

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar
Director de la división de Ciencias y Artes para el diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL SERVICIO SOCIAL

Procesos de Diseño de Imagen Conceptual y Animada para Televisión,
Cine y Nuevos Medios
Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica

Periodo: 1 de noviembre 2022 al 15 de mayo 2023
Proyecto: PROCESOS DE DISEÑO DE IMAGEN CONCEPTUAL Y ANIMADA
PARA TELEVISIÓN, CINE NUEVOS MEDIOS
Clave:XCAD000864
Responsable del Proyecto:Mto. Antonio Padilla Sobrado

Noor Jasive Rosas Aiza
Matrícula: 2182038626
Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica
Cel.: 5624309669
Correo electronico: 2182038626@alumnos.xoc.uam.mx

CONTENIDO

- Introducción
- Objetivos
- Actividades realizadas
- Metas alcanzadas
- Resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Bibliografía y referencias
- Anexos

INTRODUCCIÓN

El servicio social tiene la función como deber educativo que permite la adquisición de experiencia y conocimientos profesionales que favorecen el desempeño del estudiante y así aplicarlo posteriormente en el medio. Así como otorgar al estudiante un ambiente laboral real en el área a la que continuará el desarrollo su superación como profesional.

Mi participación en la realización del proyecto "Procesos de diseño de imagen conceptual y animada para la televisión, cine y nuevos medios" a cargo del Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado, correspondiente a la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, dio inicio el 1 de Noviembre del 2022 y concluyó el 15 de Mayo del 2023. Mi participación fue de manera presencial.

OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es proporcionar las herramientas necesarias para crear animación Stop motion a nivel profesional, desde la conceptualización y la investigación, hasta la realización, edición y publicación del proyecto.

- Aplicar los conocimientos obtenidos durante la formación académica.
- Obtener conocimientos específicos acerca de todas las actividades a realizar en el servicio social.
- Ser parte integrante de la formación académica y capacitación profesional de los estudiantes, buscando la interacción entre la teoría y la práctica.

- Ofrecer la oportunidad de conocer la realidad profesional.
- Desarrollar y proponer ideas eficientes en el campo del diseño.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cortometraje Murales y técnicas a utilizar

Para el proyecto se utilizaron diferentes técnicas de animación , tales como animación tradicional, stop motion, pixilación y rotoscopio.

Anteriormente, estudiantes habían realizado trabajo de muralismo en el edificio R, el cual fue documentado por Roberto y al mismo tiempo se hacía el registro de imágenes en stop motion como primer parte del proyecto audiovisual que contiene una mezcla de las técnicas de animación ya mencionadas.

Cada técnica de animación utilizada será explicada a continuación.

Animación tradicional: es aquella en la que cada fotograma se dibuja individualmente, generando así la representación del movimiento.

Stop motion: consiste en crear una simulación de movimiento continuado con objetos estáticos por medio de la consecución de una serie de imágenes fijas sucesivas.

Pixilación: es una variante del stop motion en la cual el objeto que se anima es una persona real.

Rotoscopio: consiste en crear secuencias animadas al trazar sobre un fotograma dando así la apariencia de animación.

Estilo gráfico

Durante el periodo de servicio social, se realizaron distintas escenas con la técnica de rotoscopio, para las cuales se había propuesto desde el inicio un proceso para lograr el estilo gráfico deseado.

En el proceso se incluye el tipo de pincel, la paleta cromática y cómo conseguirla de los fotogramas. El programa utilizado para este proyecto es Photoshop, ya que nos permite realizar trazos más exactos y en este se obtienen capas. Los pasos a seguir del proceso de rotoscopio son: realizar 3 capas, una para el trazo, una segunda capa para el color base de la piel, cabello, ropa y objetos, la tercera capa es para realizar las sombras. Las dos últimas capas van debajo de la primera capa.

Todo este proceso fue revisado y aprobado por el Mtro. Roberto Padilla, posteriormente ha inspeccionado cada escena realizada del proyecto durante el tiempo que se produjo.

METAS ALCANZADAS

Durante la elaboración del proyecto y mi participación en él, pude observar de cerca lo que es la animación y producción de un corto animado. Además, tuve la oportunidad de obtener más consejos y conocimientos de parte de los otros participantes.

Cumpli metas personales como conocer al Mtro. Roberto Padilla no sólo como un docente, sino como director de un proyecto importante, aprender de él y como maneja las distintas situaciones que se pueden presentar. Otra meta que logré cumplir, fue conocerme a mi misma y mis limitantes como ilustradora y animadora.

RECOMENDACIONES

Tengo recomendaciones para compañeros, aquellos que estuvieron antes y a aquellos que estarán. Proponer maneras de cumplir con avances que beneficien al proyecto en cuanto a tiempo y calidad, ya que, aquellos pequeños errores que parecen no importantes, pueden provocar retrasos significativos en la producción y edición final.

Para el Mtro. Roberto Padilla le recomiendo proponer tiempos de entrega y distribución de tareas entre los estudiantes que participen, para que la recomendación anterior pueda lograrse, ya que al ser el director del proyecto, tiene que ampliar su panorama ante posibles circunstancias durante todo el proceso.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Cherry, M. A. [Sony Pictures Animation] (05-12-2019). Hair Love | Oscar®-Winning Short Film (Full) | Sony Pictures Animation [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28

Kobiela, D. y Welchman, H. (director). (2017). Loving Vincent [película]. BreakThru Productions; Trademark Films.

Petrov, A. [Encore+] (06-11-2017). The Old Man and the Sea – Short, Animation [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NNCxNntn2yc>

Song, S. [Allen Theatres Inc] (22-01-2020). Sister - 2020 Animated Oscar Shorts [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dacN7rBHLS>

Storm, O. [Olof Storm] (11-08-2019). Live Action to Animation - Character Animation Episode [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lEvVpqbSqVM>

Storm, O. [Olof Storm] (01-07-2019). Sensations (2019) [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=KQshCUkNaeE>

Williams, R. (2001). The Animator's Survival Kit. Faber and Faber. Formato PDF

Solomon, V. [Short of the Week] (7/09/2020). Award-Winning Stop Motion Short Film | Love Me, Fear Me [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3c9WMJ3nssc>

ANEXOS

Rotoscopio, Secuencia Gráfica monumental, Escena 14, Cuadro 13.

Rotoscopio, Secuencia Gráfica monumental, Escena 15, Cuadro 17.

Rotoscopio, Secuencia Vestíbulo Musa, Escena 27, Cuadro 12.

Secuencia Primer piso, Escena 201_1, Cuadro 10.