

EL CINEMA SONOR

Segons Román Gubern

DAVID OTERO VERDAGUER

UOC

AFTER EFFECTS I ADOBE

En aquesta pràctica m'he abocat de ple amb After Effects, el gran desconegut de la família Adobe en el grup d'icones del meu escriptori.

Fins ara Photoshop i Premiere s'emportaven la medalla dels més utilitzats... però em penso que això està apunt de canviar.

Fa pinta de que els propers mesos After Effects i Illustrator com acompanyant de gràfics vectorials estaran al top del llistat de programes freqüents del meu PC.

ESTUDI A FONDS

Per realitzar la pràctica el primer de tot va ser fer l'estudi del tema. Mirant els vídeos d'altres anys el tema més freqüent eren: **el Western i Méliès**, raó per la qual varen quedar eliminats de seguit.

També això de posar 2 accents a un nom em feia patir ;)

Els 2 temes que veia que em donarien més joc varen ser: **L'expressionisme alemany i El cinema sonor**. El primer per jugar amb vampirs i altres bitxos i el segon per que tenia molt de joc amb el tema dels països. Finalment l'elecció va ser per el segon.

En la realització del guió mentre agafava apunts dels temes més importants en l'escrit de **Román Gubern** anava dibuixant al cap les possibles escenes i quan vaig veure el tall de **The Jazz Singer** em va quedar clar que faria el muntatge en blanc i negre. Era un repte a nivell visual i hauria de jugar molt amb les textures i el contingut.

Per sort mirant un tutorial d'Internet de càmeres 3D i llums em va donar la idea d'anar jugant amb una llum. Vaig pensar que em donaria molt de joc en les transicions i si encaixava li donaria un toc molt atractiu a cada escena. Sols era qüestió d'anar jugant amb els controls de posició de càmera i llum per buscar siluetes dins el fons o destacar els elements.

MANS A L'OBRA

Un cop vaig aconseguir l'àudio, quan la gata em va deixar tranquil ;), vaig muntar-lo en Premiere per veure el timming que tenia i vaig agafar un paper dibuixant el que em passava per el cap al sentir la veu.

Volia donar-li un aspecte "per tots el públics" i per tant vaig optar per un estil gràfic d'animació, cartoon. Ostres! 3:40 segons en total, ara toca retallar!!! ;)

En el muntatge de cada escena, segons posava els elements, anava redibuixant per aconseguir l'apdeal que visualment li donés un toc diferent entre escenes. En aquest apartat hi va jugar molt el que estava disponible a Freepik, pàgina que vaig descobrir buscant gràfics vectorials per aquesta pràctica.

Diria que part del mèrit visual de la pràctica sens dubte és d'ells. El tema de les fonts també és una idea agafada d'Internet. Quin fart de mirar i comparar fonts!!! (<http://font-combinator.com>)

Finalment vaig optar per Bebas Neue per que estava a Google fonts i vaig veure que donava moltíssim joc ajustant kerning i altres valors. Aquesta emparellada amb Alex Brush visualment donava el contrast de modern amb clàssic i em funcionaven molt bé en les escenes.

La música va ser una altre d'aquelles cosetes que li varen donar el toc. Primer tenia la idea de posar-hi efectes sonors, però en fer la barreja de la meua veu amb diferents temes baixats de **Jamendo** vaig veure que potser no eren necessaris, la veritat que encara estic amb el dubte... però el temps corre i no podem badar!

De tots els que vaig provar, els violins i el piano de **Reman** en **Longtime** em varen enamorar. Donaven un ritme molt encertat al meu criteri.

En la part més tècnica si he de destacar el que més he fet servir en aquesta composició diria que ha estat: **el graph** i velocitats dels fotogrames clau, l'eina de **puppet tool** per fer animacions senzilles, les **màscares** sobre text i imatge, els **paths** i l'efecte de retallar-los i el joc de treballar amb **2'5D** amb la càmera i les capes.

EL FINAL

El final, i el començament sempre són les parts més complicades en les composicions ;) i aquest la veritat que va fer-me aixecar del llit. Vaig pensar en agafar un quadre típic i crear una estructura de divisió i posar-hi vídeos. Les màscares i el fotogrames que sortissin en el temps de visionat serien el que farien funcionar o fracassar la idea. També crearia el contrast entre com havíem presentat la narració i un punt final o ens lliguésim amb l'element principal "el cine".

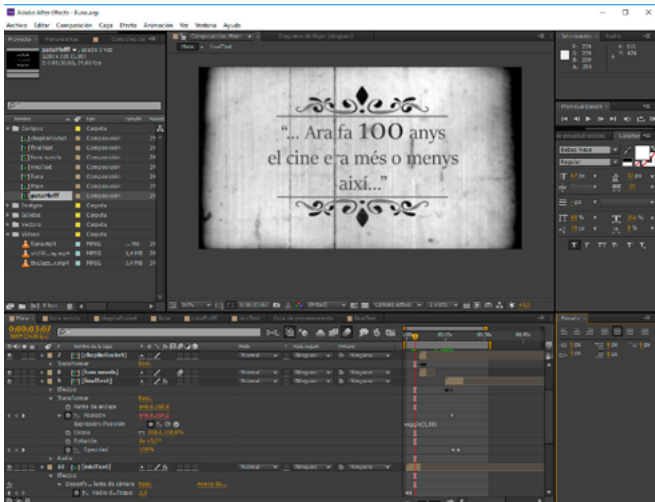
Un joc d'escenes típiques funcionant totes a la mateixa vegada per no deixar a l'espectador sense el que havia vingut a veure ;)... escenes clàssiques de cinema de tota la vida.

Un final que va portar la seva feina per quadrar-ho tot! Però que va donar el punt perfecte per passar a les lletres de The End i la fosa de música.

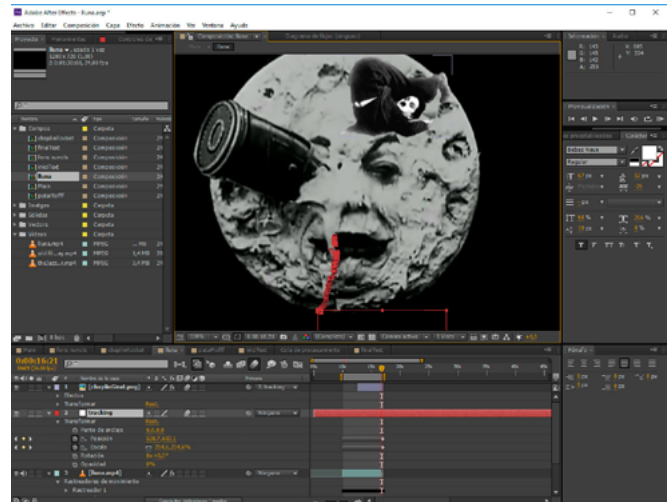
<https://vimeo.com/210408154>

Contrasenya: compoUOC

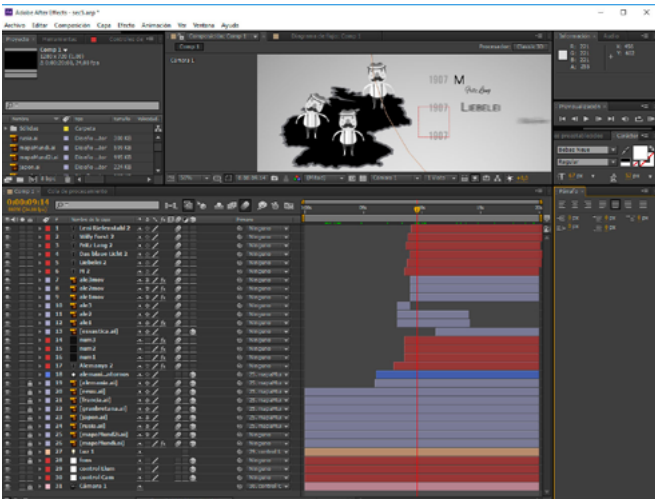

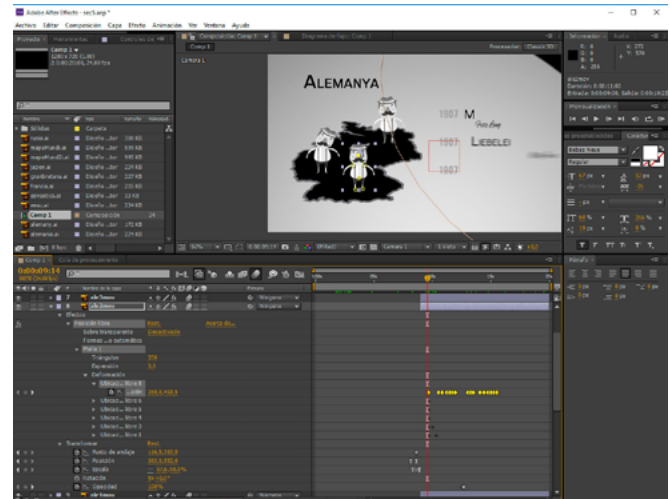
Una mica d'expressions, jugant amb les possibilitats de programació d'After

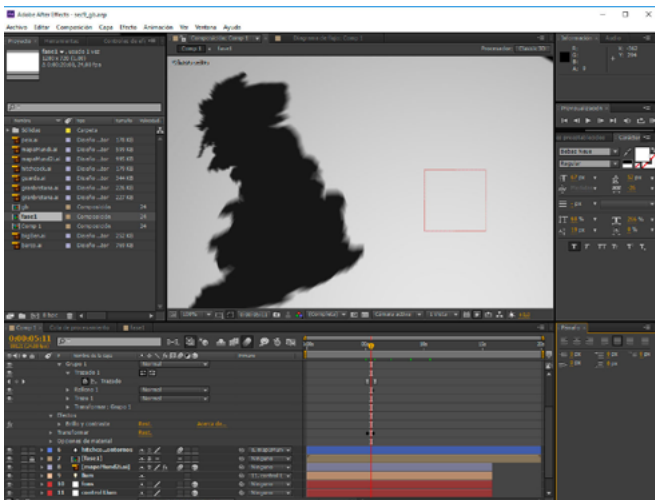
El meu primer trackeig :)

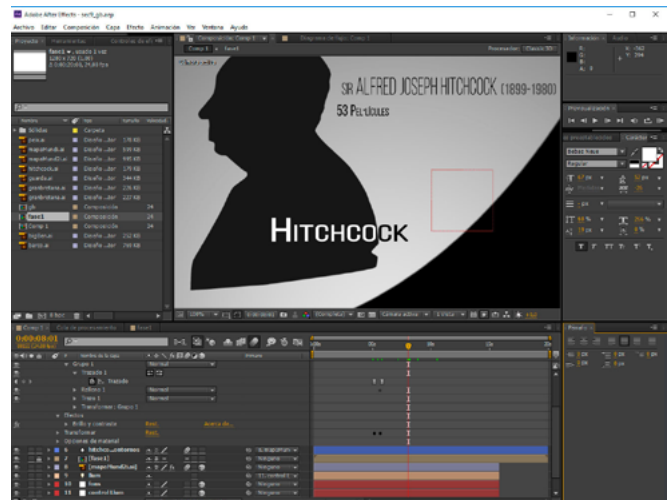
La cosa es complica, les escenes necessiten ordre!

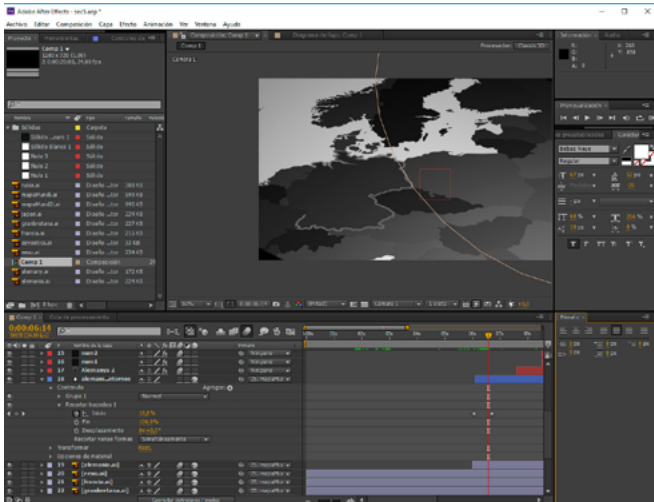
El puppet tool ens m'ha donat molt de joc amb les animacions :)

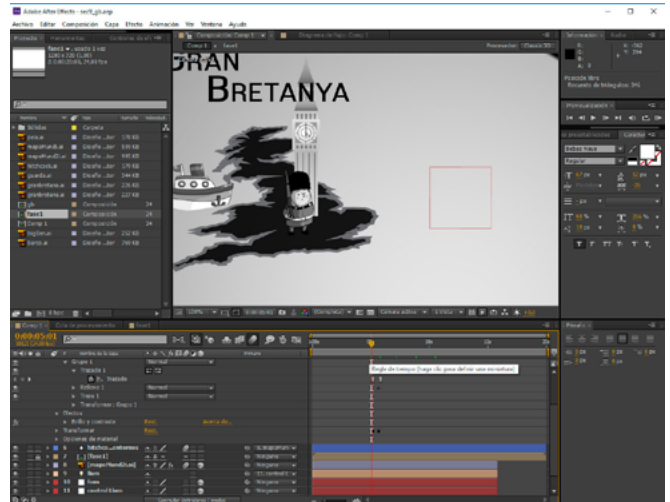
Amb la còpia d'un simple fotograma del path...

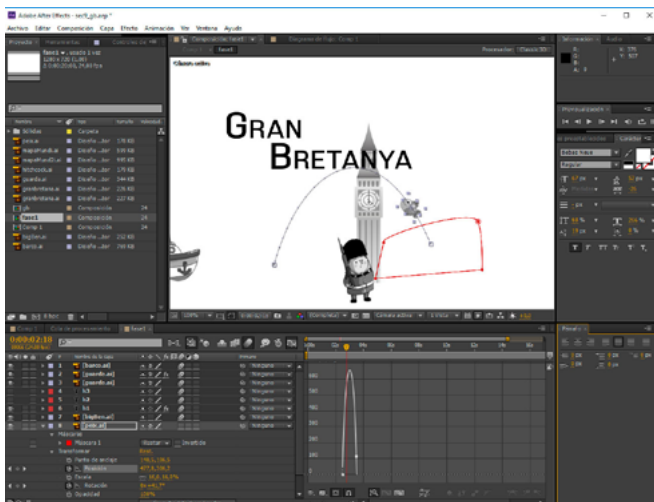
... acabo generant un morphing... quina xulada!

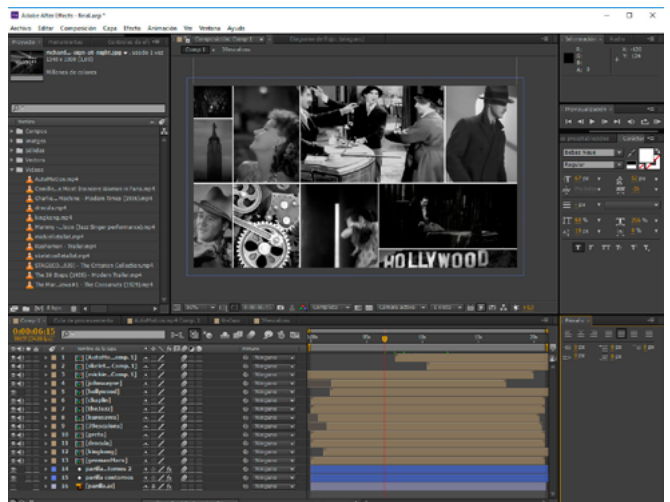
El joc amb retalla les bores també ha estat una gran troballa!

L'efecte amb les màscares ens dona molt de joc, aquí n'hi ha per tot!

Amb l'ajut del graph i els assistents per les keys el moviment agafa realisme

L'escena final un joc de fotogrames, mirades, moviments... ;)