

12 PÁGINA

EDICIÓN N°2

Premios Oscar 2024

La ceremonia de premiación más esperada, descubre todos los detalles relacionados al mundo de los efectos especiales en nuestra edición

PÁGINA 10

Sergio Rincón en la UDI

El egresado del programa de Diseño Gráfico que hoy triunfa en Hollywood, conoce un poco más sobre su vida y su recorrido profesional

PÁGINA 08

Como se hacen los efectos especiales

Alguna vez te has puesto a pensar en ¿como se hacen los efectos especiales? Que es lo que hay detrás de tantas increíbles películas, bueno, aquí encontrarás la respuesta a tus preguntas

PÁGINA 05

EN LA TAPA

Los efectos especiales en el cine

Los efectos visuales permiten crear situaciones imposibles de capturar con la cámara y transportarnos a otros mundos. Desde desastres naturales, viajes al espacio, superhéroes, criaturas fantásticas, eventos históricos, entre otros.

Los peores efectos especiales

Repudiados por la crítica pero guardados en la memoria de muchos, ya sea por las risas o la incomodidad, descubre los peores efectos del cine

PÁGINA 11

GODZILLA MINUS ONE - ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

VIAJE A LA LUNA 1902 - ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

la Historia de los efectos especiales

Un recorrido por sus momentos destacados

Los efectos especiales son **tan antiguos como el cine mismo**. Los trucos visuales para conseguir efectos de todo tipo avanzaban como una técnica cinematográfica más desde los primeros días del arte de hacer películas. Nos parece que eso de los efectos es cosa moderna, pero se usan desde **mucho antes de la era digital**. Obviamente sin los avances informáticos actuales. Pero los trucos que se usaban aun en la era del cine mudo, estaban llenos de ingenio e ingeniería.

El principio de los efectos especiales data desde el siglo XX, cuando el cineasta **George Méliès**, hacia una toma del tránsito de automóviles en París. De repente la cámara que estaba utilizando para las tomas tuvo unas fallas, sin embargo el tránsito de automóviles continuo su recorrido hasta que se pudieron reparar los problemas de la cámara. después, al mirar lo que esta logro grabar, noto como de una manera instantánea un bus se transforma en un coche fúnebre.

GEORGE MÉLIÈS - ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

¿Cuál fue el primer film en utilizar los efectos especiales?

Y que de hecho no fue el viaje a la luna

ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

Thomas Edinson

Thomas Alva Edison (Milan, Ohio, 11 de febrero de 1847–West Orange, Nueva Jersey, 18 de octubre de 1931) fue un inventor, científico y empresario **estadounidense**. Desarrolló muchos dispositivos en campos como la generación de **energía eléctrica**, la comunicación masiva, la grabación de sonido y **las películas**.

ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

Alfred Clark

Alfred Clark (Diciembre 19, 1873 – Junio 16, 1950) **pionero de la grabación de música y el cine**. Camarógrafo y director de producciones en Edison's primer estudio, él fue el **primero en hacer imágenes en movimiento con innovaciones como continuidad, trama, actores entrenados y efectos especiales**.

La ejecución de Mary Stuart

Un flim americano silencioso que utiliza el truco, **producido en 1895**. La película representa la ejecución de María, Reina de Escocia. Es la primera película conocida en usar efectos especiales, específicamente el **Stop Trick**.

María, **Reina de Escocia**, fue la reina de Escocia (de 1542 a 1567) y de Francia por un período breve (de 1559 a 1560). **Obligada a huir de Escocia**, la reina fue encarcelada durante 19 años por Isabel I de Inglaterra (que reinó de 1558 a 1603) y finalmente **ejecutada por traición** el 8 de febrero de 1587.

La reina regresó a Escocia, pero sus opiniones católicas chocaron con las de los protestantes y otros dos maridos y complots de asesinato desacreditaron aún más su reinado.

Tras su abdicación forzada por los nobles escoceses, María huyó a Inglaterra, donde **conspiró sin éxito** para derrocar a su prima Isabel I de Inglaterra.

La película de 18 segundos de duración fue producida por **Thomas Edison** y dirigida por **Alfred Clark** y puede haber sido la primera película en la historia en utilizar actores entrenados, así como la primera en utilizar la edición con fines de efectos especiales.

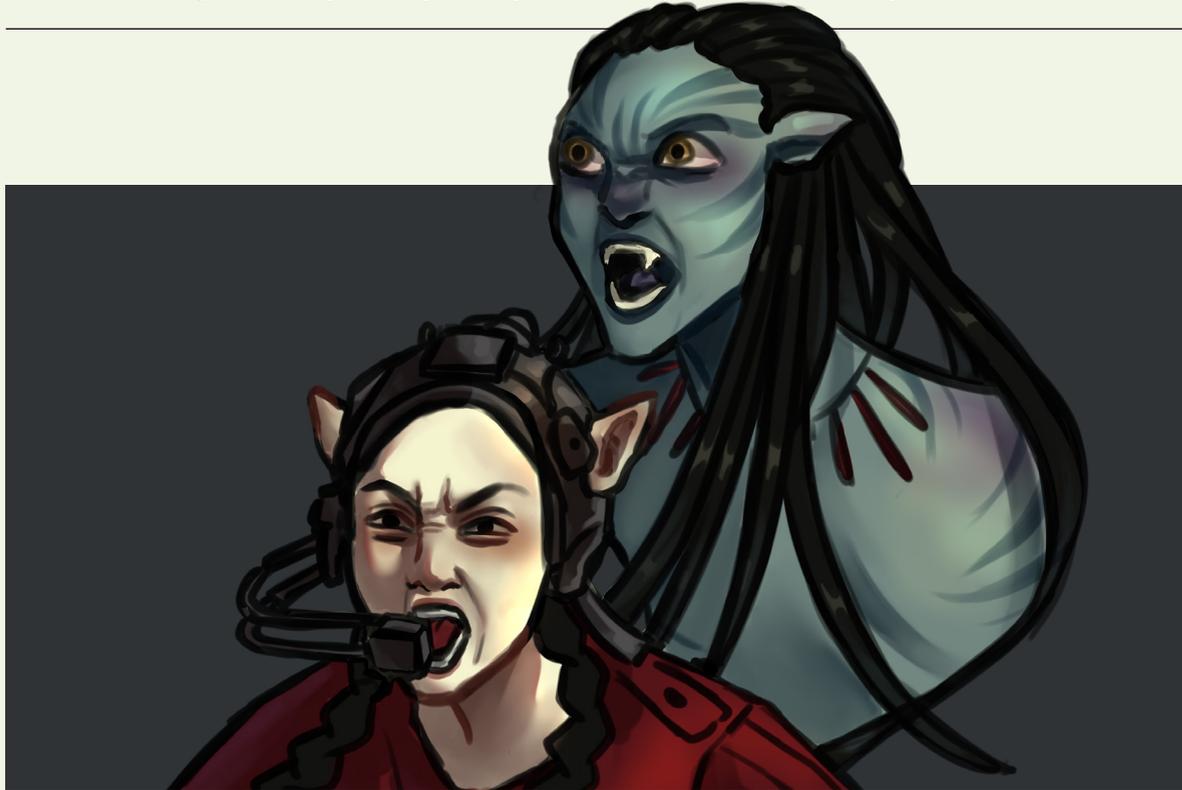
THE EXECUTION OF MARY, QUEEN OF SCOTS 1895 - ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

La película muestra a Mary con los ojos vendados (interpretada por Robert L. Thomas, un actor masculino), siendo llevado al bloque de ejecución. El verdugo levanta su hacha y se produce un corte durante la cual el actor **es reemplazado por un maniquí**. La cabeza del maniquí se corta y luego el verdugo la sostiene en el aire.

Según la Aparición de Musser del cine, el camarógrafo Heise usó la **"sustitución del stop-motion"** para mostrar la decapitación de Mary, jugada por Robert Thomase, secretario y tesorero de la Compañía del Kinetoscopio. Antes de la decapitación, la cámara se detuvo, Thomase fue reemplazado por un muñeco, y la filmación se reanudó.

¿Qué son los efectos especiales?

Los efectos especiales son un conjunto de **técnicas y elementos** utilizados en la industria audiovisual para crear realidades, ambientes o personajes ficticios. Estos efectos, que no pueden ser producidos o capturados físicamente en la vida real, se **generan durante la postproducción**. Este proceso es esencial, ya que permite la edición y modificación del material filmado durante la producción y el rodaje, logrando así que lo imposible parezca real y creíble ante los espectadores.

AVATAR 2009 - ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

Efectos especiales vs Efectos Visuales

En pocas palabras, los efectos especiales se llevan a cabo en el set **durante la producción**, y los efectos visuales se hacen **en post-producción**; Los efectos especiales se pueden dividir en dos categorías: **ópticos y mecánicos**, por otro lado los efectos visuales se realizan mediante la creación de **imágenes (CGI), 3D o animación generada por ordenador**.

Existe un poco de confusión sobre los efectos especiales y visuales en el cine

¿Cómo son los efectos especiales en la actualidad?

Hoy en día es prácticamente imposible encontrar una película de éxito que **no utilice efectos especiales y visuales**. A todos se nos vienen a la cabeza títulos tan actuales como Los Vengadores: la era de Ultrón, Mad Max: Fury Road, o la fantástica Interestelar.

El uso de efectos especiales en el cine **no siempre es sinónimo de calidad**. A veces, estos mismos efectos juegan en contra y se convierten en totalmente prescindibles e incluso molestos. Como vemos es importante saber cuándo y cómo utilizar estos efectos visuales.

La **captura de movimiento**, es otra técnica digital que ha revolucionado los efectos especiales en el cine moderno. A través de esta tecnología, los papeles de los actores se pueden traducir en **personajes digitales detallados y expresivos**, como se vio en películas como Avatar y El Señor de los Anillos.

Motion Capture
Películas como 'Jurassic Park' introdujeron los animatronic.

Evolución Tecnológica
En 1973, aparecieron las primeras imágenes generadas por ordenador en la película de 'Westworlds'

AVATAR 2009 - ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

¿Como se hacen los efectos especiales?

Los efectos especiales en el cine actual se realizan mediante una combinación de técnicas tradicionales y tecnologías avanzadas.

tradicionales

Efectos Prácticos (SFX):

En la producción cinematográfica, el uso de efectos especiales en el set es muy importante para la creación de mundos imaginarios y escenas impactantes. Los artistas de *maquillaje*, altamente especializados, no solo transforman a los actores en seres de fantasía, sino que también recrean con precisión heridas y otros efectos corporales que añaden realismo a la narrativa. *La animatronics* juega un papel crucial al dar vida a criaturas imposibles de representar con actores, como dinosaurios o monstruos colosales, mediante sistemas mecánicos y electrónicos avanzados. *La pirotecnia* es utilizada por expertos para generar explosiones controladas y efectos de fuego, fundamentales en las escenas de acción que mantienen al espectador al borde del asiento, las *miniaturas* y *maquetas* son estructuras de tamaño real.

tecnologías avanzadas

Efectos Visuales (VFX):

Los efectos de postproducción se añaden después de la filmación principal y son principalmente digitales, creados con software avanzado. *El CGI* permite a los artistas digitales modelar y animar personajes y entornos 3D que se integran en las tomas reales. La composición digital es el arte de fusionar elementos filmados en vivo con elementos generados por computadora para formar una imagen final cohesiva. *La captura de movimiento* es una técnica donde actores reales realizan los movimientos que se capturan digitalmente para crear representaciones realistas de personajes animados.

CHUCKY EL MUÑECO DIABÓLICO 1988 - ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

DATO:

la tecnología de efectos especiales está en constante evolución, con innovaciones como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), que ofrecen nuevas formas de inmersión y narrativa.

TIPLOGÍAS DE LOS EFECTOS ESPECIALES

DEFINICIÓN:

son técnicas visuales y audiovisuales que se utilizan para crear elementos fantásticos, añadiendo valor estético, emocional y narrativo a una película. Estos efectos permiten que el espectador viaje a mundos imaginarios y escenarios fuera de lo común.

1.

10.

EXPLOSIONES:

Utilizan pirotecnia para simular explosiones realistas y controladas especiales con humo, niebla, fuego añadiendo *intensidad* y *dramatismo* a escenas de acción,

9.

EFFECTO ÓPTICO:

Se conoce como efecto óptico a cualquier tipo de distorsión de la filmación directa hecha con la misma cámara con la que se está rodando. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de efectos es el Stop Motion.

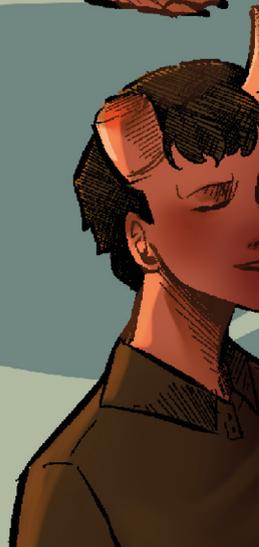

MINIATURA Y MAQUETAS:

Estas miniaturas permiten visualizar cómo serán los sets de filmación antes de construir las estructuras a escala real para representar objeto.

8.

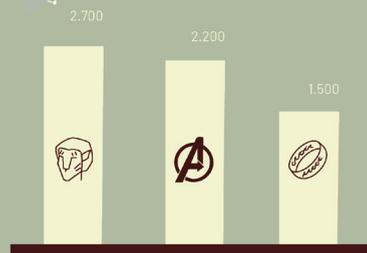

EFFECTO DIGITAL:

Consiste en elaborar y manipular imágenes para recrear secuencias de alto coste en un rodaje tradicional.

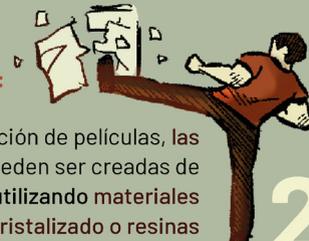

RANKING: "PELÍCULAS CON MEJORES EFECTOS"

VENTANA ROTAS:

En la producción de películas, las ventanas rotas pueden ser creadas de manera segura utilizando materiales como azúcar cristalizado o resinas especiales que imitan el vidrio sin los riesgos asociados con el vidrio real.

2.

3.

SONIDO: creación de sonidos naturales a través de objetos y materiales con el fin de producir efectos, en el cine, se conoce como **Foley**.

COLISIONES:

Se utilizan para simular impactos y choques que no pueden ser realizados de manera segura en la vida real. Estos efectos son una combinación de técnicas visuales y audiovisuales que crean elementos fantásticos y añaden valor estético, emocional y narrativo.

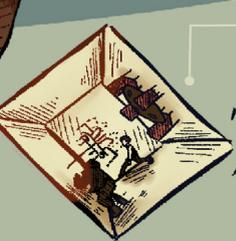
4.

ROTATORIO: 360°

Consiste en un escenario construido dentro de un gimbal de acero capaz de girar 360°, acompañando esto se debe fijar la cámara de tal forma que no se aprecie la rotación del escenario, es decir, debe moverse junto a él.

5.

6.

MUÑECOS Y MARIONETAS:

En películas como Gremlins, se crearon marionetas con mecanismos internos para lograr movimientos específicos. Estos muñecos a menudo tienen cables y motores ocultos para controlar sus acciones.

7.

MAQUILLAJE Y PRÓTESIS:

Utilizados para transformar la apariencia física de los actores, creando personajes con características especiales, monstruos, heridas realistas, ayudando a contar la historia.

Colombiano que triunfa en Hollywood

OPPENHEIMER 2023 - ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

Ha trabajado en 18 producciones

08

Sergio Rincón, es colombiano que estudió Diseño Gráfico en la UDI y se especializó en tecnología de animación 3D en el Servicio Nacional de Aprendizaje, ha logrado llevar su talento como *compositor de efectos especiales* a la cima de la industria del *entretenimiento en Hollywood*, recientemente con una de las películas más esperada del año: *Oppenheimer*. Según contó el artista en una entrevista con Noticias Caracol, su rol en los efectos especiales de *Oppenheimer* fue trabajar en algunas explosiones de Trinity Test y en la reacción en cadena, es decir, todo lo relacionado con la bomba atómica. Las explosiones fueron grabadas en el set en miniatura. Rincón a través de una entrevista cuenta que todo su trabajo lo hizo desde su casa. "Recuerdo que en octubre del año pasado me invitaron al festival de cine de Santander y estuve trabajando en algunas tomas en el hotel de Bucaramanga", mencionó en la entrevista a ese medio.

SERGIO RINCÓN

ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

Es fundamental capacitarse, tanto en la parte técnica como en la teórica. También tener un muy buen nivel de inglés es importante para trabajar en la industria internacional"

Su Director Favorito

Sergio Rincón es un apasionado del cine, y su *director favorito* es *Christopher Nolan*. La oportunidad de colaborar en una película dirigida por Nolan fue un sueño hecho realidad para él. Desde que vio *'Memento'* a principios de los 2000, Rincón ha sido un admirador del estilo narrativo y la maestría técnica de Nolan, lo que hace que su *participación en 'Oppenheimer'* sea no solo un logro profesional, sino también un hito personal. Para Rincón, haber contribuido a esta obra cinematográfica de su director favorito en *'oppenheimer'*

La *colaboración de Rincón en 'Oppenheimer'* es un testimonio de su compromiso con la excelencia y su deseo de contribuir a la industria del cine de maneras significativas. Su experiencia y dedicación a su oficio lo han posicionado como un referente en el campo de los efectos visuales, y su trabajo en esta película es una clara muestra de su habilidad para fusionar la creatividad con la tecnología avanzada, creando así momentos memorables en la historia del cine.

PELÍCULA DESTACADA LA HISTORIA

LABERINTO DEL FAUNO: PELÍCULA 2006

¿POR QUÉ ES CONSIDERADO UNA PELÍCULA DESTACADA DE EFECTOS ESPECIALES?

Guillermo del Toro utilizó una combinación de técnicas de efectos especiales *tradicionales y modernas*. El estudio de maquillaje y efectos especiales DDT jugó un papel crucial en la creación del fauno y otras criaturas mágicas. Se empleó un proceso meticuloso de maquillaje que comenzaba a las 4 de la madrugada para transformar al actor Doug Jones en el fauno

Además, para algunas criaturas como el sapo gigante, se combinaron animatronics con efectos de CGI (Imágenes Generadas por Computadora) para lograr un mayor realismo. La película es conocida por su impresionante *diseño de producción y por el uso de efectos prácticos* para dar vida a su mundo fantástico, lo que contribuyó a que ganara el Oscar al Mejor Maquillaje.

EFECTOS UTILIZADOS EN LA PELÍCULA DE GUILLERMO.

Innovación en Maquillaje y Prostéticos: La película fue pionera en el uso de técnicas avanzadas de maquillaje y prostéticos, especialmente en la creación del fauno y otras criaturas. El proceso meticuloso de transformación del actor Doug Jones en el fauno es un ejemplo de la dedicación y el arte detrás de la producción

Composición Digital: Se empleó CGI para componer diferentes elementos filmados por separado, como las hadas y algunos efectos de luz y sombra, que no se podían lograr en tiempo real en el set.

Animatronics: Técnicas de control remoto y mecanismos para mover estructuras y crear expresiones en las criaturas.

GUILLERMO DE TORO - ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

EL LABERINTO DEL FAUNO 2006 - ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

PRESUPUESTO DE LA PELÍCULA

19 MILLONES DE DÓLARES

EN
LIVE

Premios Óscar 2024

Ganadores a mejores efectos especiales

- 'The Creator' (Gareth Edwards)
- 'Godzilla Minus One' (Takashi Yamazaki)
- 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' (James Gunn)
- 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (Christopher McQuarrie)
- 'Napoleón' (Ridley Scott)

"GODZILLA HACE HISTORIA: 'GODZILLA MINUS ONE' TRIUNFA EN LOS PREMIOS OSCAR"

La obra, dirigida por el visionario Takashi Yamazaki y apoyada por el talento excepcional de Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima, presentó una fusión impresionante de tecnología de punta y creatividad artística.

La ceremonia, que tuvo lugar en el *Dolby Theatre de Los Ángeles*, fue un testimonio del poder del cine para trascender fronteras y unir a las audiencias en una compartida. "Godzilla Minus One" no solo se destacó por sus efectos especiales, sino también por su capacidad para evocar emociones profundas y las reflexiones sobre la humanidad y la naturaleza.

Este premio a los Mejores Efectos Especiales, no es solo un reconocimiento a la *excelencia técnica*, sino también es un homenaje a la imaginación sin límites que caracteriza al séptimo arte. Con este logro, "Godzilla Minus One" se inscribe en la historia de los Óscar como un ejemplo emblemático de cómo el cine puede desafiar nuestras percepciones y enriquecer nuestra realidad. La Academia, al otorgar este premio, reafirma su compromiso con la innovación en el cine.

GODZILLA MINUS ONE
- ILUSTRACIÓN POR
CAROL NUÑEZ

15
MILLONES
DE DOLARES

40
ARTISTAS
VISUALES

JAMES CAMERON

Director de películas como "the Abyss", "Titanic" y "Avatar". Camero es conocido por su uso innovador del CGI y la captura de movimiento."

STEVEN SPIELBERG

Es un director, guionista y productor de cine estadounidense. Se le considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood.

ILUSTRACIONES POR VALENTINA PARRA Y CAROL NUÑEZ

Los peores efectos especiales en el cine

Un recorrido visual a través de los efectos especiales más inquietantes desde que las películas recurren al CGI.

ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

Mi amigo Mac 1988

Mac y Yo es debidamente infame: no solo es una pálida imitación de E.T., también es un comercial de longitud de característica apenas velada para McDonalds y Coca-Cola.

Consenso de críticos

Es un largometraje estadounidense de 1988 dirigido por Stewart Raffill, que cuenta la historia de amistad entre un niño que padece espina bífida y un extraterrestre. La película en su año de estreno fue un gran fracaso en taquilla, pero con los años se ha ganado un estatus como película de culto. En la cinta, una Mysterious Alien Creature (Criatura Alienígena Misteriosa, MAC por sus siglas en inglés) que trata de escapar de la NASA se hace amigo de un niño en silla de ruedas. Juntos, tratarán de encontrar la familia de MAC.

Birdemic shock and terror 2010

Es posible que "Birdemic: Shock and Terror" sea una de las peores películas jamás realizadas ... y es precisamente por eso que no se olvidará.

Opinión de crítico

es una película de terror independiente estadounidense de 2010 escrita, dirigida y producida por James Nguyen Birdemic cuenta la historia de un romance entre los dos personajes principales mientras su pequeña ciudad es extrañamente atacada por pájaros.

ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

ILUSTRACIÓN POR CAROL NUÑEZ

La momia regresa 2001

Es gracioso, pero lo mejor de esta película puede ser el mal trabajo de CGI del Rey Escorpión que parece sacado de un videojuego

Opinión de audiencia

es una película estadounidense de 2001 dirigida por Stephen Sommers. Es la secuela de la película La momia (1999), con una historia situada en 1933, siete años después de los acontecimientos acaecidos en la primera película. A raíz del personaje que realizó Dwayne Johnson en esta película, se realizó el filme El rey Escorpión, estrenada un año después y protagonizada por el mismo actor, dando origen a una saga alternativa de La momia.

ENTRETENIMIENTO

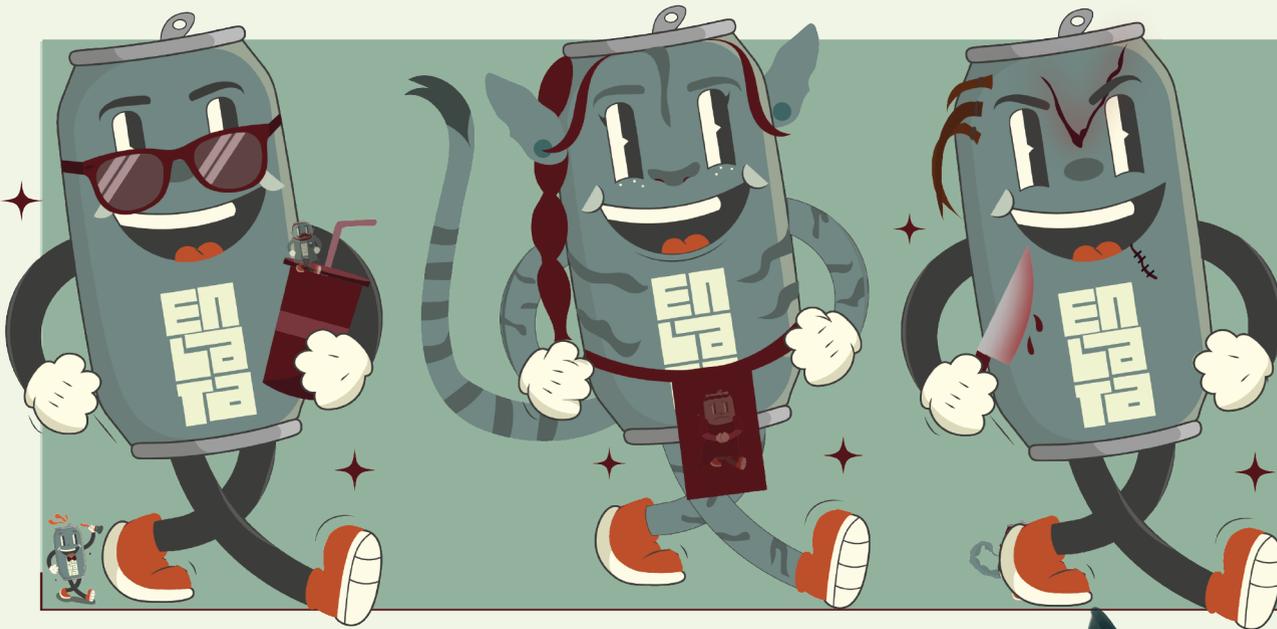
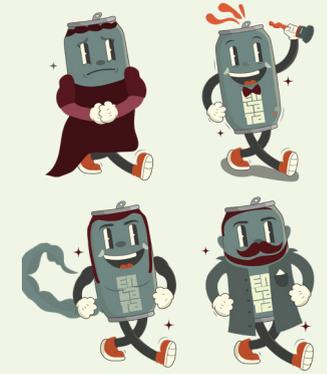

ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA

Encuentra las latas que faltan.

Elige el camino correcto y ayuda a Max a escapar.

ILUSTRACIÓN POR VALENTINA PARRA