



HISTORIA DEL STOP MOTION

SACKTOON
ESCUELA DE ANIMACIÓN



CONTENIDO

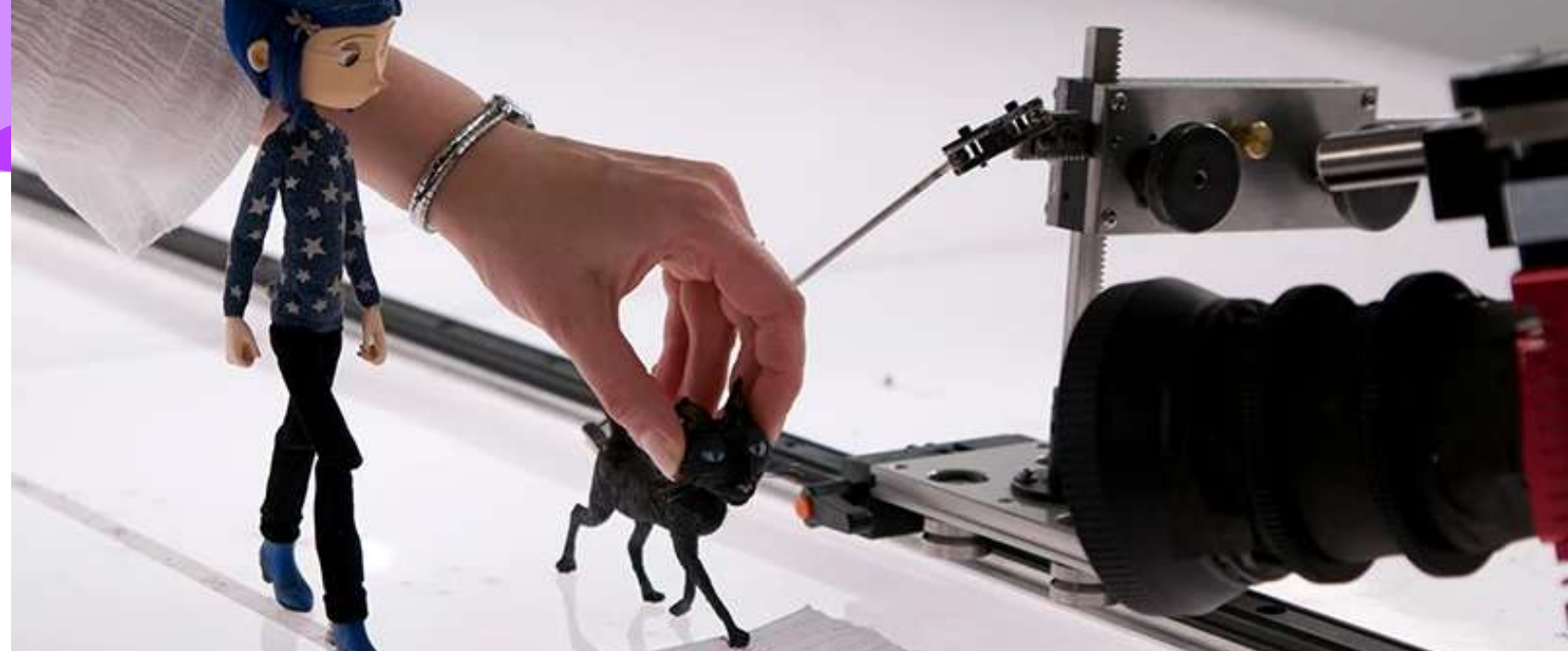
01. **Introducción**
02. **Hace muchos ayeres**
03. **En la actualidad**
04. **En la TV**
05. **La técnica**

INTRODUCCIÓN

El Stop Motion es una **técnica de animación** que consiste en **aparentar los movimientos de personajes u objetos rígidos o maleables estáticos por medio de imágenes fijas sucesivas, los cuales fueron animados cuadro por cuadro.**

Puede ser un método de animación tedioso y caro de usar, pero es un **método único y puede crear piezas de arte maravillosas.**

Surgió con los inicios del cine (como una categoría de efectos visuales) y nació gracias a...



HACE MUCHOS AYERES

WILLIS O'BRIEN

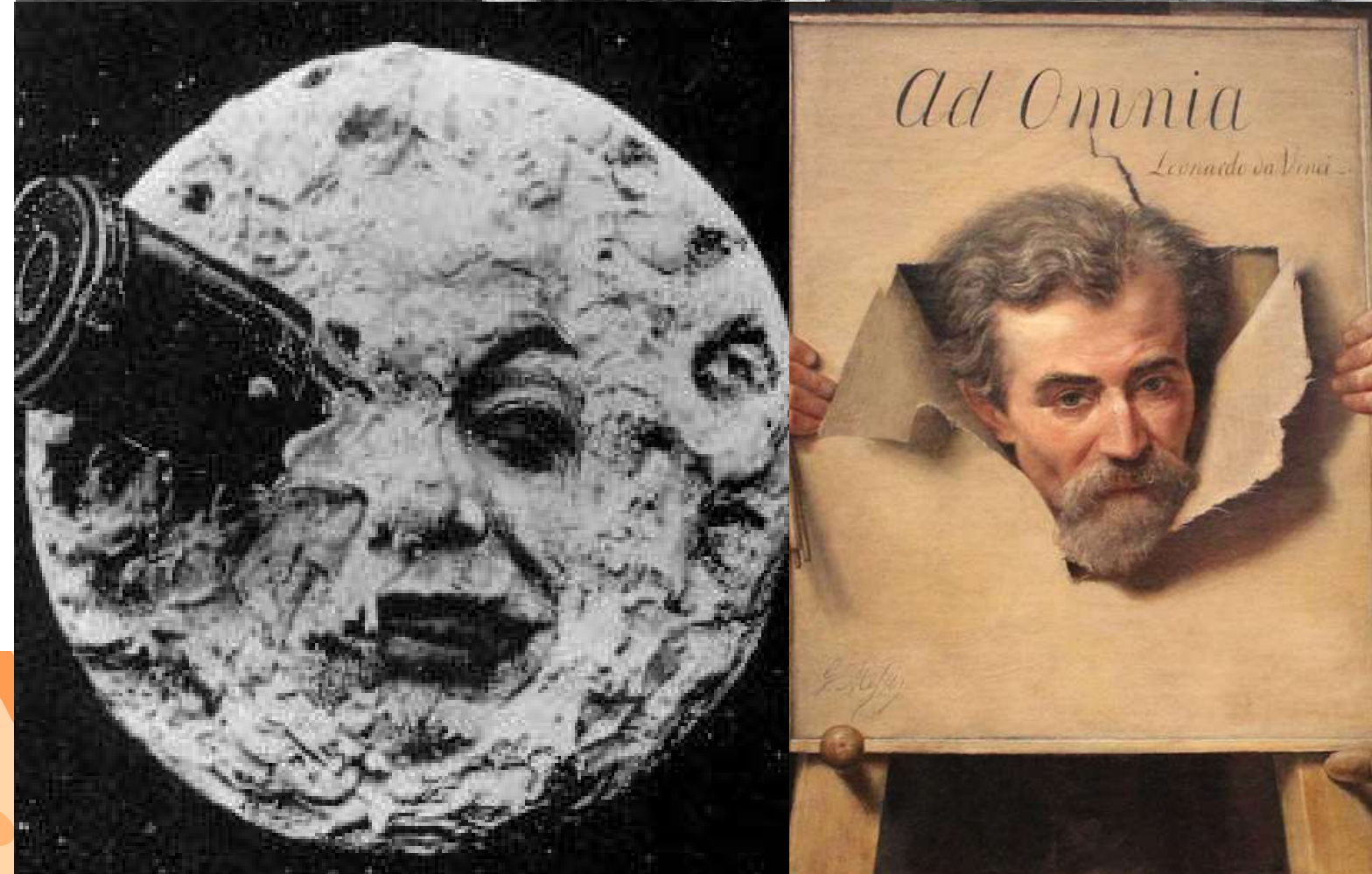
- 2 de marzo de 1886, EE.UU - 8 de noviembre de 1962, EE.UU
- Fue un pionero en efectos especiales y animador de stop motion.
- **De entre sus más notables trabajos nos encontramos:**
 - The Dinosaur and the Missing Link (1915), El mundo perdido (1925), King Kong (1933) y El gran gorila (1949) - *película que obtuvo un Óscar a los mejores efectos visuales.*
- **Se dice que él creó el Stop Motion** de forma involuntaria
 - Se dice que el primer corto hecho con Stop Motion fue **Morpheus Mike (1916)**, donde modeló por primera vez en arcilla y aplicó en su totalidad la técnica de animación mencionada. - **Pero en realidad el 1er corto hecho con Stop Motion fue The Dinosaur and the Missing Link.**



HACE MUCHOS AYERES

GEORGE MÉLIÉS

- 8 de diciembre de 1861, Francia - 21 de enero de 1938, Francia.
- Fue un cineasta e ilusionista francés, famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos para la cinematografía.
- **De entre sus más notables trabajos nos encontramos:**
 - Viaje a la Luna (1902) y Viaje a través de lo imposible (1904)
- **En 1896:** "[...] se detuvo el obturador al registrar el movimiento de personas y carruajes en la Plaza de la Ópera en París... las imágenes se sustituían por otras creando la ilusión de que la gente y los carruajes se transformaban por otros mágicamente [...] Y le llamó *Stop Motion*" ... **Eh, no del todo - más bien *Stop Trick*.**



HACE MUCHOS AYERES

HUMPTY DUMPY CIRCUS

- Estrenada en 1898, EE.UU
- Dirigida por **Albert E. Smith** y **J. Stuart Blackton**, ambos productores y directores.
- **Uno de los primeros cortometrajes en utilizar la técnica del Stop Motion.**
 - Trataba de un circo de juguete de acróbatas y animales que cobran vida.
 - Utilizaron dicha técnica para animar los juguetes y otros elementos de la película, como para hacer que el título de la película apareciera al inicio.
- **El cortometraje está actualmente **perdido** debido a que no se preservaron copias.**



HACE MUCHOS AYERES

PRODUCCIONES ICÓNICAS

- **1933 - King Kong** (King Kong mismo fue animado con Stop Motion, fue una marioneta)
- **1963 - Jason and the Argonauts** (Muchos monstruos fueron animados con Stop Motion)
- **1980 - Star Wars: episodio V El Imperio contraataca** (los droides AT-AT Walkers)
- **1981 - Clash of the Titans** (La escena donde liberan al Kraken, ¡un clásico!)
- **1993 - El extraño Mundo de Jack: Pesadilla antes de Navidad** (Disney se arriesgó con esta película - ¡ahora es una película amada!)



EN LOS EFECTOS VISUALES CINEMATOGRAFICOS

Bajo las siglas al inglés **VFX**, son una **forma de tecnología** utilizada para **crear** y **mejorar** el **realismo** de una escena en películas, televisión y videojuegos. Y es que el *Stop Motion* forma parte de una de las categorías de los efectos visuales (*los modelados*).

- El Stop Motion fue uno de los **primeros efectos especiales en el cine**.
- Junto al Stop Motion viene el **GO MOTION** - es una variante del Stop Motion, donde el modelo u objeto al que se está animando se le aplica un movimiento mientras se lo está fotografiando. De este modo se obtiene en el fotograma un **barrido** de movimiento o "*foto movida*", brindándole **más realismo visual**.



EN LA ACTUALIDAD

PRODUCCIONES ICÓNICAS

- **2000** - **Pollitos en Fuga** (AARDMAN STUDIOS)
- **2005** - **Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales** (AARDMAN STUDIOS)
- **2008** - **Western Spaghetti** (PES, animador Stop Motion que creo el género "cortometrajes stop motion de cocina).
- **2009** - **Mary and Max** (Icon Productions)
- **2009** - **Coraline** (LAIKA STUDIOS)
- **2009** - **Fantastic Mr. Fox** (director Wes Anderson)
- **2012** - **Fresh Guacamole** (PES, corto nominado al Oscar)
- **2015** - **El principito** (Paramount Pictures)
- **2021** - **Los sustos ocultos de Frankelda** (Cinema Fantasma, ¡orgullo mexicano!)
- **2022** - **Guillermo del Toro's Pinocchio** (¡Una parte de la película se realizo en **Jalisco, México!**)

¡Y MUCHOS MÁS!



EMPRESAS REPRESENTATIVAS

- **AARDMAN ANIMATIONS (1972)** Peter Lord & David Sproxton
- **LAIKA STUDIOS (2005 o 2006)** Phil Knight & Will Vinton
- **EL TALLER DEL CHUCHO (2019-2020)** Guillermo del Toro

¿Qué otros estudios? Walt Disney Studios, Algarabía Animación, entre otros...



LAIKA



Taller del Chucho

EN LA TV

El **Stop Motion** también ha sido utilizado en la televisión - en **comerciales** y hasta series de entretenimiento.

- **NEPIA**; marca japonesa de pañuelos desechables hicieron un comercial usando la *Pixilation*.
- **XBOX 360**; se utilizó la técnica del *claymation* para hacer publicidad a la nueva consola que XBOX traía al mercado.
- **iCARLY**; serie de comedia de *Nickelodeon*, en el episodio *iHate Sam's Boyfriend*, el hermano mayor de Carly, Spencer, se dedica a hacer un cortometraje con *Stop Motion*, y de manera cómica hacen referencia a lo *laborioso que es está técnica*, y esta escena se ha vuelto viral por lo gracioso que es.

¡Entre muchos más ejemplos!

NEPIA



[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HZOEPTLZPK4](https://www.youtube.com/watch?v=HZOEPTLZPK4)

XBOX 360



[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9BN365QWLHI](https://www.youtube.com/watch?v=9BN365QWLHI)

ICARLY



[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9BN365QWLHI](https://www.youtube.com/watch?v=9BN365QWLHI)

LA TÉCNICA

TIPOS DE STOP MOTION

Las primeras animaciones hechas con Stop Motion fueron una mezcla entre los diferentes tipos de esta misma técnica (y con *insectos, también... gracias, Wladislaw Starewicz*).

- Puppets (marionetas)
- Cut Out (papel y elementos planos)
- Claymation (Plastilina)
- Legos (y juguetes)
- Pixilation (con seres humanos)
- Sandmation (arena)



LA TÉCNICA

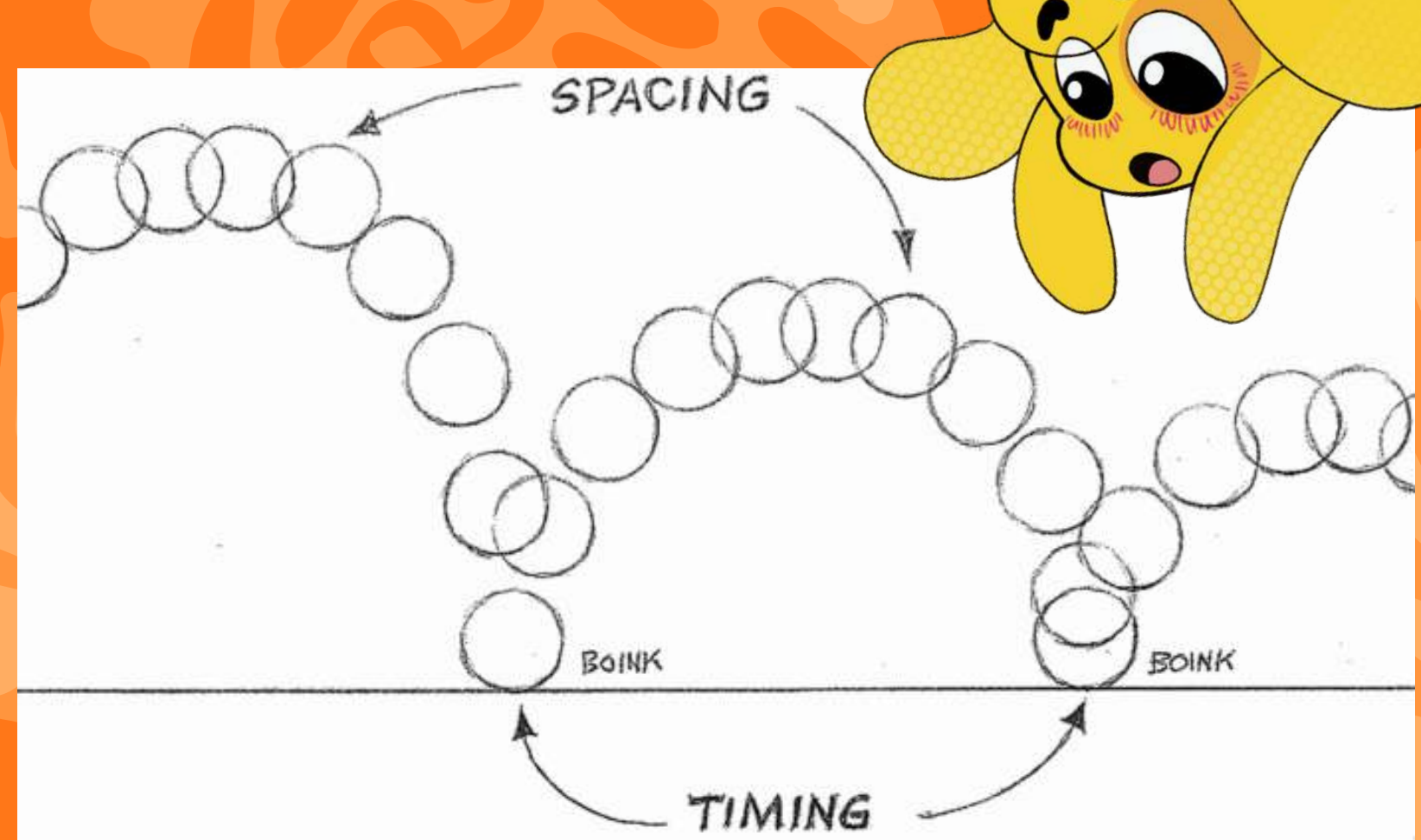
VEAMOS A PROFUNDIDAD

Hay que ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma.

Descomposición del movimiento

- Observar, cronometrar y "separar por partes" el movimiento de lo que vayamos a animar en poses para después hacer animación directa o pose a pose.

En todo momento nuestra cámara se debe de **mantener estática** - para evitar que nuestra animación salga con vibraciones o inconsistencias.



LA TÉCNICA

COSAS ESPECÍFICAS

- Se hacen uso de los 12 principios de animación, pero 2 principios de animación los cuales no se usan:
 - El principio no. 1 "Squash and Stretch"
 - El principio no. 11 "Solid Drawing" - las marionetas no son maleables y son objeto físicos, no dibujos.
- El Stop Motion se hace en 2's (Twos), pero la animación en producción se hace a 1's (Ones).
- NO se puede hacer uso de la técnica de animación **POSE TO POSE** - no podemos hacer poses claves y luego regresar. **EN CAMBIO, USAMOS LA TÉCNICA ANIMACIÓN DIRECTA.**

