

Intercambio en “La Esmeralda”

Jan Luis Gottwald

Llegué a "La Esmeralda" con un proyecto en proceso. Empecé un proyecto sobre el agua en marzo de este año en Berlín y he tenido una parte grabada con esculturas que hice en mi escuela.

Tuve un plan de trabajo antes de llegar a México y sabía que el tiempo aquí va a llevar una nueva lengua de estética, colores y formas.

Mi proyecto tenía nombre de Floal, pero con el tiempo se convirtió en una mezcla entre la parte de Berlín y la parte de México "Floatl".

Esto fue mi estructura de trabajo y mis metas antes de llegar.

Metas:

- build and create a closed microcosm of sculptures and paintings using various techniques.
- invent a unique language of textures, forms and colors.
- film and edit an animation based on the materials produced.

Working schedule:

August-September 2018: Closer concept work. Finding textures, colors and forms. Seeking for inspiration in my new environment and surroundings. Sculptural experiments.

October-November 2018: Producing sculptures (metal, wood and clay) and visual material involving video and animation (claymation and paintings). December 2018: - Shooting of the animation. Digital postproduction.

Taller 11: La construcción del set

Decidí tomar el taller de producción con Carmen Hernández para conseguir y desarrollar la parte escultórica del proyecto. Tenía una idea general de lo que iba a hacer, pero la mayoría de las ideas estaban en proceso.

La manera de trabajar en el "taller 11" me gustó mucho, porque la maestra me dio la libertad de seguir con mi proyecto y a la vez me asesoraba cuando necesitaba ayuda. La llamada clásica de la maestra cuando entraba al taller era: "¿Que pasó Jan?".

Aprendí a trabajar con plastilina epóxica, resina y aprendí a soldar.

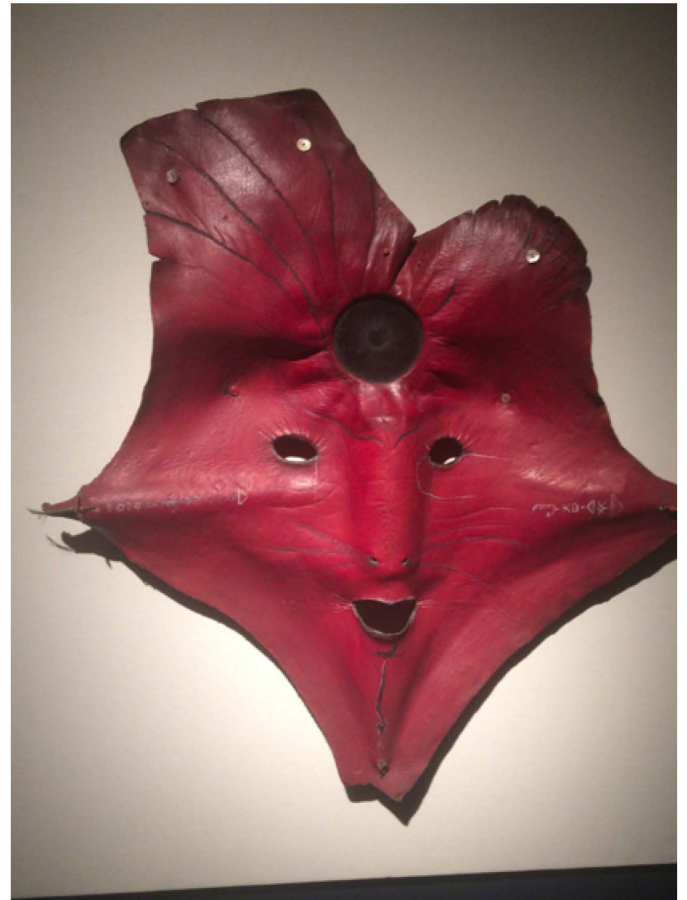
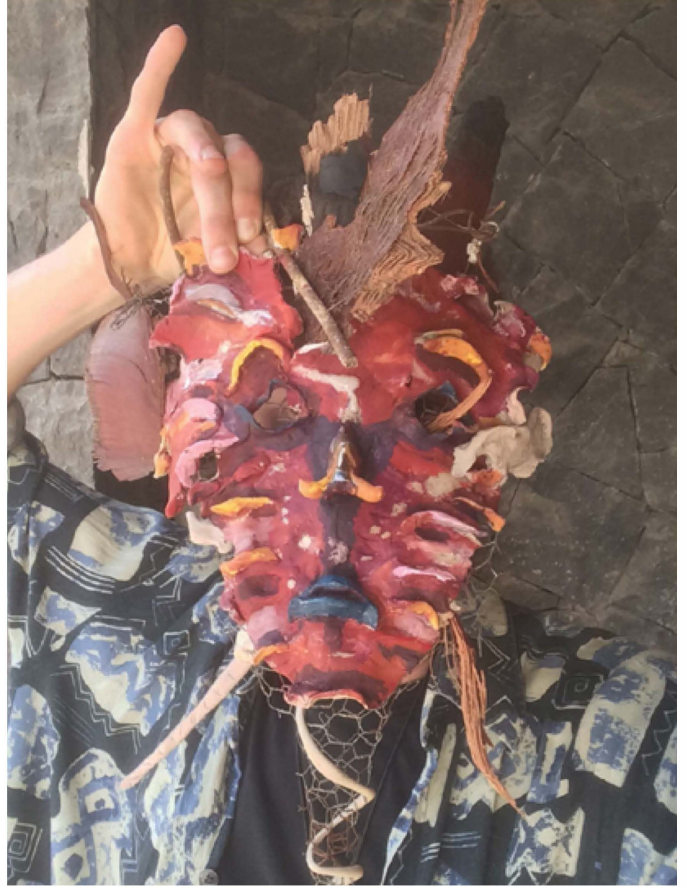

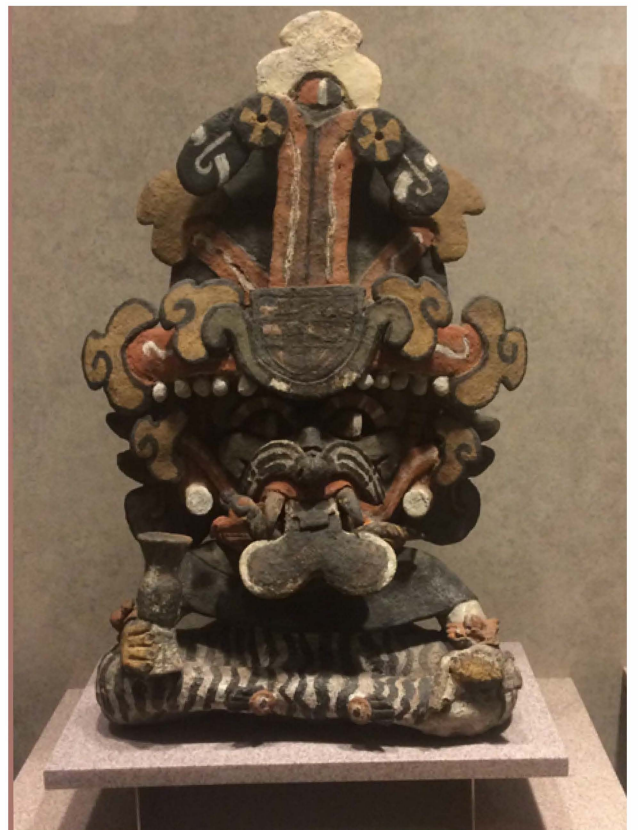
Inspiración:

Decidí no tomar clases de teoría. Fui a dos diferentes clases, una de escribir con J. Springer y la otra con Marco Barrera, ambas clases no me gustaron porque fue difícil para mí seguir con el idioma, además no me resultó de interés para mi proyecto. Decidí seguir con mi desarrollo teórico de manera individual. El tiempo que debería ir a las clases de teoría decidí invertirlo para asistir a museos, exposiciones y excursiones fuera de la ciudad, de esta manera encontré la inspiración para mi trabajo de la fuente cultural de México.

La vinculación entre mis encuentros son visibles en los resultados de mi trabajo. En las próximas páginas voy a mostrar esta relación.

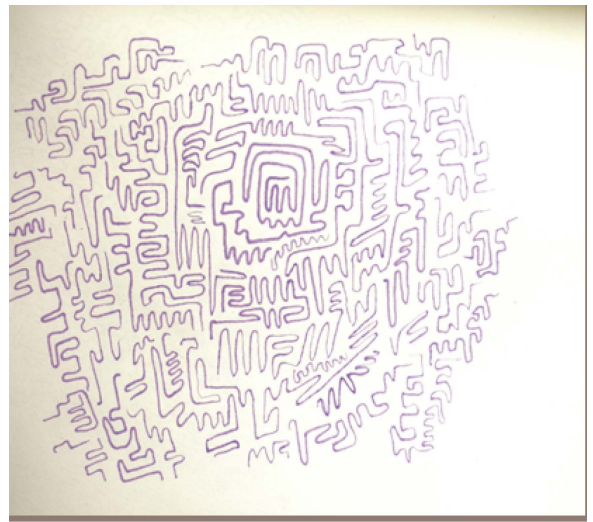

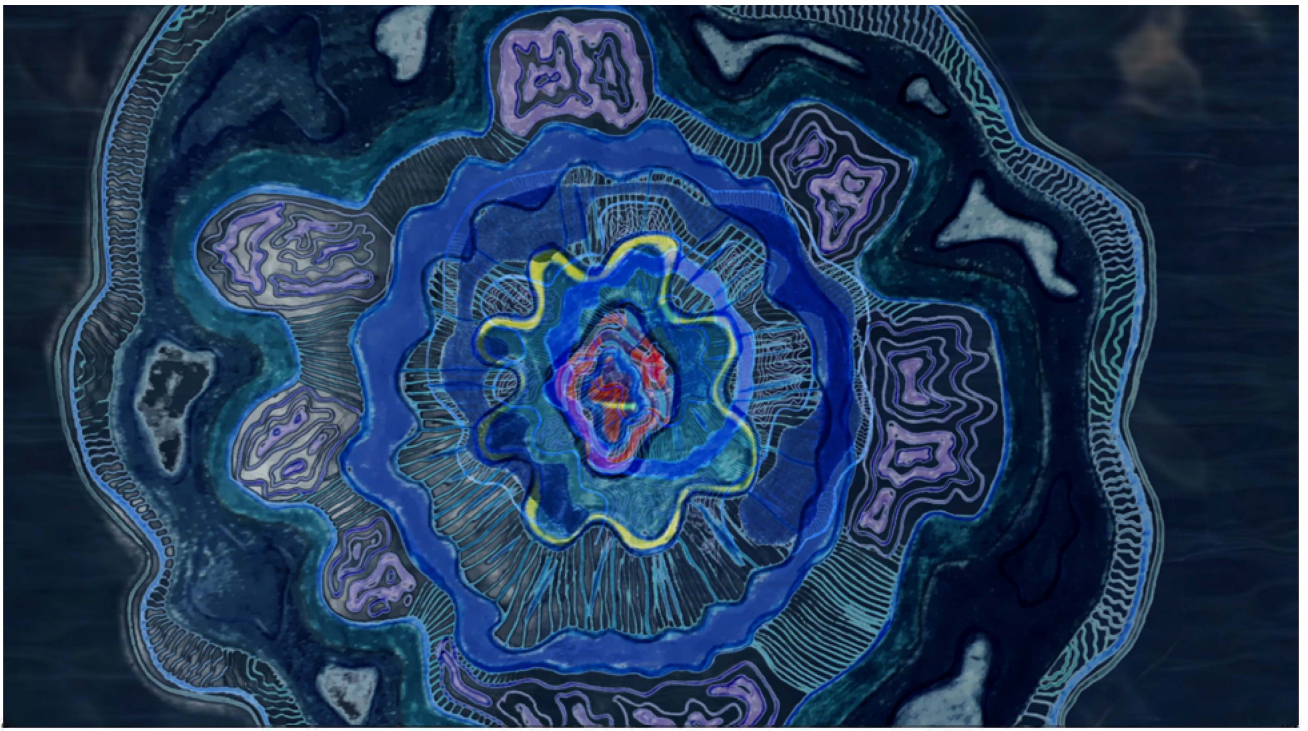

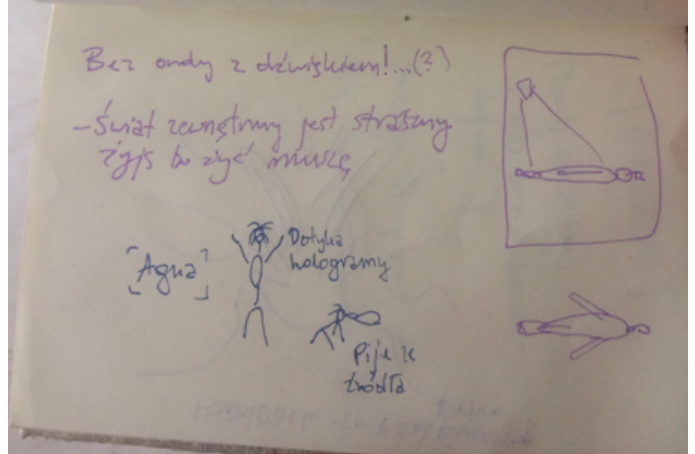
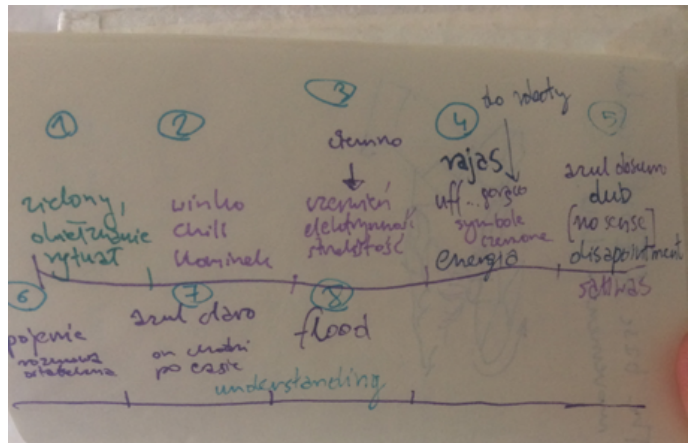
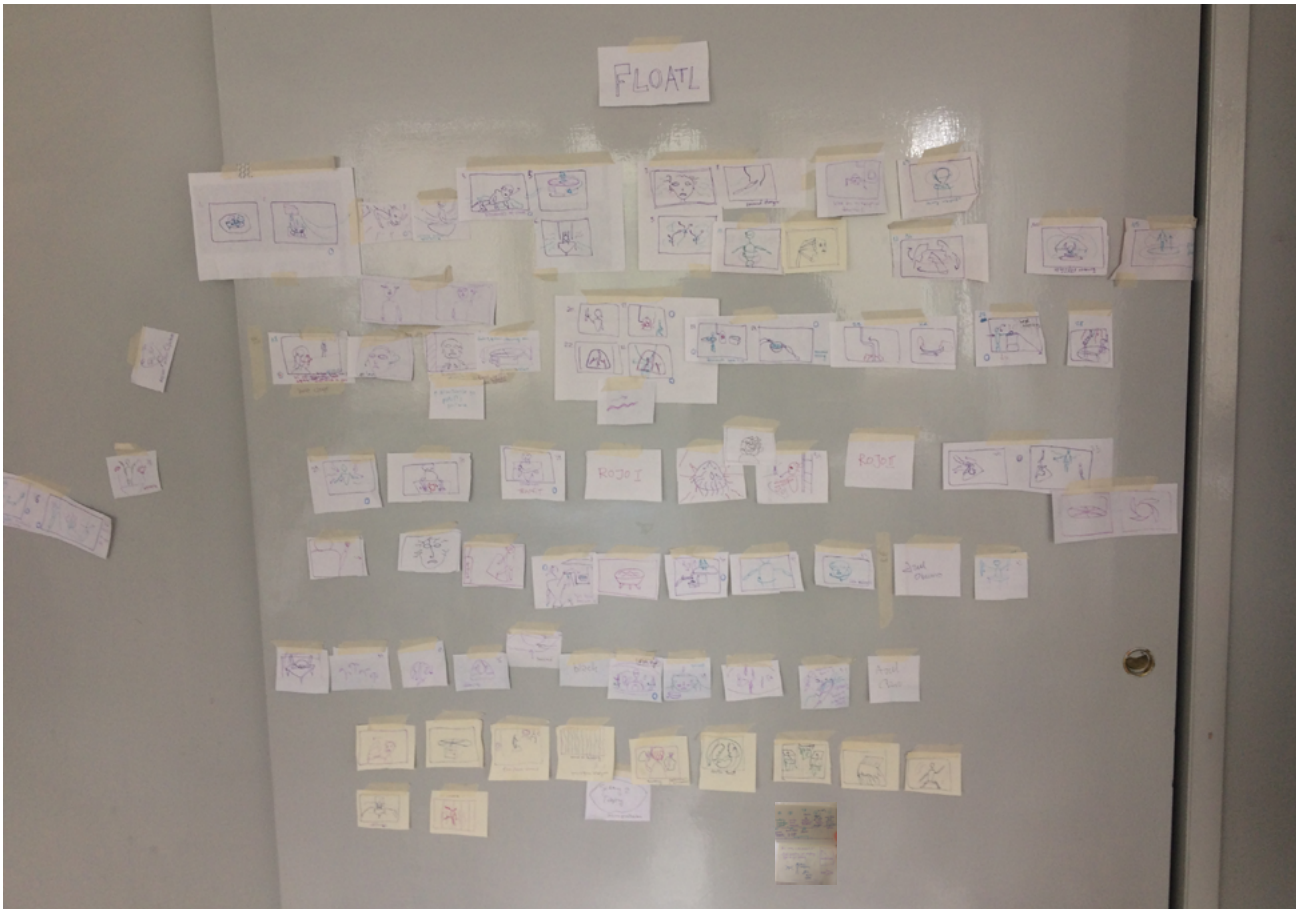

La preparación del storyboard y la historia de la animación.

Rodaje de la animación.

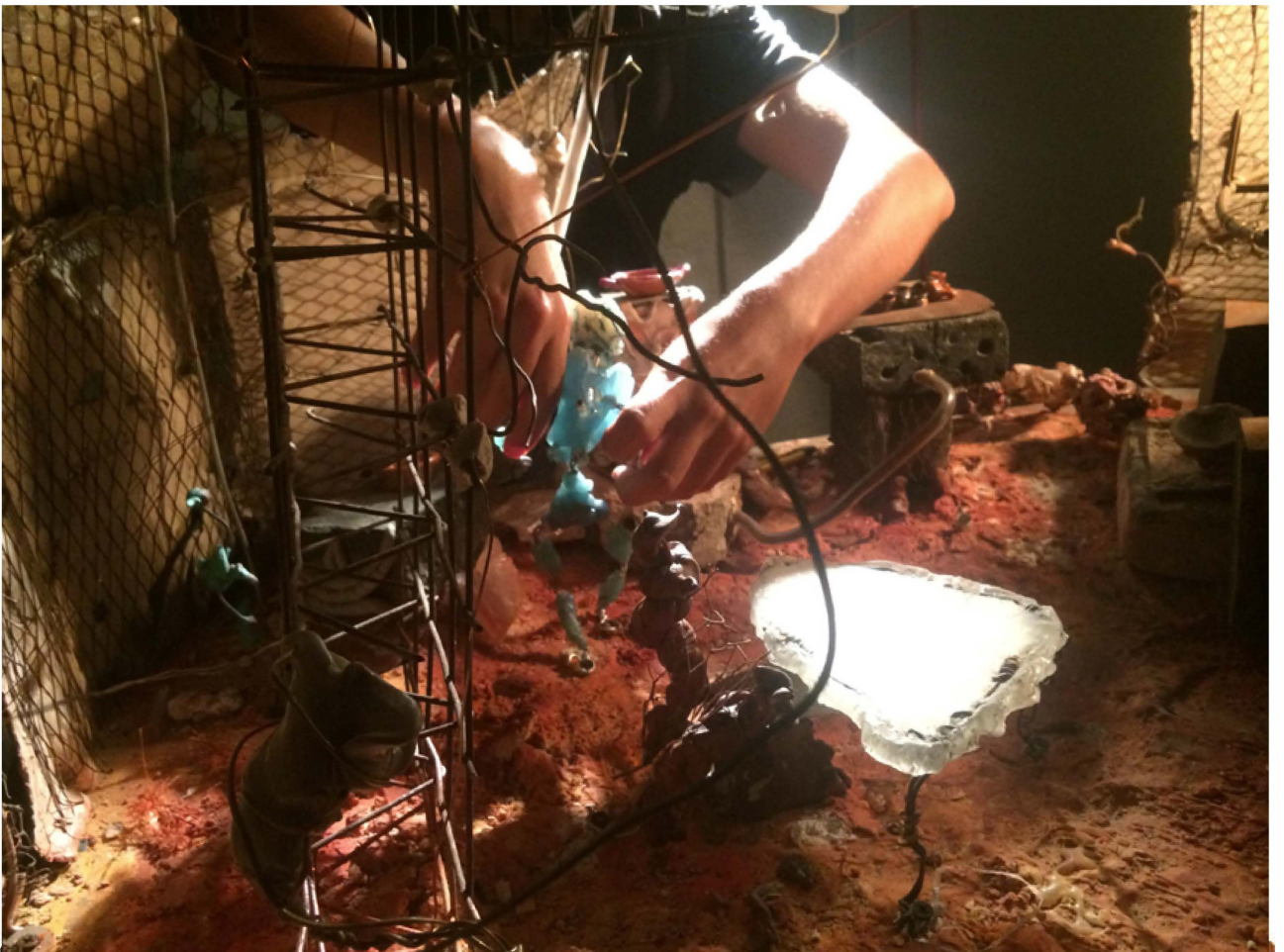
Tuve suerte de encontrar un animador de Puebla que podía ayudarme con la animación de stop motion en este proyecto. Es la primera vez que trabajo con alguien y esto definitivamente mejora la calidad del trabajo. El animador era muy profesional y a la vez teníamos una relación artística y aprendimos mucho de nosotros mismos. El primer rodaje fue en Puebla en su estudio de animación “Kraneo Estudios“ y la segunda en el taller de vídeo en “La Esmeralda“.

El rodaje en “La Esmeralda“ fue un placer y recibimos ayuda con las luces y el espacio de Luis Cervantes, el único problema fue que no podíamos grabar por la noche y no nos permitieron quedarnos más tarde.

El rodaje en "La Esmeralda" - 6 días

Grabación en el estudio de foto con green-screen.

Los dos asistentes David y Santiago, me ayudaron a poner las luces y contaba con tres diferentes actores para grabar. La disposición del estudio me sirvió para lo que necesitaba hacer.

Post-Producción

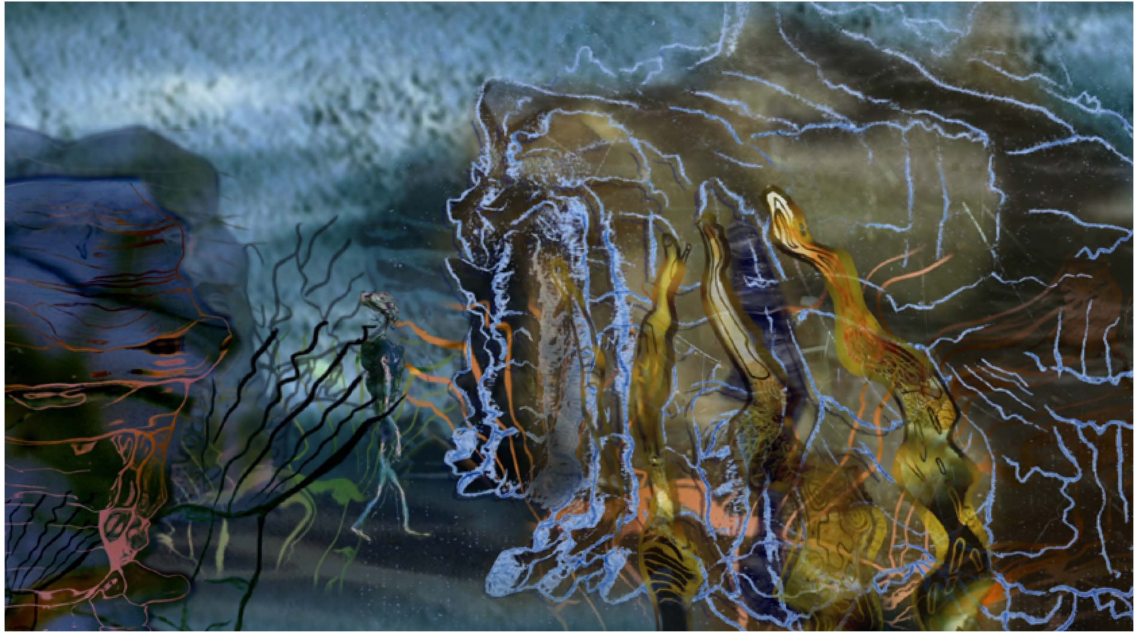
El otro taller de producción fue el taller de vídeo con Luis Cervantes. En la misma manera que en el taller con Carmen Hernández, podía concentrarme en el desarrollo de mi proyecto y siempre trabajaba en la misma computadora. Tenía mi propio pequeño cuarto para trabajar, la paz de la soledad me permitió trabajar eficientemente.

La post-producción es el proceso más duro y requiere de mucho tiempo. Ahora estoy en este momento y paso mis días enfrente de la computadora reuniendo todo el material. Aprendí mucho del trabajo, nuevas técnicas de integración de dibujos, la combinación de múltiples capas y una mejor comprensión del movimiento y colores en la imagen.

El último paso será el sonido, que voy a hacer con mi amigo a mi regreso a Berlín.

Conclusión

El tiempo en México me ayudó mucho en mi búsqueda de los temas, colores y formas. La cultura prehispánica tiene mucha influencia en mi trabajo y la vinculación con estas raíces fue lo que buscaba aquí.

El tiempo en "La Esmeralda" fue un placer también, la escuela está solo a 5 minutos de mi casa, entonces podía ir a la escuela todos los días cuando quería. Me gustó que los maestros respetaban mi ritmo de trabajo y cuando no podía asistir porque hacía grabaciones u otras cosas lo entendían.

Me gustó la atmósfera en el patio y la cafetería, lo voy a extrañar.

Lo que podría mejorarse en "La Esmeralda" es el horario de apertura, en mi opinión la escuela podría quedarse abierta por la noche en algunos días para dar los alumnos más libertad de sus horarios, también creo que la entrada en los fines de semana podría ser más fácil sin la necesidad de pedir firmas.

Además, creo que (hablo del ejemplo de mi escuela en Berlín) la posibilidad del consumo de alcohol o tabaco mientras trabajo es parte de ser artista en mi opinión. El cambio de estas regulaciones podría darnos a los artistas un sentimiento de mayor libertad. ;)

¡Gracias a "La Esmeralda" por darme la posibilidad de desarrollar mi vida artística!