

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz
Directora de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DEL SERVICIO SOCIAL

Instituto Mexicano de Cinematografía

Periodo: 3 de agosto de 2015 al 3 de febrero de 2016
Proyecto: Apoyo a la creación cultural y artística IMCINE
Clave: 037.15.12.2015-XCAD000462

Benito Díaz González Matrícula: 2112049860
Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Nombre del asesor interno: Roberto Antonio Padilla Sobrado

Tel. 5612 0541
Cel. 04455 6130 5833
Correo electrónico: julian21.dg@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En el reporte aquí presente da a conocer todas las actividades realizadas durante el periodo de prestación de servicio social en el Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE, el cual se encuentra ubicado en la Avenida Insurgentes Sur con número 674.

Este informe muestra las actividades desarrolladas en el periodo de agosto 2015 a febrero de 2016. Mi trabajo estuvo a cargo de el Lic. Arturo Mendicuti y formé parte del área de edición. Las siguientes son algunas de las actividades que realicé, cabe señalar que éstas serán descritas con mayor detalle más adelante:

- Apoyo en la proyección de material cinematográfico.
- Apoyo en el inventario del acervo cinematográfico.
- Apoyo en la creación de base de datos de los productores, películas, locaciones, etc.

Así mismo, se presentarán los objetivos y las metas alcanzadas durante mi servicio social, ya que el conocimiento del ámbito laboral me ha ayudado a poner en claro tanto mis intereses laborales como profesionales. Dicho reporte también deja en manifiesto las reflexiones y enseñanzas que aprendí durante este periodo, así como los resultados obtenidos en el Instituto. Incluso mencionaré algunas posibilidades para mejorar la experiencia y el aporte a los prestadores de servicio. Pues es no sólo es importante la mutua retroalimentación entre el prestador de dicho servicio y el IMCINE, en este caso.

Los conocimientos obtenidos a lo largo de estos seis meses resultaron satisfactorios tanto para mí como para la Institución, dado que el trabajo mutuo nos dio experiencias gratas y una nueva forma de ver al diseño.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Decidí hacer el servicio social en el IMCINE para aportar mis conocimientos adquiridos durante los cuatro años en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. Esta Institución me pareció la mejor opción, debido a que formé parte del área de Medios Audiovisuales. Cabe señalar, la importancia de contribuir a la sociedad, pues gracias al apoyo de la UAM me podré desenvolver en el medio laboral.

Un aspecto sobresaliente de la formación académica es el poder trabajar en equipo para tener distintas perspectivas, y el IMCINE me permitió colaborar con los empleados y con los otros prestadores del servicio. Así mismo, ayudé en la planeación, organización y ejecución de proyectos de *motion graphics*, por mencionar alguno. Cuando surgía algún inconveniente, tenía que buscar en ese momento una solución viable, pues no siempre hay tiempo para planear las modificaciones, ya que esta experiencia va más allá de lo aprendido en un salón de clases.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología que seguí tenía el objetivo de ser eficiente y de equilibrar lo que me pedían y lo que quería hacer; es decir, dar mis ideas sin dejar de lado los intereses del IMCINE.

- Cuando tenía que realizar un trabajo, primero elaboraba un análisis con respecto a qué era lo que quería comunicar con las imágenes, el tiempo que me iba a tomar para entregarlo puntualmente, e incluso planteaba lo que se esperaba del trabajo. También era importante prever las posibles lecturas de lo que haría lograr porque la intención de las imágenes puede cambiar de acuerdo con quién las mire y podrían ser mal entendidas.

- En segundo lugar surgía la pregunta de a quién se dirigía dicho trabajo, pues la perspectiva cambia si es para un festival nacional o uno internacional.
- Por último me planteaba el cómo crear algo a partir de lo anterior, cómo concretar las ideas abstractas en un proyecto concreto.

La unión de estas tres preguntas hacía que el trabajo cobrara forma y sentido lógicos, aunque siempre manteniendo el equilibrio entre mi postura y la de mis asesores en el servicio social.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SERVICIO SOCIAL

Durante mi prestación de servicio social en IMCINE realicé las siguientes actividades:

Apoyo en la elaboración de transfer de películas a diferentes formatos, ya que existen formatos en cinta como los llamados HDCAM¹, los BETACAM SP² y los BETACAM DIGITAL³. Estos formatos se digitalizaban desde el programa de edición Final Cut (programa de edición de video) y eran grabados en DVD o en Blu-ray. La digitalización de tales archivos ayuda a la distribución y la vigencia de los materiales.

En apoyo a la difusión nacional de la producción cinematográfica mexicana, elabore distintos *motion graphics* para las semanas del cine mexicano en distintas ciudades del país, lugares como Xalapa, Villahermosa y La Ciudad de México, por mencionar algunos.

¹ Formatos grabados en *full high definition*

² Formato de baja resolución el que significa que desempeña un “rendimiento superior”, sin embargo el BETACAM DIGITAL es un formato de mayor calidad

³ Ver nota anterior

Participé en la actualización del inventario del acervo cinematográfico, ya que día con día llegan nuevos materiales que hay que registrar para que no se pierdan. También servía para saber qué hacía falta.

Colaboración en la creación de bases de datos para mantener un registro actual de los productores, películas, locaciones, etc., como se puede ver en la imagen siguiente:

6							
7	FOLIO	SOLICITA	DESTINO	TÍTULO(S)	FORMATO DE COPIADO	CANTIDAD DE COPIAS	VERSIÓN Y LOGO(S)
8			Revisión interna	Bingo	DVD	1	V.O. logo chico
9			Cineteca Nacional (Programa de cortometrajes)	La hierba del diablo	blu-ray	1	V.O. sin logo
10				Un día en familia		1	
11			Museo Nacional de Arte	En el ombligo del cielo		1	
12				Post tenebras lux	DVD	1	V.O. logo chico
13				Una pared para cecilia		1	
14				La pequeña semilla en el asfalto		1	
15			FICMY	Ramona	Quicktime 24fps a 25mbps	1	Subt. inglés sin logo
16				Bingo	blu-ray	1	
17					Quicktime 24fps a 25mbps	1	Subt. inglés sin logo
18			FICMY	Ramona	blu-ray	1	V.O. sin logo
19			Feria Internacional de la Lectura Yucatán	Los de abajo	DVD	1	V.O. logo chico
20				Mariana Mariana		1	
21			Playa Pride	El lugar sin límites	blu-ray	1	V.O. sin logo
22				Cementerio de papel		1	
23			Casa del Lago Juan José Arreola	El lenguaje de los machetes	DVD	1	V.O. logo chico
24				Siete instantes		1	
25				Lecciones para una guerra		1	
26				Gimme the Power		1	
27			Ayuntamiento Constitucional de Alzapán de Zaragoza	Hecho en china	DVD	1	V.O. sin logo
28				Bajo el Sol		1	
29				Defectuosos		1	
30				Partes de una familia		1	
31			Goteborg International Film Festival	El modelo de Pickman	DCP	1	V.O. sin logo
32					Blu-ray	1	
33			Encuentros de cine de Bordeaux	Café	Blu-ray	1	Subt- en francés sin logo

En la tabla se pueden ver las características de cada grabación, como son el número de folio, el nombre del solicitante, destino corresponde al festival en el que se requiere la grabación; título es el nombre de la película o películas solicitadas; formato de copiado, ya que podría ser DVD, Blu-ray, USB o H.264; cantidad de copias solicitadas; versión y logo(s) y finalmente la fecha en que fue solicitada la grabación. Toda esta información es necesaria para llevar un registro fiel del manejo del acervo.

Apoyo en el llenado de solicitudes internas de material cinematográfico, duplicación de películas en DVD par que fueran utilizadas en los festivales y cada película poseía diferentes características como: versión original sin subtítulos, con subtítulos en inglés o en español, con o sin el logo del IMCINE.

Los visionados de películas también formaron parte de mis actividades, y esto se refiere a la revisión de las películas en los formatos HDCAM, BETACAM

DIGITAL y BETACAM SP para confirmar el buen estado del material, dado que el paso del tiempo puede perjudicar la imagen e incluso el sonido. El polvo en la cinta, *drops*⁴, quemaduras son factores que repercuten en la calidad de la cinta. Una vez que el material pasa por el control de calidad, éste es subido a la plataforma digital de FilminLatino⁵. A su vez, esta plataforma tiene un catálogo de las películas que maneja el IMCINE y para poder verlas es necesaria una suscripción⁶.

La proyección de material cinematográfico de los cortometrajes y los largometrajes era importante para mostrar los resultados a los productores y ejecutivos del IMCINE al igual que a otras dependencias cinematográficas.

La mayoría de las actividades anteriormente descritas fueron nuevas en mi formación como diseñador, pues en la Universidad nos enfocamos en la creación de *motion graphics*. El servicio social me dio la oportunidad de aprender cosas nuevas y de afianzar mis conocimientos.

TRABAJOS ESPECÍFICOS DURANTE EL SERVICIO SOCIAL

Particularmente disfruté la creación de los *reels* para distintos festivales nacionales e internacionales:

- La gran noche del corto 2015, evento que se llevó a cabo en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Para este festival tuve que realizar una cortinilla de entrada, la cual se presenta antes de la exhibición de los cortometrajes.
- Semana de cine mexicano, la cual tuvo lugar en agosto del año pasado en distintas cedes de la República como Xalapa, Villahermosa, Zacatecas

⁴ Es un error que se presenta durante unos cuantos *frames* que asemeja una gota de agua y distorsiona la imagen

⁵ Es una plataforma digital que ofrece películas mexicanas

⁶ Hay secciones donde se alquila una película por 48hrs y otra que se llama "GratisMX" que es una sección gratuita

Tampico y San Luis Potosí. Para crear las cortinillas tuve que elegir los monumentos más representativos de cada una de esas ciudades y colorear ciertos espacios para llamar la atención y resaltar la belleza de los monumentos.

- Ventana sur fue un festival de cine realizado en Buenos Aires, Argentina, el cual se presentó en el mes de noviembre de 2015. En este trabajo cree una especie de caleidoscopio con imágenes geométricas de colores verde y rosa, ya que éstos eran los colores oficiales para el festival.
- Festival de Cine en Berlín, Alemania tuvo lugar en el mes de enero del 2016. Para este evento fue solicitada la animación de un diablito Judas monocromático con un fondo anaranjado.
- Cannes tuvo lugar en mayo de 2015 en Francia y para este Festival realicé la cortinilla para los nuevos lanzamientos. Ésta tiene un fondo de colores cálidos.
- Otra actividad relevante consiste en el apoyo en la realización de una entrevista a los actores de la película ELVIRA. TE DARÍA MI VIDA PERO LA USANDO. El reparto que formó parte de la entrevista es el siguiente: el Director Manolo Caro, la protagonista Cecilia Suárez y el protagonista Luis Gerardo Méndez.

Es importante mencionar y enfatizar la relevancia que adquirieron los trabajos arriba mencionados, ya que no sólo son presentados en México sino a nivel internacional, lo cual exige mucha calidad. La presentación de mi trabajo ayudó a dar a conocer y promover el trabajo de directores y actores, pues tanto los reels como la entrevista fueron hechos de manera profesional. La entrevista dio a conocer el punto de vista de los actores y del director, también hay que saber que una entrevista no engloba únicamente la grabación, pues es nodal apegarse a un itinerario, debido a que hay otros entrevistadores junto con su equipo de trabajo que esperan a hablar con los actores. Estas experiencias son el soporte de un trabajo mayor, es aquello que nadie ve, pero que los diseñadores hacemos con mucho esfuerzo.

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS

Afortunadamente logré alcanzar mis metas personales y llené las expectativas de mis asesores, ya que con profesionalismo y puntualidad entregué cada uno de los trabajos que me fueron solicitados. En esta Institución aprendí varias cosas como la responsabilidad que mi trabajo conlleva y la reputación que voy adquiriendo como diseñador. Así mismo, a lo largo de estos meses de servicio me relacioné de forma directa con los términos técnicos utilizados en el ámbito del diseño gráfico.

Uno de los aspectos más sobresalientes fue el uso de los formatos varios, con los que trabajé regularmente, pues no conocía las particularidades, ventajas y desventajas de cada uno. La modificación de los códecs de los videos para las diferentes plataformas en las que se exhiben también formaron parte de las actividades recurrentes en mi servicio.

Con respecto a la creación de los reels pude aportar mis ideas, al igual que mantener el estilo de diseño del IMCINE con el fin de unificar conceptos. Tales ideas contribuyen a la innovación de los reels, pues en vez de reciclar las mismas imágenes, se dio paso a otro estilo. Este aspecto fue significativo en mi desarrollo, pues hay que tener un punto de vista firme, pero al mismo tiempo hay que trabajar con otras personas de manera cordial y respetar sus ideas también. La tolerancia y la frustración son dos puntos valiosos que hay que mencionar, ya que hay cosas que no siempre dependen del diseñador como: las modificaciones de fechas para entregar algún trabajo, el corto tiempo de entrega, por mencionar algunos.

Mi trabajo siempre fue pro activo y positivo con la intención de mantener un buen ambiente de trabajo y una sana relación de apoyo con compañeros. Puedo decir que entre mis metas también logré adaptarme al IMCINE y trabajé positivamente en equipo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El servicio social que llevé a cabo en el IMCINE fue muy gratificante ya que aprendí a solucionar problemas reales en el área de edición; asimismo aprendí a relacionarme en el ámbito profesional, ayudando en distintos rubros. Como resultados favorables puedo decir que los reels fueron bien recibidos y obtuve el visto bueno de mis compañeros, cabe recordar que estos trabajos tuvieron proyección nacional e internacional.

Haber hecho el servicio social en el Instituto Mexicano de Cinematografía me permitió conocer a otras personas que se dedican a hacer lo mismo que yo; a desarrollar mis capacidades de manera profesional; a adquirir mayor responsabilidad y a sentirme orgulloso de mis habilidades y capacidades, ya que podría trabajar en cualquier otro lugar.

La metodología que ocupé, fue de gran utilidad para mantener el equilibrio que me parecía importante entre los trabajos del IMCINE y mi punto de vista, al igual que para entregar los trabajos con calidad y puntualidad. Cualquier trabajo resulta ser como una cadena, la cual debe estar unida para funcionar adecuadamente y formé parte de ella.

En cuanto a las actividades que desarrollé puedo decir que el transfer de películas, la actualización y creación de base de datos fueron trabajo de escritorio, que si bien no ayudaron mucho en mi formación como diseñador, sino en los conocimientos generales. Por su parte el trabajo específico que desarrollé en la creación de las cortinillas, si fue de gran ayuda y una experiencia enriquecedora.

El servicio social me enseñó a trabajar en equipo, a defender mi punto de vista, a aportar mis conocimientos, a agradecer a la UAM por lo que aprendí en sus aulas y a ser humilde. Las experiencias adquiridas serán un gran apoyo para cuando trabaje en una empresa, ya que ahora sé qué tipo de cosas se esperan de mí, cómo resolver problemas y mediar situaciones.

RECOMENDACIONES

En cuanto a las recomendaciones me gustaría enfatizar algunos puntos que de cierta forma podrían tener solución como son:

- La búsqueda de más lugares para que los diseñadores puedan hacer el servicio social, debido a que el catálogo de la UAM es muy reducido con respecto al área de medios audiovisuales. Así que se recomienda vincularse o asociarse con algunas dependencias como con el canal 22, aumentar las plazas para el canal 11, entre otras. Es decir, hay que brindar más opciones para los estudiantes.
- Como sugerencia me gustaría añadir que es necesario incrementar la producción de reels, la creación de trailers y de actividades relacionadas directamente con el quehacer de medios audiovisuales en el IMCINE.
- El apoyo económico a los estudiantes es importante, ya que en mi experiencia puedo decir que gastaba mucho más dinero que el que necesitaba en la escuela y era complicado cubrir mis necesidades de transporte. Sé que es servicio social y soy consciente de que hay que retribuir de algún modo a la institución, pero como estudiante es difícil costear el transporte público por seis meses.

Espero que estas recomendaciones puedan ayudar a mejorar la experiencia de otros estudiantes que tienen que hacer el servicio social.

BIBLIOGRAFÍA

TEORÍA DEL DISEÑO

<https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60327/Bachelor%20Thesis%20Alexanders%20Polozuns.pdf?sequence=1>

<https://manualesdecine.files.wordpress.com/2010/03/martin-marcel-el-lenguaje-del-cine.pdf>

CREACIÓN DE REELS

<http://faculty.uncsa.edu/film/4832/handouts/the%20reel%20deal.pdf>

TUTORIALES

<http://www.digitaltutors.com/11/index.php>

<http://aftereffects.260mb.com/?ckattempt=1>

<http://www.videocopilot.net/tutorials/>

<http://www.creativebloq.com/after-effects/tutorials-1232661>

<http://www.solofinalcut.com/>

<https://www.macprovideo.com/tutorials/finalcutpro-application>

REVISTAS

<http://www.3dartistonline.com>

REFERENCIAS

<http://www.artofthetitle.com/>

<http://motiongraphics.nu/category/trailers/>

<http://www.designyourway.net/blog/inspiration/motion-graphics/well-made-opening-credits-inspiration-from-top-movies/>