución total de la película	216
• Relación entre la composición móvil y la intensidad cinética	216
• Cambio de composición o composición constante	217
• Composición total	219
• Continuidad compositiva	221
C. CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN MÓVIL EN LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL MOVIMIENTO NEUTRO	226
2.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD CINÉTICA	228
A. QUÉ ES	228
B. LA EXPRESIVIDAD DEL MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD CINÉTICA	231
B.1. La intensidad	231
• Intensidad alta o baja para expresar el movimiento	232
B.2. Distribución de la intensidad	234
• Intensidad regular o irregular, por contraste y rítmica. Variedades y uso expresivo	235
• Cambio de intensidad creciente-decreciente. Variedades y uso expresivo	240
Cambio de intensidad progresivo	241
Cambio de intensidad inmediato	241
C. CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD CINÉTICA EN LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL MOVIMIENTO NEUTRO	243
2.2.5. PRESENTACIÓN DE LA HISTORIA. EL RELATO	244
A. QUÉ ES	244
B. LA EXPRESIVIDAD DEL MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA HISTORIA	246
B.1. El punto de vista desde el que se presenta la historia	246
B.2. La representación del tiempo	247
• Orden	248
• Duración	249
• Frecuencia	250
B.3. Giros narrativos	252
B.4. Relación con la intensidad cinética	254
C. CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA HISTORIA EN LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL MOVIMIENTO NEUTRO	257

CONCLUSIONES	259
3. REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y NEUTRO A TRAVÉS DE LA VALORACIÓN ESPACIO-TEMPORAL	263
3.1. QUÉ ES	267
3.2. ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN LA VALORACIÓN ESPACIO-TEMPORAL	271
3.2.1. MECÁNICA DEL MOVIMIENTO	271
A. REGISTRO DE LA MECÁNICA REAL	272
B. TOMAR INFORMACIÓN DETALLADA DE LA MECÁNICA REAL	273
C. BASARSE EN LAS LEYES DE LA MECÁNICA CLÁSICA	276
3.2.2. ALTERACIÓN DE LA MECÁNICA: ALTERACIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO	279
A. EXAGERACIÓN DEL TIEMPO	279
A.1. Aumento o reducción de la velocidad total de la acción	280
A.2. Exageración del tiempo y del espacio dentro de la acción	282
B. VALORACIÓN ESPACIO-TEMPORAL REGULAR	282
C. ALTERACIÓN DE LA MECÁNICA	285
D. VALORACIÓN ESPACIO-TEMPORAL SEGÚN UN ESTILO DE ANIMACIÓN	292
3.2.3. INTERPRETACIÓN ESPACIO-TEMPORAL POR ORDEN CRONOLÓGICO O YUXTAPOSICIÓN DE FASES	301
A. OTRA MANERA DE ALTERAR LA MECÁNICA	301
B. EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA	305
• Técnica	306
• Elección del motivo a representar	308
• Variaciones gráficas y de animación	308
• Digitalización de la imagen y extracción de fotogramas	309
• Edición de video	310
• Resultados	310
• Conclusiones	313
3.2.4. SENSACIÓN DEL MOVIMIENTO EN CADA FOTOGRAMA	314
A. QUÉ ES EL DINAMISMO EN IMÁGENES ESTÁTICAS	315
B. EFECTOS QUE PRODUCE EN LA ANIMACIÓN	319
C. CUANDO NO HAY SENSACIÓN DE MOVIMIENTO EN LOS FOTOGRAMAS INDIVIDUALES	326

3.2.5. CUANDO EL MOVIMIENTO VIENE DADO POR LA TÉCNICA	330
A. ROTOSCOPIA	330
B. CAPTURA DE MOVIMIENTO	332
C. ANIMACIÓN CG (ANIMACIÓN GENERADA POR ORDENADOR)	334
3.3. CONCLUSIONES: INFLUENCIA DE LA VALORACIÓN ESPACIO-TEMPORAL EN LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO VIVENCIADO Y EL MOVIMIENTO NEUTRO	339
CONCLUSIONES	341
4. NATURALISMO Y EXPRESIVIDAD DEL MOVIMIENTO EN ANIMACIÓN	343
4.1. NATURALISMO DEL MOVIMIENTO EN ANIMACIÓN	347
4.1.1. CONSIDERACIONES SOBRE EL NATURALISMO EN EL ARTE APLICADAS A LA ANIMACIÓN	347
Representar es interpretar	347
Lógica e intuición	348
Voluntad de verdad y voluntad de invención	350
Mímesis	351
Evocación e información	352
Lo externo-lo interno	353
4.1.2. QUÉ ES REPRESENTAR DE FORMA NATURALISTA EL MOVIMIENTO EN ANIMACIÓN	357
Cine de acción real y animación. Dos medios de interpretación del movimiento.....	357
Fotografía y acción real ¿Modelos de movimiento naturalista en animación?	359
Representación naturalista y no naturalista en animación	365
4.1.3. EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO Y EL PLÁSTICO	368
A. EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO PROPIO DEL CINE DE ACCIÓN REAL EN ANIMACIÓN	369
Composición móvil	369
Imitación de efectos ópticos	371
Se evita la vibración de la imagen	372
El lenguaje corporal de los personajes animados imita los recursos del arte dramático	372
Diferentes niveles de recreación del lenguaje del cine de acción real	373

B. ÉNFASIS EN LAS CUALIDADES PLÁSTICAS DE LA ANIMACIÓN. INDEPENDENCIA DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO	376
Composición móvil	376
Superficie plástica	377
Vibración de la imagen	377
Representación de emociones y sentimientos por medio de la expresión plástica del movimiento	377
4.2. RELACIÓN ENTRE MOVIMIENTO VIVENCIADO Y MOVIMIENTO NO NATURALISTA	381
4.2.1. PUNTOS COMUNES	381
Alteración de la mecánica	381
Vibración de la imagen	384
Inserción de los acontecimientos en un espacio independiente de la perspectiva de geometría proyectiva	385
Tendencia a la variedad de lenguajes	385
4.2.2. REPRESENTACIÓN NATURALISTA – MOVIMIENTO VIENCIADO	387
4.3. RELACIÓN ENTRE MOVIMIENTO NEUTRO Y REPRESENTACIÓN NATURALISTA EN ANIMACIÓN	393
4.3.1. PUNTOS COMUNES	393
La mecánica del movimiento	393
Se evita la vibración de la imagen	393
Inserción de los acontecimientos en un espacio perspectivo de geometría proyectiva	394
Tendencia a la homogeneidad	396
4.3.2. REPRESENTACIÓN NO NATURALISTA- MOVIMIENTO NEUTRO	396
4.4. DIFERENTES NIVELES DE NATURALISMO EN EL DISEÑO DEL MÓVIL Y LAS ACCIONES QUE REALIZA EN RELACIÓN A LA EXPRESIVIDAD DE SU MOVIMIENTO	401
4.4.1. FORMA Y DINAMISMO: EL DISEÑO DEL MÓVIL Y LA EXPRESIÓN DE SU MOVIMIENTO	401
A. CONSIDERACIONES	401
B. COMBINACIONES	404
1 ^{er} caso: Movimiento vivenciado – móvil no naturalista	404
2 ^º caso: Movimiento vivenciado – móvil naturalista	406
3 ^º caso: Movimiento neutro – móvil no naturalista	407
4 ^º caso: Movimiento neutro – móvil naturalista	409

4.4.2. LA EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO EN RELACIÓN AL CARÁCTER FANTÁSTICO O REALISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS	
A. CONSIDERACIONES	411
B. COMBINACIONES	412
1 ^{er} caso: Movimiento vivenciado – temática fantástica	414
2 ^o caso: Movimiento vivenciado – temática realista	415
3 ^o caso: Movimiento neutro – temática fantástica	416
4 ^o caso: Movimiento neutro – temática realista	418
CONCLUSIONES	419
CONCLUSIONES FINALES	421
FINAL CONCLUSIONS	429
RESUMEN	435
SUMMARY	437
RESUM	439
ANEXOS	441
Anexo 1	443
Anexo 2	461
Anexo 3	463
Anexo 4	465
LISTA DE IMÁGENES	471
Capítulo 1	471
Capítulo 2	475
Capítulo 3	479
Capítulo 4	481
LISTA DE TABLAS	487
BIBLIOGRAFÍA	489
FILMOGRAFÍA	493