

Dr. Francisco Javier Soria López
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

Informe Final de Servicio Social

Procesos de Diseño de Imagen Conceptual y Animada para Televisión, Cine y Nuevos Medios

Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica

Periodo: 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2021

Proyecto: PROCESOS DE DISEÑO DE IMAGEN CONCEPTUAL Y ANIMADA PARA TELEVISIÓN, CINE Y NUEVOS MEDIOS

Clave: XCAD000864

Responsable del proyecto y asesor: Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado

Ernesto López Vicencio

Matrícula: 2153064578

Teléfono: 55 1315 0612

Celular: 55 4188 5945

Correo: biendichobiicho@gmail.com

Contenido

- **Introducción**
- **Objetivos**
- **Actividades realizadas**
- **Metas alcanzadas**
- **Resultados**
- **Conclusiones**
- **Recomendaciones**
- **Bibliografía y Referencias**
- **Anexo**

Introducción

Para finalizar los estudios de Licenciatura, la Universidad nos solicita realizar un servicio social con un determinado número de horas en algunos de los proyectos vigentes en dicho momento, esto para poner en práctica lo aprendido y continuar con dicho aprendizaje y prepararnos para la vida fuera de la vida como estudiante.

En el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de noviembre del 2019 y el 15 de noviembre del 2021 tuve la oportunidad de realizar mi servicio social, correspondiente a la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, en el proyecto "Procesos de diseño de imagen conceptual y animada para televisión, cine y nuevos medios" a cargo del Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado quien es el coordinador de la misma carrera en la UAM-X, por lo que tuve la oportunidad de apoyarlo con algunos proyectos que se estaban trabajando en el momento, así como con algunas actividades de la coordinación.

Esta fue una excelente oportunidad para conocer una forma de trabajar sin ser estudiante, donde se tienen que aplicar las habilidades adquiridas durante la carrera y se tendrán que cumplir metas y dar resultados además de trabajar en equipo en favor del avance del proyecto asignado.

Igualmente pude observar el gran trabajo que se requiere para ser un buen coordinador de la carrera y que si bien no es fácil y tiene muchas responsabilidades, es posible realizarlo con pasión y entusiasmo por apoyar a los alumnos en su estadía en la universidad y su tiempo en la carrera.

Objetivos

Como objetivo general del proyecto se tiene el brindar apoyo al Mtro. Padilla en los proyectos que tiene vigentes donde podremos conocer los procesos de diseño y animación para diferentes medios desde el punto de vista de un profesional, así mismo mejorar como diseñadores y poner en práctica lo aprendido en la carrera cursada.

Mis objetivos personales durante este servicio fueron:

- Conocer el ámbito laboral fuera de la vida de estudiante.
- Obtener experiencia sobre las diferentes formas de trabajar en la industria de la ilustración y animación de forma profesional.
- Cumplir con las tareas asignadas por el Mtro. Padilla en los diferentes proyectos.
- Proponer ideas eficientemente para el proceso de diseño.
- Brindar apoyo al Mtro. Padilla en las actividades de la coordinación donde él no pudiera estar presente todo el tiempo.

Actividades realizadas

Las actividades mencionadas a continuación fueron realizadas en su mayoría en compañía de mi compañera Adriana y con la asesoría del Mtro. Padilla.

Guión Un pequeño regalo para ti

Un pequeño regalo para tí es un cortometraje animado realizado con la técnica de pixilación y stop motion con objetos por el Mtro. Padilla como Director, este cortometraje no contaba con un guión escrito por lo que se nos encomendó escribirlo para terminar este proyecto, este cortometraje fue exhibido en festivales internacionales como lo son "Narfco film festival series" 2021 donde resultó ganador, "Festival Internacional de animación StopMotion MX" 2019, "Great Lakes International Film Festival 2019", "13th International Children's Film Festival Bangladesh 2020", entre otros.

Guión Cinco Murales

Cinco Murales es un cortometraje realizado mayormente por el Mtro. Padilla como Director y otros compañeros de donde se realizan murales en el último piso del edificio R, este

cortometraje fue realizado a base de fotografías, con las técnicas de pixilación, stop motion con objetos y animación 2D por alumnos de la carrera durante los meses de febrero a abril del 2012. Igualmente no se contaba con un guión por lo que se redactó el guión del mismo. Este fue exhibido en el Auditorio Jesus Virchez ubicado en el mismo edificio así como en festivales como "SHORTS MEXICO: Festival Internacional de cortometrajes de México" 2020, "StopMotion MX" 2020 y en el "Festival Pantalla de Cristal", México, 2020 siendo finalista como mejor animación del año y mejor edición del año.

Montar y desmontar exposición en galería del pasillo

Como parte de apoyo al Mtro. Padilla en sus diversas responsabilidades, apoyé en el montaje y desmontaje de la exposición "De ida y vuelta" del colectivo "Scepia" que fue una exposición retrospectiva de los trabajos de la Mtra. Martha Flores entre otras exponentes que tuvo lugar en la Galería del Pasillo ubicada en la planta baja del edificio R a principios del año 2020.

Captura de material fotográfico para Murales R

Se realizó la captura de fotografías para una secuencia del cortometraje "Murales R" donde se guía al espectador desde la entrada de la Universidad hasta el Edificio R donde tiene lugar el resto del cortometraje.

Revisión y selección de material

Se revisó el material capturado por nosotros y algunos otros de nuestros compañeros durante la realización de los murales, esto con el objetivo de tener una idea general del cortometraje y poder seleccionar el material que se seguiría utilizando en futuras etapas del proyecto así como el orden del mismo para posteriormente elaborar un esquema donde se mostraba nuestra visión del cortometraje para poder seguir trabajando en este.

Ensamblaje de material seleccionado

Se realizó el ensamblaje en After Effects de todo el material capturado y seleccionado sobre el cortometraje "Murales R" para poder mostrarle al Mtro. Padilla nuestra visión del mismo y poder empezar con la edición.

Character sheets para animación

Como parte de animación tradicional del cortometraje "Murales R" se realizaron character sheets donde se podrían ver los diferentes personajes que serían animados en algunas secuencias. Estos personajes estarían interactuando con los alumnos que están realizando los murales. Esto fue realizado con referencias de los principios básicos de animación tradicional que se muestran en el libro de Richard Williams "The Animator's Survival Kit (2001)". (1)

Estabilización de fotogramas y retoque de color

Durante el periodo del servicio social que se tuvo que realizar a distancia por la situación de la pandemia ocurrida, se me encomendó estabilizar los fotogramas que serían utilizados para poder obtener un resultado óptimo en el cortometraje.

Esto fue realizado en After Effects donde aplicando los efectos correspondientes de estabilización y deformación, revisé fotograma por fotograma fui seleccionando los puntos de anclaje necesarios para que el programa pudiera realizar una correcta estabilización de los fotogramas y obtener un resultado lo más cercano posible al que se obtendría si el material hubiese sido capturado con el uso de un tripié.

Así mismo realicé el retoque de color en los fotogramas que fueran necesarios para brindar armonía a las secuencias y poder sacar el máximo provecho de estas.

Propuesta de un estilo gráfico para el proyecto

Como parte del proceso de rotoscopiado de los fotogramas del cortometraje "Murales R" se realizaron propuestas de estilos gráficos para obtener el resultado planteado en la visión del Mtro. Padilla, misma que se nos explicó con referencias de diferentes profesionales como lo son Olof Storm en "Sensations (2019)" y Dorota Kobiela en la dirección de "Loving Vincent (2017)", Siqi Song en "Sister (2020)", Matthew A. Cherry en "Hair Love (2019)" y Alexander Petrov en "The Old Man and the Sea (2000)".

El estilo gráfico que mejores resultados brinda al proyecto fue el propuesto por mi compañera Adriana, mismo que se nos explicó detalladamente para su implementación en el material a trabajar.

Creación de pinceles para Photoshop

Como parte del estilo gráfico desarrollado para el proyecto, se necesitaron pinceles de Photoshop que pudieran brindar los resultados obtenidos por mi compañera Adriana en otra aplicación, para que cualquier persona que trabaje en este cortometraje en el proceso de rotoscopiado pudiera aplicar el estilo gráfico requerido, creé un par de pinceles para Photoshop donde se tienen las características de dinámica de forma, dispersión, textura, transferencia y suavizado necesarias para cortometraje.

Creación de rotoscopios

Una vez teniendo definido el estilo gráfico y los pinceles necesarios, se inició el proceso donde se realizaron los rotoscopios de diferentes secuencias de fotogramas del cortometraje. (2)

Los rotoscopios fueron revisados por el Mtro. Padilla en diferentes ocasiones en reuniones mediante Zoom donde nos hacía observaciones y correcciones además de mostrarnos el siguiente material con el que seguiríamos trabajando, desde la estabilización hasta el rotoscopiado del mismo para posteriormente ser editados con el resto del material.

Metas alcanzadas

En este tiempo realizando mi servicio social pude cumplir con mis objetivos personales exitosa y satisfactoriamente así como conocer diferentes procesos de diseño y animación del Mtro. Padilla y otros profesionales que nos sirvieron como referencia al momento de realizar propuestas de diseño y estilos gráficos.

Tuve la oportunidad de apreciar el gran trabajo del Mtro. Padilla en su labor como coordinador, docente y asesor de servicio social donde con dedicación y entusiasmo siempre está en disposición de ayudar y orientar a los alumnos en su proceso educativo así como cumplir con sus amplias responsabilidades administrativas de la coordinación, ya sea presencialmente o bien a distancias por las circunstancias actuales de la pandemia.

En el proyecto del cortometraje "Murales R" que si bien no se ha concluido, pude participar desde una etapa temprana en donde pude entender la visión del Mtro. Padilla sobre el cortometraje, pude poner en práctica habilidades obtenidas durante la carrera cursada como lo son creación de personajes, ilustración, estabilización de material en plataformas

digitales, creación de herramientas para ilustrar, así como la edición del material trabajado para su óptima visualización.

Igualmente pude obtener conocimiento sobre el proceso de creación de un cortometraje y ver el gran trabajo realizado por los compañeros de otros grupos mismo que muchas veces no es apreciado por las demás generaciones pues nuestro tiempo en la carrera es tan corto que no nos permite ser conscientes de todo el trabajo realizado en la carrera por diferentes personas desde alumnos hasta docentes y administrativos, mismo trabajo que se ve reflejado en las paredes del Edificio R de CyAD.

Resultados

El cortometraje aún no está terminado debido a la cantidad de material que contiene, sin embargo se logró desarrollar un estilo gráfico que funciona muy bien con la visión del Mtro. Padilla y se podrá seguir implementando en el resto del cortometraje por los compañeros que continúen integrándose, esto sin dificultad alguna pues el proceso ya fué detalladamente explicado e ilustrado además de que se crearon y brindaron las herramientas necesarias.

Trabajé en equipo con personas que no conocía de forma exitosa y pude conocer cómo son los procesos de diseño de diferentes profesionales y con diferentes técnicas de ilustración y aplicación de la ilustración en la animación en proyectos con diferentes necesidades de comunicación.

También pude aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante la carrera así como continuar aprendiendo en situaciones donde no hay margen de error ni lugar a equivocaciones pues el proyecto tiene que salir adelante sea cual sea la situación como lo es una pandemia donde el trabajo dejó de ser presencial y se realizó a distancia con las consideraciones necesarias, por esta razón el tiempo de realización del servicio social se vio alargado, pues las diferentes responsabilidades del Mtro. Padilla como coordinador y docente no siempre le permitían destinar todo su tiempo al proyecto, sin embargo logramos establecer un buen ambiente de trabajo y comunicación en el que siempre pude acercarme a consultar y resolver las dudas que tuviera sobre el tema que fuera.

Conclusiones

En conclusión es importante continuar con este tipo de proyectos pues dan un cierre a las actividades realizadas por compañeros durante el curso de sus trimestres, así mismo es un buen material para mostrar el trabajo realizado ante los compañeros que no tienen la oportunidad de ver el trabajo en su proceso ya sean de la misma carrera o bien del resto de la universidad e incluso de los espectadores de diferentes festivales alrededor del mundo.

Sobre la forma de trabajar en el servicio social aprendí que las cosas no siempre son como se nos enseñan en las diferentes asignaturas en la carrera, pues las necesidades de los proyectos siempre son tan diferentes como lo son los criterios de los directores o realizadores de los proyectos, además de que los tiempos de realización suelen ser mucho más largos que un par de meses, haciendo que la cantidad de recursos y costos necesarios sean muy grandes.

El servicio social me permitió tener una visión de nuestra carrera muy diferente a la que tenía antes de iniciarlo, donde las formas de trabajar son dictadas por los directores pues son ellos quienes tienen a cargo la visión del proyecto y todo el equipo trabaja para realizar de la forma más óptima posible el proyecto de principio a fin.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta las circunstancias vividas en este periodo de tiempo me queda claro que el trabajo en equipo ya sea presencial o a distancia siempre puede dar buenos resultados por lo que se necesita continuar con proyectos como estos para que los alumnos puedan conocer más formas de trabajo donde no hay lugar para equivocaciones y las necesidades y características de los proyectos son dictados por el director en favor de un equipo completo.

Facilitar todos los recursos posibles a este tipo de proyectos pues si bien en la Universidad se nos enseña a trabajar con otras disciplinas, no todas pueden ser encontradas en la misma área por la naturaleza de las mismas, como lo pueden ser la creación de un set para un cortometraje de stop motion o bien la musicalización de un proyecto, que si bien sí pueden ser realizados por los mismo alumnos de la carrera, se obtiene un mejor resultado en cuanto a costo y beneficio se refiere si se trabaja con gente de otras disciplinas que se pueden encontrar en la Universidad.

Bibliografía y Referencias Electrónicas

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.

Pietrov, 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=dacN7rBHLSw>

Storm, O. [Olof Storm] (11-08-2019). *Live Action to Animation - Character Animation Episode*

[video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IEVvpqbSqVM>

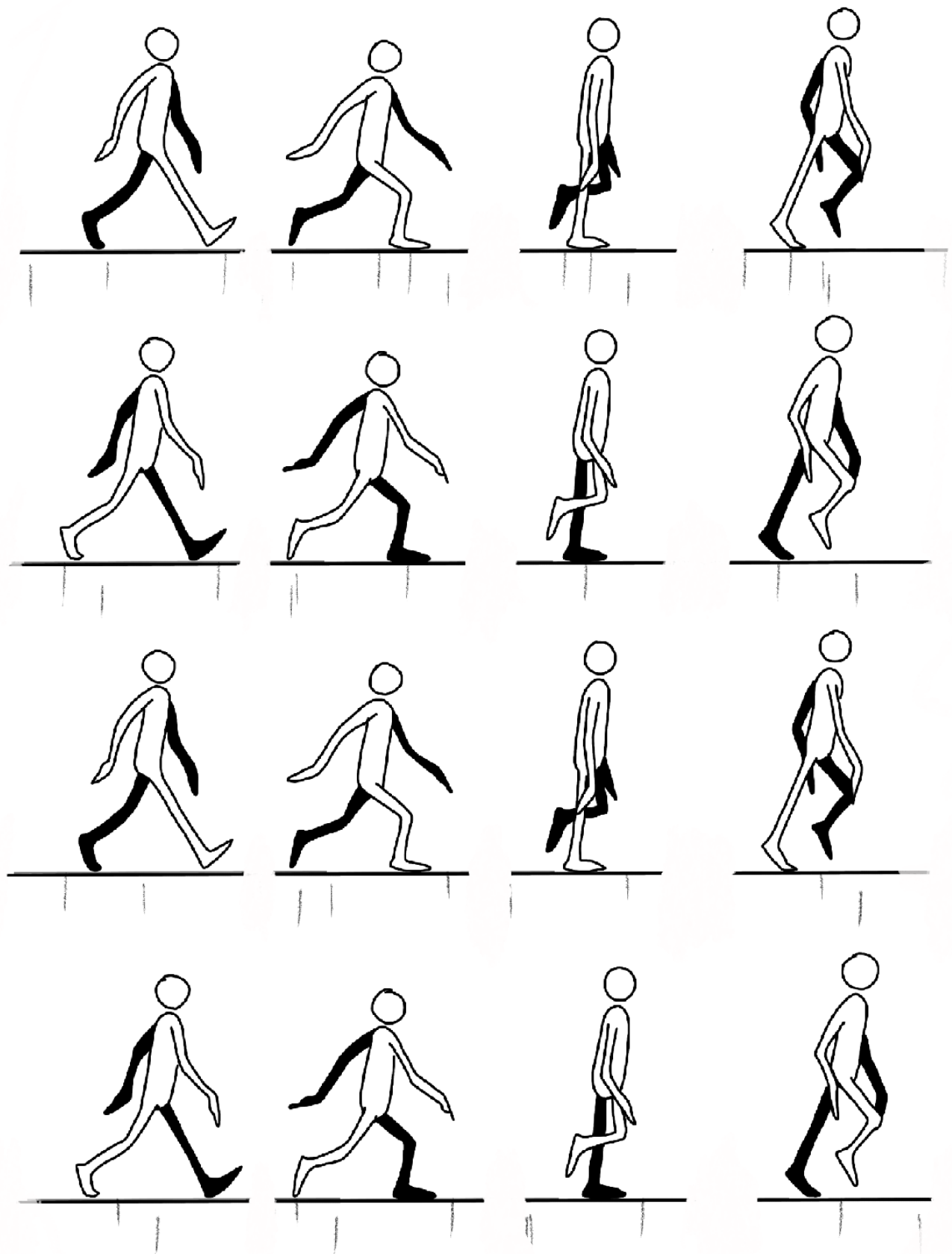
Storm, O. [Olof Storm] (01-07-2019). *Sensations (2019)* [video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=KQshCUkNaeE>

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

Anexo

(1)

(2)

