

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

MTRO. JAIME FRANCISCO IRIGOYEN CASTILLO
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CyAD

Datos generales del prestador:

Nombre: Hilda Alejandra Martínez Rivera

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

División: CyAD

Matrícula: 206353110

E-mail: adlih_34@hotmail.com

Teléfono: 56760872

Lugar: Televisión Metropolitana, S.A. De C.V., Canal 22

Período de realización: del 14 de febrero de 2011 al 14 de marzo de 2012

Nombre del proyecto: Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las Artes

Francisco Pérez Gutiérrez
GERENTE DE DISEÑO GRÁFICO

Eduardo Juárez
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA

INTRODUCCIÓN

Este reporte muestra una bitácora de las actividades realizadas por la prestadora de servicio social Hilda Alejandra Martínez Rivera para Televisión Metropolitana, S.A. De C.V., Canal 22, donde se describen las funciones de cada uno de los trabajos realizados, así como la metodología de elaboración para los mismos para su salida en televisión. Se muestran las conclusiones y sugerencias, así como la experiencia adquirida sobre la realización del servicio social en esta empresa.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo principal antes de comenzar a realizar el servicio social en dicha empresa era poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad para así obtener cierta experiencia laboral dentro del ámbito que me interesa de desarrollo profesional en producción visual, realizando proyectos de animación y gráficos en movimiento.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología usada durante la realización de cada proyecto era variable, ya que muchos trabajos realizados solicitaban diferentes requerimientos, y diferentes tiempos de entrega y realización, en unos se empezó desde cero y otros ya tenían sus pautas y solo era retomar ciertos puntos para avanzar.

La metodología básica en tipos de trabajos como motion graphics consiste en primero analizar el proyecto, teniendo el encuentro con el cliente o con la persona que solicita el proyecto, escuchar sus ideas, deseos y necesidades, para así asesorar con la definición de los requerimientos y objetivos, teniendo eso en cuenta se combinan los requerimientos del solicitante con nuestra visión del proyecto y así hacer una propuesta detallada, con la que esté de acuerdo para empezar a llevar a cabo el proyecto.

De acuerdo al programa de televisión al que se le va a realizar la o las piezas gráficas se debe considerar la imagen que tiene hacia el público, sus colores, su logotipo, estudiando también cómo era anteriormente para poder tener una base. Hay que conocer también el tipo de audiencia y buscar la forma para llegar a ellos, mediante formas, movimientos o variantes de paletas de color y como resultado de eso se logra obtener una definición más clara de los objetivos primordiales para informar y atraer a través de lo que se va a realizar.

Ya con todas esas bases comenzamos a realizar una lluvia de ideas que puedan funcionar, para poder plasmar como imagen o gráficos vectoriales, movimientos, audio, etc y así organizar los contenidos que nos da el cliente para comenzar a bocetar y hacer storyboards para así posteriormente analizar las imágenes junto con la idea y objetivo del programa para comenzar a desarrollar la creación de los gráficos en movimiento con las herramientas y software necesarios, en este caso Photoshop, para manipulación de fotografías e imágenes, Illustrator para la creación de gráficos vectoriales, Flash para realizar algunas animaciones cuadro por cuadro, After Effects para realizar las composiciones con el material editado listo para animar en dos dimensiones y sacar el render para su visualización

final.

Una vez terminado el proyecto dentro del límite de tiempo que se ofrecen, la pieza es evaluada por quien la solicitó, en donde se analiza si es funcional de acuerdo a los requerimientos, si los colores y los movimientos de los gráficos son los adecuados, en la mayoría de los casos el cliente siempre se le ocurre aportar una sugerencia y se tienen que realizar los cambios hasta que el cliente esté satisfecho.

Al tener la pieza final con los cambios corregidos se entrega para que se continúe el proceso para insertarlo en el lugar que le corresponde dentro del programa que pasará en televisión.

Dentro de las actividades que realicé en el servicio social estuvieron la actualización de piezas semanales de Lunes Temáticos, la realización de piezas animadas y reportajes animados para El Letrero. Entradas, plecas, logos, continuamos y regresamos de varios programas. Gráficos para demos del canal y el consejo administrativo. Captura y edición de video, retoque de fotografías y creación de gráficos vectoriales.

TRABAJOS REALIZADOS

Iniciando el servicio social se me encargó la tarea de realizar la actualización de cada una de las piezas de Lunes Temáticos, un espacio donde se muestran de 2 a 5 documentales de algún tema específico relacionado con las efemérides del mes o de la semana; y entre corte y corte aparecen piezas de continuidad que muestran trivias con sus respectivas respuestas e imágenes. Mi tarea principalmente era el introducir los textos en las piezas de continuamos y regresamos, el Intro del programa y los textos de las Entradas de cada documental, a veces corregir algunos errores ortográficos, capturar en betacam las imágenes mas representativas de cada documental y así mismo editarlas para introducirlas en las piezas que requerían de imágenes. Editar audios para que acompañaran el texto. Sacar el render de cada pieza. Durante mi estancia, realicé alrededor de 50 lunes temáticos de 21 a 34 piezas cada uno.

Diseño de Pillar box, para La dichosa palabra, en donde tuve que diseñar gráficos con movimientos muy suaves para rellenar los espacios negros que quedan a lado de lo que se ve en pantallas de televisión que tienen alta definición.

Para realizar estas piezas, hice diseños vectoriales diferentes de acuerdo a los colores que usa la escenografía del programa, de acuerdo a la temporada, el programa trata del significado y origen de diferentes palabras del vocabulario y el uso que se les da. Una vez teniendo los gráficos, se insertaron en sus espacios correspondientes de la composición en After Effects y se animaron de forma tal que no jalaran con tanto impacto la visión del espectador, los movimientos fueron suaves y lentos.

Otra tarea que se me encargó fue la realización del diseño de gráficos para el Consejo Administrativo 2011, que es una especie de reporte trimestral que se muestra internamente a los administrativos del Canal 22 para que analicen de forma visual gráficas de datos importantes de la audiencia y de lo que se destina para la realización de los proyectos que tienen planeados. Las piezas que realicé fueron una entrada, una salida, backs y un wiper.

De igual manera se tomó en cuenta que el estilo que debía tener tenía que ser administrativo y sobrio, con los colores de la institución, predominando el azul, con leve uso del verde y amarillo, un concepto importante que se me mencionó para tomar en cuenta fue el de Pantalla, ya que es la forma en cómo y dónde se muestra todo lo que se realiza en el Canal 22, realicé un diseño simple con movimientos suaves y concisos, no muy llamativos para que no perdiera la seriedad y fuera de acuerdo con los gráficos que editarían otras personas más adelante basándose en mi diseño.

Realicé cortinillas de entrada y salida para Opera Prima en Movimiento, un reality show de Ballet clásico, en donde mostraba el logotipo del programa, para introducir cada uno de los videos individuales de cada participante de acuerdo a las galas en que se presentaban y la salida era otro gráfico que le daba término a la pieza y llevaba el logo del canal. También de este programa se me encargó la edición de diferentes cápsulas de video que se llamaban "Conoce de ballet" para Opera Prima en Movimiento donde se enseñaban con gráficos vectoriales, los movimientos básicos y representativos del ballet, estas cápsulas aparecieron en televisión entre los cortes durante la época en que se realizó en reality.

Otra pieza que se me encargó fue la realización de una animación para el video de 50 Aniversario de Adendum, CINVESTAV, en donde se mostraban 40 portadas de revistas científicas.

El único material que se me proporcionó fue el video de fondo y las 40 imágenes de cada revista, las cuales tuve que editar su tamaño y resolución para así colocarlas en posición donde se pudieran apreciar en una animación de 15 segundos.

Para los juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 al canal se le encomendó animar los pictogramas de cada disciplina, de estos yo me encargue de animar 7 entre los cuales estaban tiro, tiro con arco, voleiball de sala, voleiball de playa, baseball, tenis de mesa, vela. Cada uno de éstos pictogramas fueron realizados cuadro por cuadro en Flash, en donde se tenía que animar el movimiento anticipado justo antes de llegar a la posición final en que se

encuentra e pictograma, para ello se tuvo que checar varias referencias de videos donde aparecieran personas jugando cada uno de los deportes para así animar de una manera mas realista la forma en como se mueve una persona real en cada disciplina, por cada pictograma eran alrededor de 20 o 25 cuadros para así presentarlos cada uno con duración de 1 segundo.

De los proyectos con más dedicación y más importantes que realicé fueron las animaciones de piezas de "texto animado" para la nueva temporada que se estrenó a mediados del 2011 del programa El Letrero. Éste programa dura una hora, una vez a la semana, cada semana muestra una temática en donde muestran textos literarios y autores que se enfocan en ese tema, lo que realizo aparece en una parte del programa en donde se muestra un fragmento animado del texto de un libro o un poema que es narrado por una voz en off. A mí me indicaban el texto que debía animar por escrito, y la voz en off, yo tenia que buscar o crear los gráficos que fueran de acuerdo a la época, el autor, al libro, en algunas ocasiones tuve que leer los textos completos para darme una mejor idea contextual y así ir haciendo bocetos para empezar a crear los planos, las imágenes y componerlas con movimientos además de acompañar con tipografía las partes importantes del texto que coincidieran con la voz, cada pieza me tomaba realizarla alrededor de 2 a 4 días, y debía esperar a que fuera aceptada por el productor. Entre las piezas que realicé están:

Programa 1 La hija del Capitán

En esta animación se muestra cómo un hombre le relata a otro la historia de un cuervo que conversa con un águila y hablan de la carroña y el robo.

Programa 3 Wordsworth

Esta animación muestra de forma metafórica un poema del inglés Wordsworth en donde hace referencia a que el niño es padre del hombre, tema principal de éste programa.

Programa 3 Lao Tse

Esta animación muestra un fragmento del Tao Te ching, en donde se habla de la manera en que gobernaban los grandes en el antiguo oriente y mostraba la forma en cómo debían gobernar para tener a sus seguidores en armonía.

Programa 4 Leonard Cohen

Esta animación es un poema de Leonard Cohen de "La energía de los esclavos" en donde se pregunta dónde encontrar los poemas que lo arrastraron a la poesía y lo alejaron de todo lo que amaba, usando imágenes del mismo poeta.

Programa 5 Mosquitos

Es el fragmento de uno de los libros de William Faulkner, en donde se mencionan a estos insectos, que es el tema principal del programa.

Programa 7 Li Bai

Es una animación con tono oriental, de un fragmento del poema chino "Bebo solo a la luz de la luna" donde se muestra a Li Bai, bebiendo sólo invitando a la Luna que le hace compañía en una noche junto a un lago.

Programa 10 Comidas Profundas

Es una animación de un fragmento del inicio del libro con el mismo nombre, del autor cubano Antonio José Ponte en donde el personaje principal habla de el mismo mientras escribe en una mesa con mantel de comidas, que no tiene comida.

Programa 11 El Capote

Esta animación es un fragmento de El Capote del ruso Nikolai Gogol, que trata el tema de los perdedores, en donde al personaje principal se le rompe su capote y lo lleva a reparar, pero es inútil repararlo, pues es inservible.

Programa 11 Final de partida

Pertenece al mismo programa de los perdedores, en este se muestra un fragmento de una obra de teatro escrita por Samuel Becket.

Programa 15 120 días de Sodoma

Esta animación muestra un fragmento de este libro de el Marques de Sade en donde se describe a uno de los personajes mas perversos y viles que disfrutan de hacer el mal.

Programa 16 Historias de Cortesanas

Es una animación del libro del japonés Saikaku en donde relata el amoroso encuentro de una cortesana con un hombre.

Programa 18 Zoo de Cristal

Es una animación del libro semiautobiográfico de Tennessee Williams, en donde se muestra una de las partes más importantes del libro, en donde la protagonista rompe el unicornio de cristal, su favorito, y lo supera con madurez, aceptando que ella debe hacer igual con su actitud.

Programa 19 Carta de una desconocida

Esta animación es el inicio de este libro de Stefan Zweig que habla de un amor anónimo de una mujer hacia un hombre que jamás la conoció, que es confesado en una carta.

Para el mismo programa de El Letrero también realicé Reportajes, piezas más complejas que consistían en ilustrar el reportaje de uno de los reporteros que describen una situación o un libro o autor relativo a la temática que se esté manejando, para ello me daban el guión, una voz en off del reportero y algunos fragmentos del reportero hablando parte del guión frente a una pantalla verde.

La tarea consistía en limpiar la pantalla verde para dejar con transparencia el fondo donde aparece el reportero y crear el escenario de manera digital dentro del programa, editando imágenes y componiendo, para luego emparejar el color y darle una pauta y estilo con la pátina de las imágenes que se me eran proporcionadas para acompañar el reportaje y darle cierto realce y credibilidad. Algunos reportajes que realicé fueron:

Programa 5 Reportaje Deleuze

En este reportaje se remonta en las cuevas de Altamira, se habla de la forma en como se representaban a los bisontes los animales, se enfoca en el caso de la garrapata que describe Gilles Deleuze, en donde se hace hincapié de que la vida de los insectos es más interesante, ya que es como otro mundo.

Programa 19 Reportaje Carta de una desconocida

El reportero hace una sinopsis del libro de Stefan Zweig en donde cuenta la importancia de un amor imposible y anónimo, confesado en una carta al hombre amado, por una mujer desconocida que acaba de morir y ha escrito la carta mientras yace muerto el cuerpo de su hijo, hijo de los dos.

Se me solicitó para la realización de piezas para el spot de: 100 años de Jorge Negrete, donde se realizó una breve entrada que introducía a una línea de tiempo de la vida de Jorge Negrete, mostrando los momentos más importantes de su vida, así como algunas imágenes representativas de él, se realizaron un back, y un par de piezas animadas que mostraban cada uno de los carteles de las películas en las que participó, al igual que otra animación de fotografías de sus películas. Los gráficos que realicé fueron vectoriales y las imágenes fueron proporcionadas por familiares del mismo Negrete. Este material fue presentado en el ciclo de cine dedicado a él mismo en la Cineteca Nacional.

Por motivos de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México el canal 22 dedicaba un mes para cada estado de la república, y durante ese mes aparecían plecas pop durante las transmisiones, realicé la pleca de Veracruz, son Jarocho.

También colaboré con la elaboración del vestido de pantalla para el programa de opinión política llamado Reflexiones sobre la democracia en México, desde la elaboración del concepto gráfico, logotipo, entrada, pleca, back para créditos, continuamos y regresamos. El programa en sí es serio, y se me pidió que los gráficos fueran muy dinámicos y coloridos, sin romper en lo divertido. Primero se bocetó la identidad del programa, haciendo varios logos, formas, palabras clave y se unió todo eso para crear el vestido de pantalla.

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS

Yo creo que logré cumplir mi objetivo, incluso siento que personalmente avancé demasiado, más de lo que esperaba, gracias a la dedicación que le preste a la realización de cada trabajo que se me otorgó, aprendí muchas cosas a organizar mejor el tiempo y la realización de cada pieza y especificar o detallar de una manera ideal con mucha mayor facilidad que antes.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES OBTENIDOS EN EL PROYECTO

Realizar el servicio social en esta empresa, fue una gran oportunidad para aprender y crecer en la experiencia laboral de crear diseño gráfico en movimiento, fue agradable trabajar con producción y proyectos reales y recibir ayuda y consejos de los compañeros de trabajo.

RECOMENDACIONES

Después de egresar de la UAM-Xochimilco ya tenía los conocimientos básicos de animación y motion graphics, además del conocimiento de diseño gráfico en general. En cuanto al manejo de Software manejaba muy poco, pero lo necesario para aprender más, ya que aquí en el Canal 22 aprendí una gran variedad de cosas nuevas. En cada trabajo hice aportes de mis conocimientos que ya traía, pero siento que fue mas lo que aportaron hacia mi dichos trabajos.

Fue difícil entrar a realizar mi servicio social en ésta emresa, ya que no contaba con la calidad que exigen, sin embargo por mí parte hice nuevo material y gracias a eso pude entrar en una segunda oportunidad, el material escolar que realicé no fue suficiente; los profesores

deberían ser más exigentes y realizar proyectos reales para subir la calidad de los proyectos académicos.

Sugiero que en la carrera se abra un espacio más específico para todo lo que engloba animación o que se proporcionaran cursos separados de: animación 2d, animación 3d, motion graphics, VFX; ya que un trimestre o dos no son suficientes para aprender lo básico de cada una de estas diferentes ramas además de que existen muchos programas para realizar cada cosa y no es tiempo suficiente para explorar cada una de las herramientas.

Sería bueno tomar en cuenta los concursos de cortometrajes y así participar como grupo en un proyecto real, representando a la Universidad, eso mismo ayudaría bastante a promovernos como una escuela de calidad y así la gente que quiere seguir aprendiendo cosas del medio y facilita su entrada en empresas que exigen más calidad. Ya sea para servicio, prácticas o trabajo.

MUESTRA BREVE DE MI TRABAJO EN CANAL 22

<http://www.youtube.com/watch?v=Fy9QXb9Mlrw>