
Calle 13 estrena cortometraje animado

16/09/2014

El proceso completo de creación de este personaje duró nueve meses y la animación fue realizada mediante la técnica de stop motion, un proceso laborioso que se realiza colocando una cámara fija en un trípode y fotografiando un objeto estático. Luego de tomar una foto, el animador altera ese objeto y toma nuevas fotos, repitiendo el proceso cientos de veces. Su proyección rápida y consecutiva (24 fotos por segundos) crea la ilusión de que el objeto se movió por cuenta propia. Los 5 minutos que dura la canción en animación, conllevaron 70 días de filmación entre los meses de octubre 2013 hasta marzo 2014. La pieza final está compuesta por más de 7,200 fotografías.

Al describir su experiencia con este proyecto, René dijo que “me divertí durante todo el proceso, porque logré transportarme a mis comienzos como animador en la escuela de arte. Quique es el mejor animador en stop motion que conozco, por eso fue un privilegio realizar este proyecto juntos. El método que utilicé para escribir la letra del tema fue el mismo método que utilizo para escribir guiones y cuentos. Lo más divertido del proceso fue ver como Quique le iba dando vida a estas letras de manera artesanal, convirtiéndolas en algo físico”.

En el 2011, Quique Rivera, artista plástico especializado en animación stop motion y entusiasta del trabajo de Calle 13, había sido aceptado al prestigioso programa de maestría en animación experimental del California Institute for the Arts. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de proponerle a René trabajar juntos en un vídeo animado, para una de las canciones del disco “Entren los que quieran”, que también le serviría para su trabajo de requisito de primer año en CalArts.

Para René, el arte constituye una de sus grandes pasiones, así como dirigir cine, una de sus grandes metas. Por

eso hizo su bachillerato en Bellas Artes en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan y completó una maestría en Bellas Artes con concentración en animación, del Savannah College of Art and Design (SCAD) en Georgia. Como parte de su proyecto de tesis, trabajó el cortometraje, *S=emp2* (Sexo = Energía Masa Placer al cuadrado), el cual presentó en una competencia en Madrid, España, alcanzando el 2do lugar. Además, René es el autor de los conceptos para los vídeos musicales de Calle 13 y es parte integral de todo el proceso de realización.

Después de varios intentos pospuestos por la cargada agenda de la banda, lograron reunirse en el 2012 para discutir el proyecto de tesis de Quique, y ahí se percataron de que su desarrollo y producción conllevarían el mismo tiempo que René se había fijado para escribir y publicar el 5to disco de la banda. A esto se sumó el interés de René de escribir “una canción diferente, algo extraña”, con valores cinematográficos y concebida para una pieza visual. René tenía tres posibles ideas para el tema de la canción, entre estas, un personaje “cirujano del tiempo”, capaz de operar segundos para controlar su duración.

René fue definiendo la personalidad del viejo sabio, detallando qué lo motivaba, en qué lugar, tiempo y espacio vivía, y qué atributos físicos tenía que le permitirían sobrevivir al fin del mundo. Conversó con Quique para que el personaje tuviese físicamente características similares a las de otras especies: la longevidad de la tortuga de Islas Galápagos, cuyo metabolismo hace que sus órganos vitales no se deterioren, la lengua del camaleón que es la más larga, y el olfato más agudo que lo posee la oruga. René comenzó a escribir, describiendo al viejo sabio en sus líricas, mientras Quique iba construyendo el personaje físico y haciendo las primeras pruebas de animación.

“Tiene visión telescópica, piel de tortuga lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo a sangre fría opera todos los momentos”.

Para la fabricación del personaje, Quique esculpió en plasticina la cabeza y el torso; luego las manos y finalmente las piernas, construyendo para el viejo sabio 16 moldes de resina sólida que rellenaría con silicón, para lograr la expresividad de movimiento que buscaban. El esqueleto consistió de una estructura interna con coyunturas, realizada con alambre, hilo y resina de epoxi, que le brindaría la flexibilidad y tensión necesarias para sostener con precisión al personaje.

René sugirió utilizar un insecto que saliera de un huevo como alimento para el viejo sabio. Luego de una búsqueda sobre los distintos tipos de insectos, se optó por una mosca efímera (“Mayfly”), por su peculiarmente corta vida en etapa adulta. La “efímera” o “mosca de pescar”, es el insecto alado más antiguo que existe en la actualidad. Este pequeño títere se creó utilizando la técnica de construcción de un señuelo de pesca, que emula su forma. Para esto, Quique recurrió a su padre, José “Cuco” Rivera, quien es un experimentado artesano de señuelos artificiales para pesca.

Dado lo costoso que resulta el stop motion, Quique optó por reciclar objetos para la construcción de la escenografía. Los tanques de la fábrica son hechos de latas de refresco y otras comidas enlatadas las que pintó y a las cuales le dio un tratamiento para que lucieran como partes de maquinarias viejas y oxidadas. Otra gran parte de la escenografía fue realizada ensamblando de forma creativa diversas piezas de plomería y sistemas de irrigación de césped.

A finales del verano del 2013 René terminó los versos de la canción “Así de grandes son las ideas”. René y Eduardo Cabra, colíder de Calle 13, productor musical y compositor, grabaron una pista preliminar con metrónomo donde se establecía la duración de los versos y los tiempos que iba a durar el coro como referencia para filmar la

primera toma. El reto era crear una narrativa visual que formara un puente entre la animación ya hecha para los versos. El coro pasó a convertirse en la columna vertebral de la canción.

Quique considera esta experiencia un privilegio y una experiencia inolvidable. “Así de grandes son las ideas’ es una colaboración plena, que combina la idea y el concepto de René con la capacidad artesanal de Quique para darle vida mediante animación. “Es una conversación entre artistas, interpretando cada cual a su manera y en su medio, un mismo concepto... y el resultado de este junte ha sido excepcional”, señaló Rivera.

En marzo de 2014 comenzó la postproducción y la animación fue terminada a principios de mayo de 2014, recibiendo críticas favorables del comité de defensa de tesis y el departamento de Animación Experimental de CalArts; entre ellas la de Maureen Furniss, miembro de la facultad, quien comentó que esta pieza había elevado al siguiente nivel la calidad del stop motion que se produce en la escuela. Esto adquiere mayor relevancia al tomar en cuenta que grandes estrellas del stop motion como Tim Burton, Henry Selick, y más recientemente Helder Sun, Jamie Caliri, Kang Min Kim y Kirsten Lepore, entre otros, son egresados de CalArts.
