

Arq. Francisco Harold Alfaro Salazar
Director de la División
Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

TV UNAM

Subdirección de Información

Periodo: 01 de febrero al 21 de agosto de 2024

**Proyecto: Producción y realización de
material audiovisual, arte digital y redes sociales**

Clave: XCAD000917

Responsable del proyecto: Mtra. Amira Scherezada Pastrana Tanus

Asesor interno: Mtro. Armando Jesús Alva Lomelí

Geovana Maricela González Torres
2193033299

Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 66491865
Cel.: 5525361202

giogonzalez0402@gmail.com

Mtra. Amira
Scherezada Pastrana

Victor Mariña

Geovana Maricela
González Torres

Introducción

Este informe se elaboró con la finalidad de exponer las actividades que realice durante el periodo de prestación del servicio social el cual comprende del 01 de febrero de 2024 al 21 de agosto del mismo año. Concluir el servicio social, no solo es uno de los requisitos más importantes para obtener el Título Profesional, sino que también permite la práctica de distintas actividades afines a la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y así acreditar los conocimientos prácticos y teóricos adquiridos durante el periodo académico de dicha licenciatura.

Llevar a cabo un proyecto para la validación del servicio social, me ayudará a perfeccionar mis conocimientos y habilidades con ayuda de las actividades y el apoyo del asesor interno encargado.

Objetivo general

Durante la prestación del servicio social en TV UNAM se pretende hacer un intercambio de conocimientos y habilidades que permitan seguir promoviendo el contenido cultural que transmite la televisora.

Actividades realizadas

Durante el servicio social en TV UNAM realicé actividades que estuvieron estrechamente relacionadas con mi carrera y específicamente con el área terminal en la que estuve, medios audiovisuales, ya que en el área de trabajo de TV UNAM en la que fui asignada, se me dio la oportunidad de apoyar con un video documental llamado "El hombre de negro".

Este proyecto refleja el trabajo de Helio Flores, un caricaturista mexicano que destaca por dedicar parte de su vida laboral a la producción de cartones políticos que eran publicados en el periódico, El Universal. Con su reciente retiro, se vio la oportunidad para producir este documental en el cual se plasma su trabajo, el cambio y progreso que Flores logró con el paso del tiempo.

Características generales del proyecto:

- Video documental de aproximadamente 1 hora de duración, dirigido al público que disfruta de las ilustraciones del caricaturista y/o ha seguido su trayectoria.
- El documental comprende de dos entrevistas, ambas de épocas distintas de la vida del caricaturista (pasado y actual).
- Para ilustrar el documental se muestran los cartones políticos del caricaturista en imagen y animaciones cortas que fueron desarrolladas en programas de animación en 2D, Toon Boom Harmony y After Effects, así como Photoshop y Premiere para edición de imagen y video.

Actividades específicas:

Para la ilustración de las entrevistas, narraciones y puentes musicales del documental, realicé animaciones de los cartones políticos e ilustraciones que el caricaturista tiene publicados en 3 de sus libros.

1. Patatús

Es un libro dirigido al público infantil en el que ilustra la historia de patatús, un pequeño curioso y aventurero que va atravesando por distintas situaciones e interactuando con personajes muy peculiares. Una característica de este libro es que no cuenta con texto, pero te proporciona una historia partiendo de las ilustraciones, lo cual se presta a que el lector le de su propia interpretación a la historia que Helio ilustra. De dicho libro, realicé dos secuencias animadas en las que se puede ver a patatús interactuando con algunos de los personajes como el arlequín y el ave. Ambas secuencias fueron colocadas al inicio y final del bloque de la entrevista en la que Helio Flores nos platica a cerca de este libro y como la gente, específicamente los niños, recibieron esta publicación en el año 2020.

2. Nuestra Democracia

Este libro es una compilación en su mayoría de los cartones políticos que Helio ha realizado a lo largo de su carrera, en este se pueden observar sus inicios en el arte del cartón político y como su estilo va evolucionando no solo en la parte gráfica, con sus achurados, el paso que da al utilizar en un inicio el blanco y negro a incorporar sutilmente el color en las ilustraciones o incluso el arriesgarse a utilizar algunas

técnicas de ilustración digital, sino también, en como aborda la política y el humor en cada una de sus publicaciones.

He de destacar que este libro fue una herramienta clave para mí, ya que me permitió desarrollar aproximadamente 16 animaciones con una duración de entre 6 – 20 segundos cada una, lo anterior dependía del contenido de la imagen y la interpretación que se le pudiera dar; al tratarse de ilustraciones que reflejaban distintas acciones, me permitieron experimentar y ejecutar movimientos como caminata o giro de cabeza, y esto a su vez me mantuvo en constante práctica y evolución en mi trabajo de animación.

3. El hombre de negro

Esta publicación de 2007 recopila historietas que Helio ha trabajado desde los años 60's hasta la actualidad, así como su emblemático personaje, el hombre de negro, personaje que fue desarrollándose con el paso del tiempo, pasando de un estilo amigable y muy caricaturista, a uno más serio y con aspecto adulto. Algo interesante que se descubrió durante el desarrollo del documental es que Patatús, el niño, era el hombre de negro ya en la adultez, y esto me permitió observar que Flores le dio una significación a todo lo que hacía, al final cada ilustración está estrechamente relacionada y aunque el mismo Helio dice no haber tenido un estilo de dibujo de inmediato, su estilo resultó único e interesante en muchos aspectos de diseño y contenido.

De este libro, salió el nombre para el documental, ya que para muchos el hombre de negro se tratase de Helio. En cuanto a animación, con algunas de sus ilustraciones pude realizar una entrada para el documental, se trata de una combinación entre animación y un video de acción viva de Helio, la entrada quería representar una invitación al mundo o a la vida de Helio y sus caricaturas.

El proceso para realizar una animación generalmente era el siguiente:

1. Escanear el cartón o ilustración de los libros de Helio Flores, dichos libros se me proporcionaron desde mi llegada al servicio por mi asesor, Victor Mariña.
2. Una vez escaneado, la imagen se trabajaba por capas en Photoshop, dependiendo del tipo de movimientos en la animación era la cantidad de capas que debía sacar del dibujo.
3. Se exporta el archivo PS en el programa de animación, TB Harmony o After Effects, dependiendo las necesidades de la animación, era el programa al que se exportaba.
4. El audio y la integración de las animaciones al proyecto general con las entrevistas del caricaturista eran trabajo de mi compañero de servicio, trabajo del cual me hacían parte dejando que expresara mis ideas y opiniones al respecto.

Realice dos secuencias animadas en 2D con la técnica de Motion Graphics:

- **Biografía del caricaturista**

Para presentar y conocer un poco más de la vida de Helio, se realizó una semblanza en la que se utilizó voz en off mientras la animación con motion graphics iba complementando la narración. El uso de esta técnica de animación fue perfecto para este bloque ya que permitió presentar información de una manera más simple y atractiva visualmente.

- **Exposición de sus cartones**

Parte importante de realizar un documental donde se habla de un artista, es sacar a relucir su trabajo y su trayectoria. Es por ello que llegó un punto del proyecto donde las animaciones servían, pero también se necesitaba mostrar el trabajo del caricaturista sin una intervención de animación, es decir, mostrar tal cual sus obras como imagen fija. Por lo tanto, realice una secuencia donde se pudieran visualizar algunos de sus trabajos con ayuda de transiciones y un ritmo que permitiera apreciarlas sin llegar a ser cansado o aburrido para el espectador.

Actividades complementarias

- **Zabludovsky**

Durante el servicio, se presentó la oportunidad de asistir a grabaciones y poder observar el desarrollo de entrevistas en set, así como diversas tomas en locación, como en el Colegio de México y las torres de Mixcoac para el documental del arquitecto Abraham Zabludovsky.

A su vez, realice en Photoshop recortes de imágenes de algunos edificios y correcciones de color para lograr un montaje de video en el fondo. En cuanto a animaciones realice de planos e isométricos para complementar e ilustrar las narraciones en el documental.

- **Helio Flores**

Para el documental de Helio Flores fue de gran importancia la investigación, es por ello que también realice una búsqueda de sus trabajos para poder obtener el mayor contenido posible de acuerdo a su trayectoria y así poder ilustrar el video.

En la segunda semana de agosto, se realizó una exposición del trabajo de Helio en el complejo cultural Los Pinos, donde asistieron algunas televisoras y personas de prensa, entre ellas TV UNAM, con quienes pude asistir para presenciar la inauguración de la exposición y conocer a Helio Flores en persona, fue una experiencia maravillosa y de la que estoy sumamente agradecida con mi supervisor por la invitación.

El proyecto está programado para publicarse antes de finalizar el año 2024 y será transmitido por el canal de televisión de TV UNAM y por el canal de YouTube.

Metas alcanzadas

1. Logré adaptarme al entorno y ritmo de trabajo del área en la que fui asignada, mi asesor fue la clave para dicho logro ya que siempre me sentí motivada y alentada a realizar mi trabajo, por ello agradezco las opiniones respecto a mi trabajo y el apoyo que siempre me brindó.
2. Mejoré la calidad de mis animaciones en cuanto a movimientos que durante la universidad se me dificultaban, al día de hoy tengo la práctica y el conocimiento para ejecutarlos.
3. Logré un mejor manejo de los programas de animación, Toon Boom Harmony y After Effects, sobre todo el segundo, tuve la oportunidad de explorarlo más y puedo afirmar que ahora reconozco con mayor facilidad las herramientas que ofrecen ambos programas, y que mis habilidades con el uso de estos mejoraron notablemente al hacer una comparación entre mis trabajos realizados antes y durante el servicio social.
4. Obtuve conocimiento sobre cómo es trabajar en una televisora que está enfocada en la transmisión de programas culturales y que van dirigidos principalmente a una comunidad estudiantil.
5. Gracias a las personas que estuvieron en mi área de trabajo pude ser objetiva con mis decisiones de diseño y logré comunicar mejor mis ideas.

Resultados y conclusiones

Realizar el servicio social en TV UNAM fue una experiencia que me impulsó a seguir trabajando en la animación 2d, pues la producción y la practica fueron constantes y llenas de retroalimentación tanto de mis jefes como de mis compañeros, siempre

estuve abierta a recibir críticas constructivas y estas fueron la clave para mi crecimiento tanto personal como laboral durante estos meses de servicio.

No solamente fue la parte laboral que puedo destacar sino también agradezco el ambiente en el que fui recibida, todos los trabajadores siempre te acogen con una sonrisa y un saludo, sin olvidar a mis asesores y compañero de oficina, que gracias a ellos pude desenvolverme y sentirme cómoda realizando mi trabajo.

Formar parte de la producción del video documental, El Hombre de Negro, para el caricaturista Helio Flores, me genero conciencia de la importancia del trabajo en equipo y cumplir con tu rol dentro de él, y a pesar de que solo me enfoque en un proyecto, me siento segura de mis conocimientos y el trabajo que puedo ofrecer con ellos, reconociendo que mantenerte en constante practica y aprendizaje es fundamental para lograr tus objetivos.

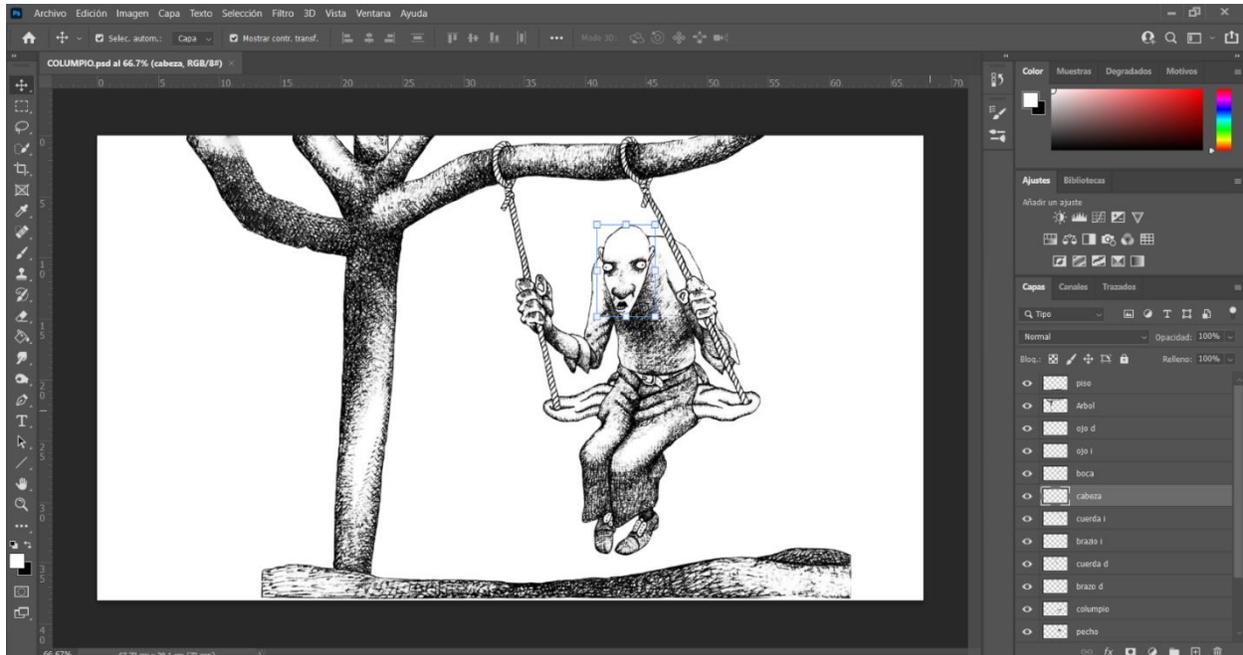
Recomendaciones

Cumplir con las horas de servicio social es el objetivo principal de muchos, pero solo eso, cumplir con 480 horas, y nos olvidamos de la experiencia y el aprendizaje que te puede aportar el lugar en el que decidas realizarlo. Es por ello que yo destaco a TV UNAM por darnos a muchos estudiantes de la UAM, la oportunidad de realizar el servicio social permitiéndonos desenvolvernos en el área de nuestro interés.

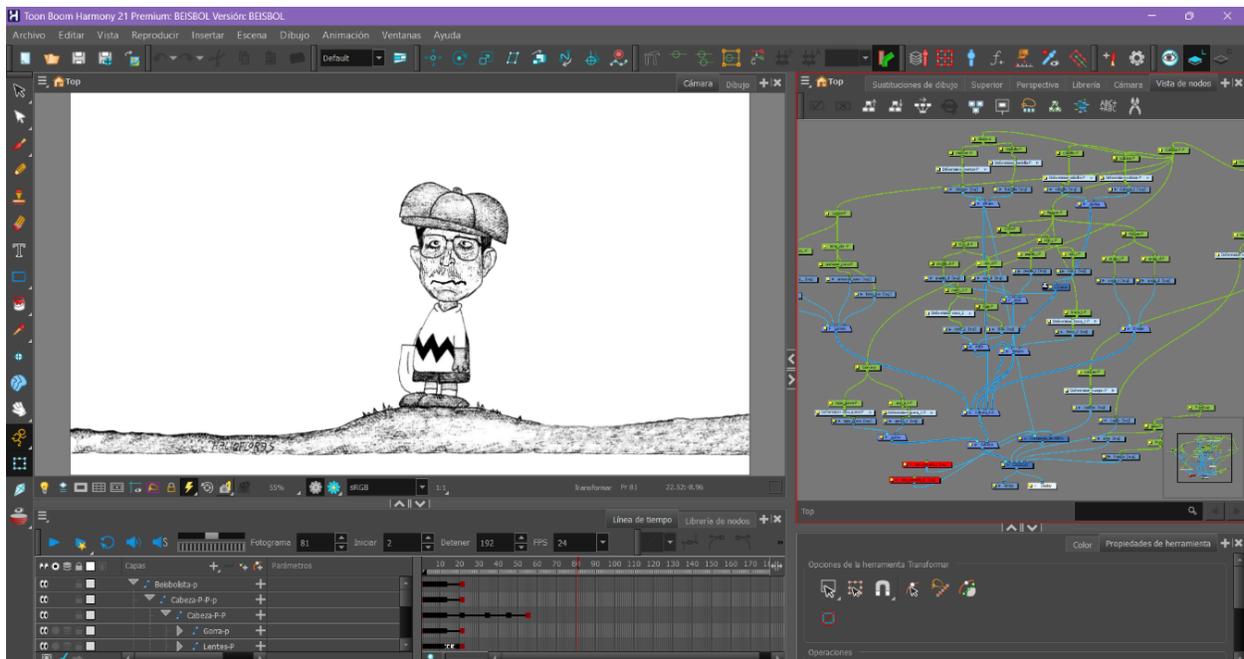
Bibliografía

- Flores, H., & Monsiváis, C. (2007). *El Hombre de Negro*. Fondo de Cultura Económica USA.
- Flores, H. (2020). *Aventuras extravagantes del infante Patatús*.
- Helio Flores, *Nuestra democracia*. (2022b).

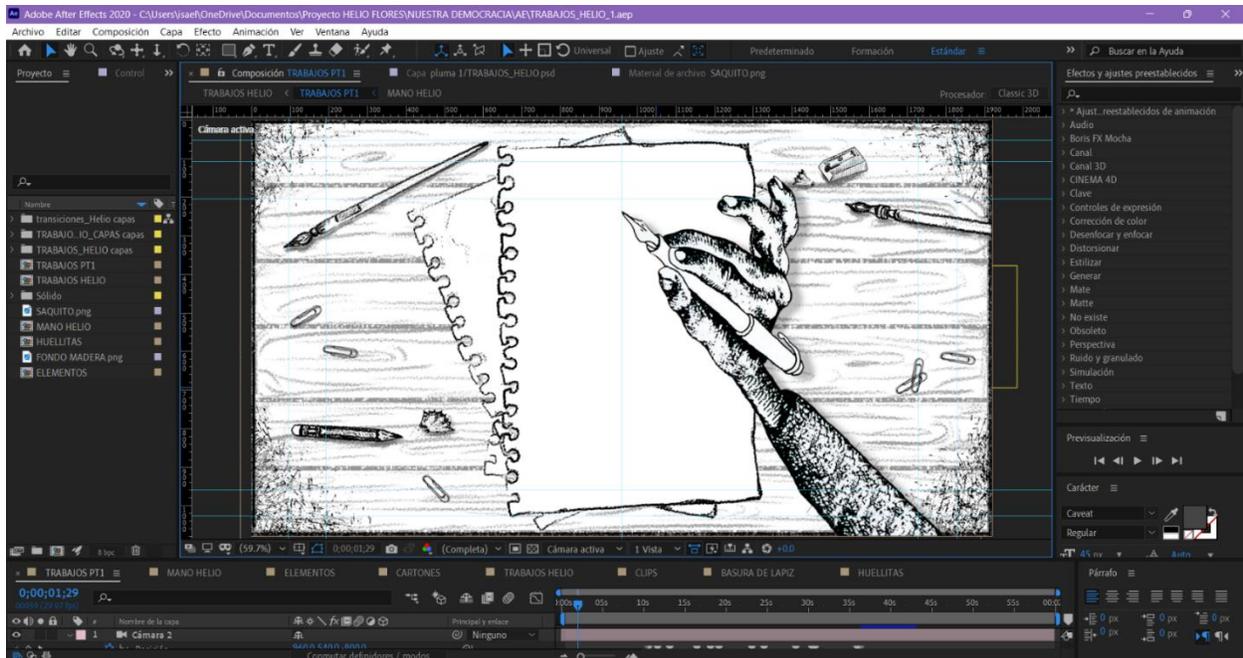
ANEXOS

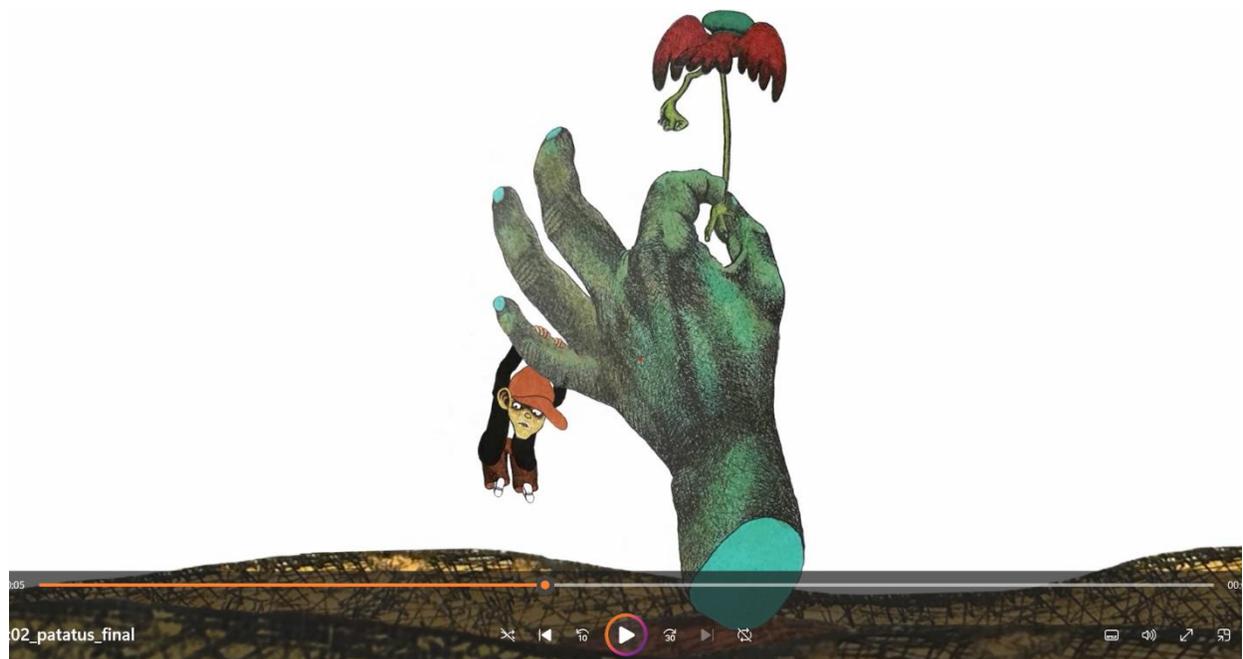
Captura de pantalla del trabajo por capas de las ilustraciones en Photoshop

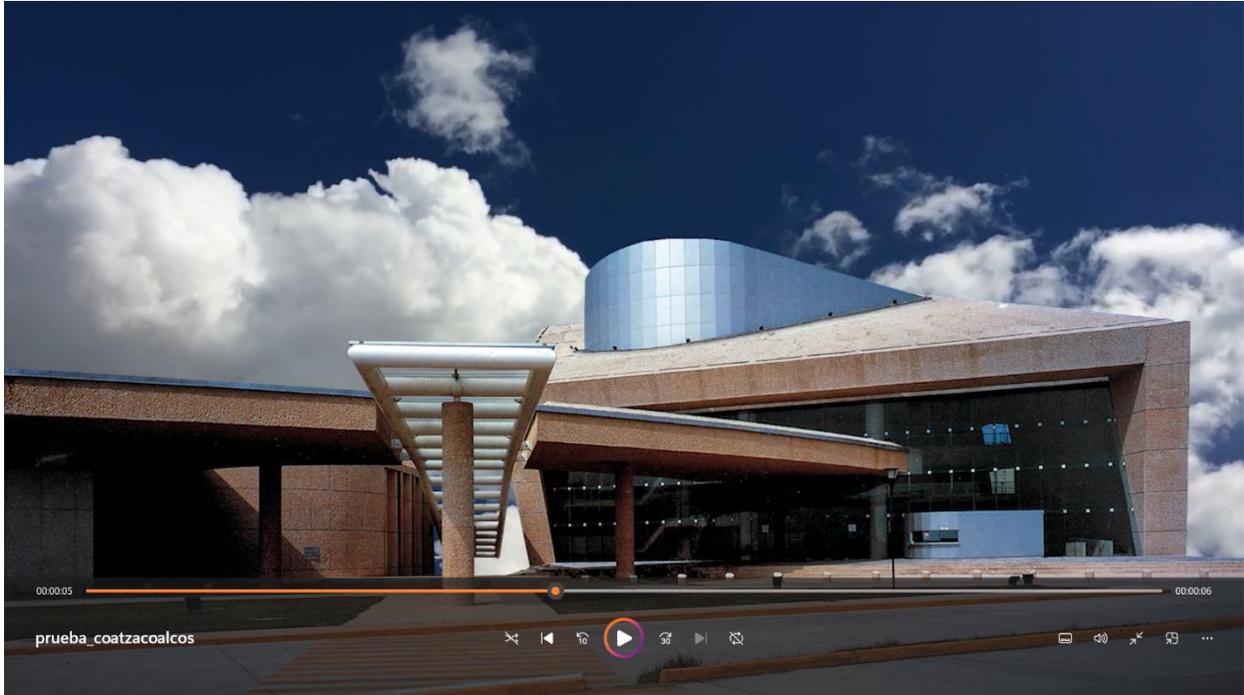
Captura de pantalla del programa de animación Toon Boom Harmony

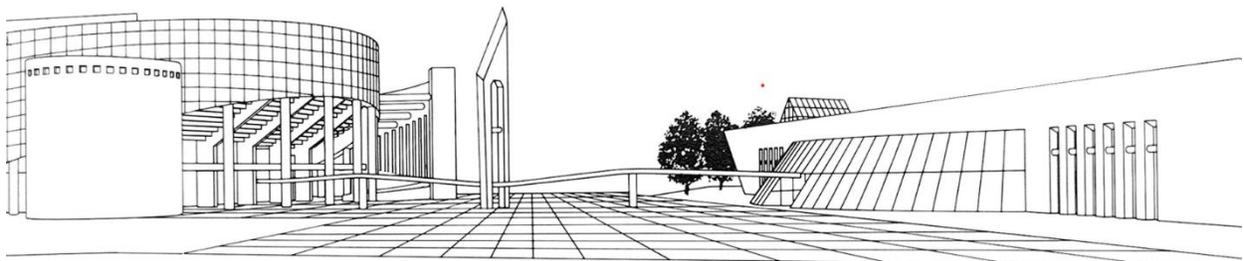
Captura de pantalla del programa After Effects donde se trabajaron animaciones como la entrada, semblanza o compilación de cartones políticos del caricaturista.

Captura de pantalla de la secuencia de animación del libro Patatús

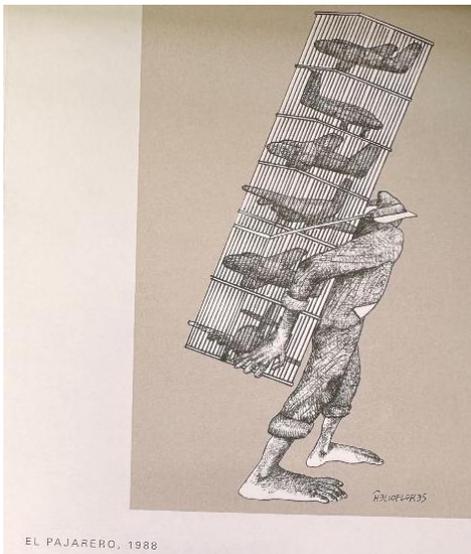

Trabajo de edición, recorte y corrección de color para el proyecto de Zabudovsky

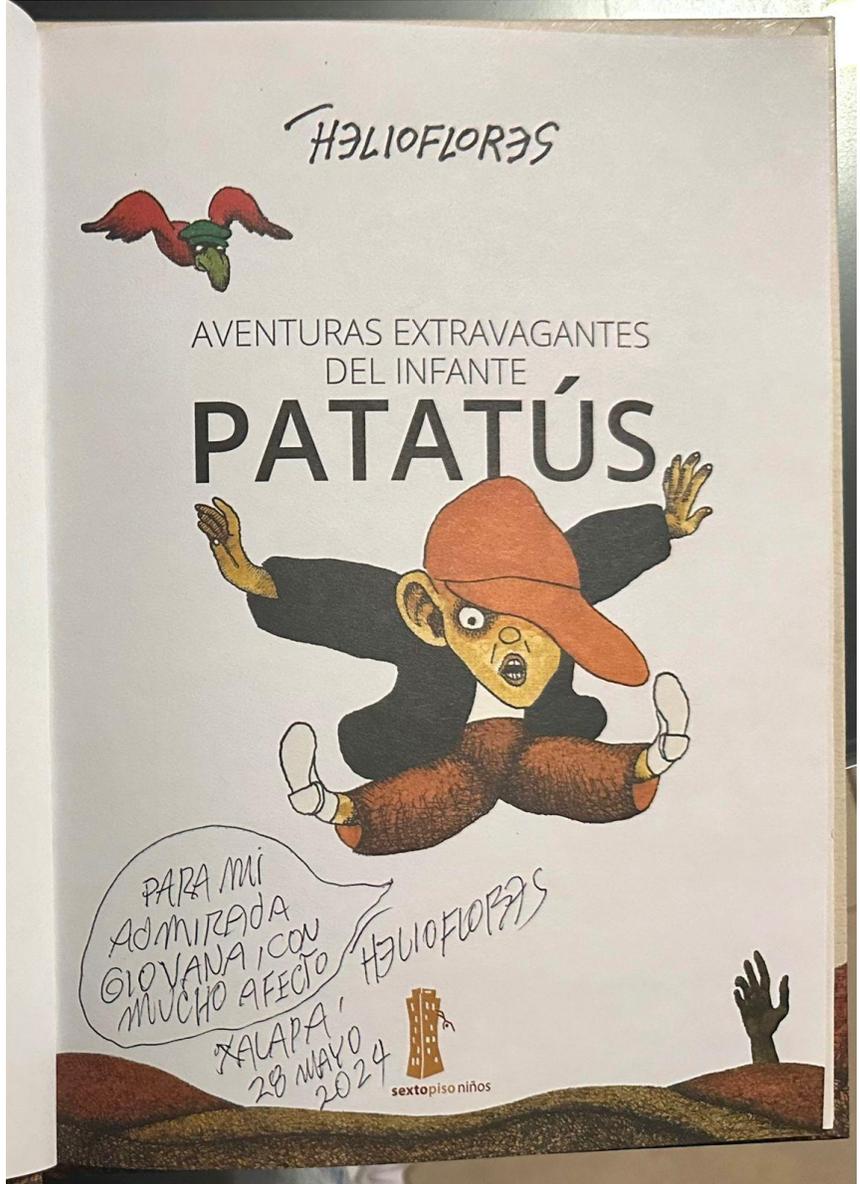

Centro de convenciones y polyforum
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Animación de imágenes, las líneas emergen del espacio en blanco para formar los planos e isométricos de la arquitectura de Zabudovsky.

EL PAJARERO, 1988

Material impreso con el que se trabajó para ilustrar el proyecto de Helio Flores.

