

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

Tesina

El diseñador gráfico en el proceso creativo y técnico
de un video documental

Que para obtener el título de:
Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta
Alfonso Alejandro Coronel Vega

Director de Tesina: Licenciado Adán Zamarripa Salas

México, D.F., 2010

AGRADECIMIENTOS

Esta tesina está dedicada a todas aquellas personas que han estado conmigo a lo largo de mi vida, a las que estuvieron desde el primer día que vi la luz y que no me acuerdo, a las que después me ayudaron a caminar y que ahora son parte de mi como yo de ellos.

Elfego Coronel, María de los Ángeles Vega, Rosalba Coronel, Eduardo Castañeda, Vania Ramírez por ser otra de las luces importantes en mi vida, Jorge Coronel, Fernanda Coronel, Sóstenes Coronel, Georgina Martínez, Miguel García, Rosa Idalia Coronel, Marlene Coronel, Gustavo González.

A mis maestros y profesores: Manuel Monroy, Adán Zamarripa, Sandra Soltero, Jorge Álvarez, Norma Calette, Noe Sánchez.

A mis compañeros: Sandra Lozano, Aline Martínez, Silvia Lovera, Víctor Lovera, Eric Mata, Alejandro Muñoz, Elidé Rangel, Abel Rodríguez, Olivia Sandoval, a Berenice Saldívar y Alejandro Espinosa "Kano" por mostrarme lo mejor que puedo ser, Maricarmen Camacho, Julio Vázquez "Chelas", Ricardo Colín "Kurtco", Luis "Cuper" Pérez, Rodrigo Zaragoza "Chacharas" y Luis Arceo en donde quiera que estés en el tiempo que prefieras.

A todas aquellas personas que no he mencionado no por falta de méritos sino por ineficiencia de mi memoria, pero que de seguro están tan en mí que si me faltaran en cualquier momento lo notaría.

A la Escuela Nacional de Artes Plásticas, A la Universidad Nacional Autónoma de México por acuñarme desde la preparatoria y ser mi alma, mi arma y mi fuerza.

Alfonso Coronel

Índice

Introducción	9	2.- El Ajolote	20
1.- El cortometraje	10	2.1.- El ajolote como anfibio	22
1.1.- Tipos de cortometraje	11	2.2.- Concepto y mitología	24
1.2.- El documental	12	2.3.- Relevancia cultural	26
1.3.- Preproducción	14	3.- El proyecto Axolotl	28
1.3.1.- Guión	14	3.1- Nace el proyecto Axolotl	28
1.3.2.- Productor ejecutivo	15	3.1.- Tema y concepto	29
1.3.3.- Productor o gerente de producción	15	3.2.- Preproducción	30
1.3.4.- Scouting	15	3.3.- Producción	33
1.3.5.- Breakdown	15	3.4.- Postproducción	34
1.3.6.- Permisos	15	3.5.- Publicaciones y promoción	35
1.3.7.- Director	15	3.5.1- El empaque DVD	35
1.3.8.- Director de fotografía	16	3.5.2.- El cartel	36
1.3.9.- Sonidista	16	3.6.- Premios y reconocimientos	36
1.3.10.- Staff técnico	16	4.- Conclusiones	39
1.3.11.- Dirección de arte	16	5.- Bibliografía	40
1.4.- Producción	17		
1.4.1.- Llamado	17		
1.4.2.- La filmación	17		
1.4.3.- Métodos de grabación de sonidos	17		
1.4.4.- Filmación de la toma	17		
1.5.- Postproducción	18		
1.5.1.- Edición	18		
1.5.2.- Off-line	18		
1.5.3.- Materiales gráficos de apoyo	18		
1.5.4.- Edición sonora	18		
1.5.5.- Locución	18		
1.5.6.- Musicalización	18		
1.5.7.- Gráficos y animaciones	18		

Introducción

El cortometraje, sin estar coaccionado como la televisión pero al mismo tiempo difundido con la agresividad de un comercial televisado, es un medio muy poderoso de persuasión en nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de ser tan familiar, rara vez recibe atención por presenciarse como solo un fragmento insignificante.

Si al cortometraje a unamos que existe una corriente que se llama documental que claramente demuestra su propósito social, el cual puede relatar el estilo de los hechos, eventos o personas reales, la ficción desaparece para ser interpretada por el escenario de la realidad.

La realización del cortometraje es fundamental para afianzar conocimientos que demuestran los discernimientos y aptitudes cinematográficas del creador de imágenes que engloba funciones específicas de retórica y narrativa; conjugar ahora el documental y el cortometraje muestra no solo una capacidad de persuasión ante una temática específica sino ante la capacidad de colaboración ante la sociedad, relatar un aspecto de su vida y por otra parte proponer una visión de los hechos, su porqué y relevancia de la temática.

Realizar un cortometraje documental es un reto aún más poderoso y que debe de ser tomado en cuenta por su razón sociocultural, el tema que llevará a los espectadores a reflexionar sobre su propia existencia como parte de la diversidad, ya sea de individuos o especies; por tal motivo fue elegido el tema del Ajolote para mostrar el universo del anfibio y ser representado como la sombra del mexicano. El documental implica complicaciones mayores que grabar en un foro,

ya que se tienen que inventar la realidad, introducir los puntos críticos; tomando las cuestiones técnicas de hacer un documental; revela la búsqueda implacable de "Axolotl", de acceso a la información con sus verdades, mitos y falsedades, de encontrar los intérpretes y protagonistas de la historia del cortometraje documental.

Este cortometraje documental nos introduce a los lugares recónditos e insospechados de una temática, nos ayuda a entender y a conocer lo desconocido u olvidado del Ajolote, de aquí el surgimiento del Proyecto Axolotl, el cual tiene como propósito reivindicar el pasado cultural y mitológico del ajolote, y por otra parte evitar el comercio ilegal y ayudar a que no se extinga este anfibio de los canales de Xochimilco.

Demostrar que el cortometraje se puede encontrar debajo de las piedras olvidadas, mostrar la importancia de relatar la realidad con sus eficiencias y decadencias, con su ineptitud y su abundancia; llevar a cabo el ejercicio de producción, lograr un producto terminado, su publicación y distribución.

El producto del cortometraje documental tendrá la finalidad que permanezca en las mentes del público, cada uno asumirá una catarsis propia, el análisis se puede abordar de maneras distintas con tal de que cada sector de los espectadores se vean inmediatamente identificados por "Axolotl" al menos una de sus partes, cumpliendo con la finalidad del cortometraje documental.

1.- El Cortometraje

“El cortometraje en nuestra sociedad es un medio poderoso de persuasión, no obstante raras veces llama la atención de la crítica; pese a que su influencia está en todas partes y de manera mucho más penetrante que antes. Los aspectos retóricos explícitos e implícitos se consideran dentro de distintas clases de cortometrajes, tomando en cuenta desde las técnicas de producción hasta las formas de distribución” (Myles, 1979, p. 5).

Es una producción audiovisual o cinematográfica que por lo general dura menos tiempo que una producción típica; se le considera una duración promedio a los 30 minutos, debido a que si se llega a superar este límite se le podría considerar como mediometraje o largometraje. La brevedad es la esencia del talento y también del cortometraje.

Es de un costo menor a la de una producción más larga pero puede mantener una calidad equiparable con esta o incluso superior, debido a que no existe un cánón que rijan su género, lo cual lo hace más flexible ocasionando que el o los creadores puedan proponer nuevas formas y géneros.

El cortometraje es, pues, un medio que llega a un gran público con una retórica menos estructurada que la del cine o la televisión comercial; es ignorado por los críticos no obstante que posee su propia literatura. El corto sirve como un innovador en técnica fílmica y es un medio para hacer llegar técnicas nuevas y poco usuales, sobre todo el de el “underground”, que es capaz de confrontar a su público con ideas no convencionales.

El cortometraje puede compararse con un poema, un cuento, etc.; el largometraje de ficción se puede comparar mejor con una novela o con una sinfonía. Porque inevitablemente narrativo; el

corto puede o no serlo. El corto puede permitir que su contenido o mensaje se lleve el tiempo que requiera naturalmente. Además de la duración, otros aspectos de la forma también quedan abiertos (Dudley, 1976, p. 78).

La retórica del film, apela a como lo hacen los distintos modos sensoriales aparte de los hablados o escritos, debe ser analizado de manera muy diferente de cómo lo ha sido. El estilo es la expresión personal que da a la presentación impacto y movimiento. El estilo también puede ser definido como lo que el cineasta decide emplear, “la retórica produccional” del film (El término “retórica produccional” viene de Gerald Millerson, que adapta la definición de Aristóteles). Independientemente de si Aristóteles definió la retórica como el arte de descubrir todos los medios disponibles de la persuasión, Millerson coloca esto dentro de un contexto de cine o televisión y se concentra en las cualidades, características de los medios masivos. Por ejemplo, los cortes, los efectos ópticos y muchos otros aspectos de la técnica fílmica (Millerson, 1961, p. 212).

El cortometraje puede considerarse legítimamente como un muestrario de técnicas. Aquello que puede distraer la narrativa en un largometraje puede ser legítimo y no importa; como Dudley Andrew ha señalado, probablemente exista más cantidad de arte técnico en un comercial. El hecho es que con ciertos cortometrajes, el público sabe que está viendo un corto y por eso mismo es capaz de apreciarlo en sus propios términos y no como un comprador de algún otro medio masivo. El elemento tiempo es de gran ayuda, porque puede durar exactamente lo que dura el comienzo de un largometraje. Además la transferencia de técnica entre éste y el largometraje, y los cineastas personales pueden citar largometrajes conocidos (Dudley, 1976, p.78).

1.1.- Tipos de cortometraje

The Cut-Down Feature. (Ficción condensada o films de recopilación). Estos se presentan con la misma exposición razonada que los libros condensados, también acostumbran distribuir extractos de largometrajes que venden a las escuelas con otros títulos.

Short Store (El cuento). Este corto no es únicamente un estudio sobre técnica fílmica, sino además un comentario sobre el valor de la vida, en tanto que invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del estado de conciencia o vigilia y la realidad. Puesto que se ha podido hacer cortometrajes a partir de novelas y largometrajes inspirados en cuentos o historias cortas, podemos ver que existe un lazo natural entre todo tipo de cortometrajes y las historias cortas o cuentos. Tanto el cuento corto comparte la libertad de elección de estructura dramática que su brevedad les concede (Myles, 1979, p.12).

Pop song (canción popular). La canción "pop" es una intromisión repentina en nuestras vida auditivas que se infiltra en nuestro subconsciente rítmico y que se puede cambiar nuestra manera de pensar. Una vez ganada la atención del público masivo como primer requisito de la persuasión, existe el potencial para difundir ideas y valores. El cortometraje se asemeja mucho a la canción popular en su forma, mensaje y estructura. El comercial de televisión, por ejemplo, es un cortometraje mínimo y, por excelencia, se ha convertido en una forma de arte emparentada con la pintura en miniatura o con la poesía "haiku" (poesía lírica japonesa parecida en su forma al epigrama) (Myles, 1979, p. 12).

Poem (Poema). Chritian Metz afirma que en un poema no hay una historia que siga una línea y

nada que interfiera entre el actor y el lector. Por otra parte, un novelista crea un mundo, pero el poeta utiliza la palabra para hablar del mundo. En ese sentido, el cortometraje sigue estando más cerca de la novela que del poema (Metz, 1974, p. 206).

The Sponsored Film (El corto subvencionado). En un extremo del espectro de distintos tipos de films se encuentra el que está producido bajo los auspicios de corporaciones. (Myles, 1979, p. 13)

The personal film (El film personal). En el otro extremo está el film personal realizado con el propósito de satisfacer el deseo que tiene el cineasta de expresarse subjetivamente. Esta clase de corto pasa prácticamente desapercibida y sin reconocimiento alguno, aún cuando se encuentre en la lista de los voluminosos catálogos de las distribuidoras (Myles, 1979, p. 13).

Diamante
Gerardo Lara, 1984

¿Puede hablar un poco más alto por favor?
Arturo Carrasco, 1990

El Héroe
Carlos Carrera, 1993

1.2.- El documental

“Nuestra experiencia del mundo en que vivimos es fenomenológica, esto es, nuestro conocimiento del ambiente, interno o externo, nos es revelado solamente a través de nuestras percepciones y de nuestra confrontación con las cosas y de su relación con ese ambiente. Nos damos cuenta de las cosas y de sus relaciones descubriendo sus diferencias” (Edmons, 1986, p. 11).

La palabra documental la utilizó por primera vez John Grierson para describir la película *Moana* (1926), de Robert Flaherty. Grierson es, quizá el teórico más importante que influyó en el desarrollo de películas de tipo documental. Grierson dice que los documentales son “un tratamiento creativo de la realidad” pero también piensa que ese término también es burdo (Grierson, 1966, p. 13).

Debido a su propia naturaleza, el documental es experimental y creativo. Contrariamente a la impresión generalizada, tal vez pueda incluso

emplear actores. Puede enfocarse en la fantasía o en los hechos reales. Puede tener una trama o carecer de ella. Pero la mayoría de los documentales tienen algo en común: surgen de una necesidad definida; cada uno es concebido con una idea motriz para luchar por alguna causa que el creador tenga en mente.

El documental es un concepto que solo permite aproximarse a la realización de películas de no-ficción, sin embargo no todas las películas de no-ficción son documentales, este término es utilizado como un enfoque más claro, ya que en las películas de “no-ficción” se dramatizan los hechos en lugar de la ficción. El realizador de películas de “no-ficción” enfoca su visión personal y la cámara en situaciones reales, procesos o eventos y pretende dar una interpretación creativa (Barsam, 1986, p. 86).

El documental se distingue por tener un mensaje que puede crear reacciones y emociones personales muy fuertes; en tanto que en su aspecto público puede llegar a producir acciones y reacciones grupales también poderosas. Puede ser un instrumento para influir en el cambio social, aunque rara vez tiene esta intención. Sin embargo los documentales tienen este propósito, es decir usar el cine para fines más allá del entretenimiento o educación. El realizador desea persuadir, influir y cambiar a su público.

La importancia es el contenido de la película antes que el estilo mediante el que ese contenido se comunica. En este caso, la distinción entre forma y contenido se comunica, es esencial, la intención aquí no es implicar que el cineasta de películas documentales anteponga el contenido a la estética, debe enfatizar el hecho de que el realizador tiene un trabajo que cubrir, un productor ante quien es responsable y una meta específica que alcanzar (Dyer MacCann, 1981, p. 8).

El abuelo cheno y otras historias

Juan Carlos Rulfo 1995

Dziga Vertov

(Durante rodaje)

Nanook el esquimal

Robert J. Flaherty

1.3.- Preproducción

La preproducción es una etapa de planeación y organización del proyecto cinematográfico o audiovisual. Toda etapa de preproducción requiere un profundo análisis de la obra, para prever las necesidades artísticas, técnicas y económicas del proyecto, así como los problemas y dificultades que podrían presentarse en la realización del mismo. Prever es fundamental, un error de cálculo provocaría, inclusive, un trabajo inconcluso. En esta etapa se debe analizar la complejidad del proyecto, y las posibilidades reales de concretarlo, lo cual permitirá tener una visión integral del mismo.

La idea creativa es el punto de partida. Una buena idea garantiza un buen comienzo y casi seguro un buen final. Una idea sencilla, original, que conquiste al público y transmita el mensaje pretendido.

La visualización es el proceso creativo que hace visible lo imaginario. Permite trasladar la idea original a la manera más adecuada de presentarla en pantalla, dependiendo del tiempo de elaboración, costos, fines u objetivos de la producción. Consiste en hacer visibles, es decir, tangibles, las ideas antes de su puesta en pantalla (Cabezón, 2002, p. 32).

1.3.1.- Guión

Una vez que el guión literario está listo, el productor pasa una copia del mismo al realizador quien es el responsable de trasladar a imágenes aquello que está expuesto en el texto, de tal manera que se obtenga un documento que sirva de guía para el trabajo de realización: el guión técnico. El realizador interpreta el guión literario y establece un punto de vista para abordar el trabajo audiovisual. Producto de esta interpretación

se obtiene el guión técnico. El realizador crea el guión técnico a partir del trabajo de corte del guión literario. Cortar el guión es una expresión utilizada para designar a la división de la acción en una serie de planos consecutivos que integrarán el discurso audiovisual. Para tal tarea, el realizador debe poner atención y especial cuidado a la sucesión de eventos que narra la historia a fin de ubicar los picos dramáticos de la misma. Encontrar los picos dramáticos le posibilitará determinar qué parte de la acción deberá segmentarse en planos y cuál deberá permanecer fluida desde su inicio hasta su conclusión. El realizador a partir del trabajo de corte es responsable de que a través de los planos se establezca una conexión emocional entre el espectador y los personajes, o bien, entre el realizador y la obra: el guión.

Pena de muerte

Tim Robbins 1995

(Susan Sarandon, Sean Pen y Tim Robins durante un descanso repasando el guión.)

En el guión técnico se presenta la acción que se verá y oirá en pantalla de manera fragmentada, dividida en escenas, secuencias o bloques de forma cronológica. Mediante el Guión Técnico se organizan todos los elementos que incluirá el

vídeo con una descripción completa y detallada; el diálogo, la acción y gráficos. Esto se hace mediante una hoja dividida en tres columnas; La primera columna contendrá el diálogo. La columna media contendrá la acción y la tercera columna contendrá los gráficos. (Egri, 1995, p. 20)

1.3.2.- *Productor Ejecutivo*

Persona o las personas que aportan los fondos necesarios para la producción de un cortometraje, o bien es el que se encarga de obtener los fondos necesarios para la realización de la producción.

1.3.3.- *Productor o gerente de producción*

Básicamente es la persona encargada de administrar el presupuesto asignado a la producción, así como de organizar tanto al equipo técnico como el artístico. El productor conoce el proceso del cortometraje, como las necesidades técnicas. Es el responsable de que la obra llegue a su fin. Depende la elaboración del presupuesto final, mismo que debe visualizar todo el proyecto, desde el punto de vista general hasta particular de los detalles. Sobre esta base estudia las diversas posibilidades técnicas, prácticas y artísticas del mismo.

1.3.4.- *Scouting*

Se trata de la actividad directamente relacionada con la producción. El Scouting representa la búsqueda de locaciones adecuadas según las indicaciones del guión literario. Es obligación de la producción presentar una o varias locaciones

que se aproximen a lo descrito en el guión para que el director, junto con el productor, finalmente las aprueben según la finalidad y el presupuesto.

1.3.5.- *Break Down*

Consiste en tomar al guión y, como el nombre del proceso indica, desglosarlo en todas las partes que lo componen (actores, locaciones, vestuario, maquillaje, utilería, ambientación, efectos especiales, vehículos, animales, equipo especial y notas de producción) para poder organizarlo más adecuadamente, de acuerdo con los días de grabación. Para auxiliarse en esta tarea, el productor cuenta con material impreso para este fin, llamado hojas de break down.

1.3.6.- *Permisos*

El productor también debe conseguir los permisos de filmación o grabación, ya sea con las autoridades correspondientes o con los dueños de las locaciones.

1.3.7.- *Director*

Entre los primeros pasos que un productor da, está la designación del director de la película. Ésta será su selección más delicada, pues con él establecerá una relación constante y muy estrecha, por lo que de esta unión de talentos dependerá todo el proceso subsecuente. El director es el responsable de todo el aspecto artístico de la película. Es la cabeza creativa y, por lo mismo, quien coordinará las actividades artísticas de todos los creadores en sus respectivas áreas del proceso de planeación y rodaje.

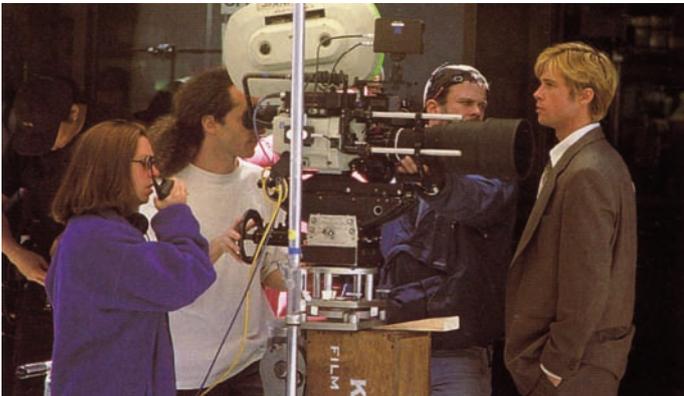

El Mariachi

Robert Rodríguez, 1993

1.3.8.- Director de fotografía

Es la persona encargada de llevar a la realidad las ideas visuales del director, mediante sus conocimientos estéticos en cuanto a manejo de la luz, tanto natural como artificial. Durante el rodaje, determinará la posición de las luces, hora adecuada de grabación, exposición correcta. Un fotógrafo no es un operador de cámara, es un visualizador de la realidad.

¿Conoces a Joe Black?

Martin Brest, 1993

(Emanuel "El chivo" Lubeski, Director de fotografía.)

1.3.9.- Sonidista

Es el encargado de registrar el aspecto sonoro, su labor es fundamental, aunque en ocasiones ha llegado a ser minimizada. Es un especialista en obtener niveles adecuados de grabación de la diversidad de sonidos que se producen durante una grabación o filmación, entre lo que destacan diálogos de los actores.

1.3.10.- Staff técnico

Es un grupo de personas encargadas de labores diversas, como el transporte de equipo, instalación de la tramoya, colocación de aparatos especiales, como el dolly o la grúa. Incluye especialistas como electricistas, carpinteros, etcétera.

1.3.11.- Dirección de arte

Es la persona encargada de la ambientación en los diferentes aspectos visuales que conforman la película. Bajo su mando se encuentran las áreas de vestuario, escenografía y maquillaje (Vega, 2004, p.110-103).

El ciudadano Kane

Orson Welles 1941

(El trabajo de dirección de arte junto con la fotografía son piezas clave en look de una película.)

1.4.- Producción

Es la segunda etapa del proceso de producción, quizá la etapa más importante del proceso, pero para su éxito depende, indudablemente, del buen trabajo de planeación que se haya realizado en la etapa previa, de la producción. En producción entran en juego todos los elementos convocados y esto lleva directamente a la intervención de una gran cantidad de personal que aporta conocimientos y experiencia.

En esta etapa el director se convierte en la autoridad principal del set, es quien tiene la responsabilidad de poner en imágenes las ideas propuestas y desarrolladas en el guión, conjuntado las diferentes sensibilidades estéticas y técnicas.

1.4.1.- El llamado

Para iniciar cada día de trabajo es necesario prepararlo desde el día anterior o varios días antes. Para esto, lo mejor es efectuar los "llamados", tanto a técnicos, como a actores y a equipos especiales. Para una mejor organización, existen formatos.

1.4.2.- La filiación

Para esta etapa es muy importante hacer nuevamente énfasis en el hecho de que el director es la persona designada para elaborar el guión técnico, ya que fue su decisión el método de rodaje. Así mismo, es su decisión si utilizará uno o varios "planos", si filmará en un orden o desorden, o si realizará varias tomas de un solo tiro, etcétera.

Cualesquiera sean los estilos y métodos a utilizar, deberán ser resultado de una planeación objetiva y compartida por el director y productor. Para llegar a un acuerdo, como mencionamos antes, lo más conveniente es elaborar un plan de rodaje que consiste

en señalar el orden de grabación, las escenas más convenientes y el orden que ocupan.

1.4.3.- Métodos de grabación de sonidos

Fundamentalmente hablamos de sonido directo que se registra al mismo tiempo que la filmación de la película. La sincronización, se logra al dejar una marca independiente en cada sistema por medio de la claqueta. El doblaje consiste en grabar uno, varios o todos los sonidos de la grabación posterior al rodaje.

1.4.4.- Filiación de la toma

Primero se prepara cada escena, el director debe supervisar que todo el personal y el equipo estén en su área montando y preparándose para la escena, se tiene que preparar la iluminación y la cámara según los encuentros, preparar el sonido y la claqueta, ensayo con lo actores y ensayo general (Mascelli, 2003, p. 54).

Luis Buñuel
(Durante el rodaje del Ángel exterminador 1962)

1.5.- Postproducción

Este proceso involucra una serie de pasos que requieren la máxima atención del productor, que además se combina con habilidades artísticas y especialistas en diversas tecnologías.

1.5.1.- Edición

Es el proceso de unir escenas y secuencias, quizá la única condición que impone la edición es la fluidez de las imágenes, fluidez que va a estar dada por la suavidad y la efectividad del corte y/o transición entre ellas. Para esto hay varias técnicas en las cuales se le otorga un enfoque específico según el guión y la propuesta del director.

1.5.2.- Off-line

El productor creará un "off line" del material grabado; esto significa que revisará todos los soportes en donde se encuentre el registro y seleccionará las escenas que utilizará. Creará entonces una relación con los códigos de tiempo de las escenas para facilitar el proceso de edición.

1.5.3.- Materiales gráficos de apoyo

Se recopilan todos los materiales gráficos como fotografías que se incluirán en el video.

1.5.4.- Edición sonora

La combinación de sonidos y hasta ruidos puede marcar el rumbo del cortometraje. El contexto sonoro maneja acentos y ambiente, sonidos externos (en off) y musicales que manipulan la conciencia del espectador para crear una situación deseada.

1.5.5.- Locución

Con base al guión literario, se realiza el llamado al locutor para grabar en la cabina de audio, la narración del video, que posteriormente se incluirá dentro del mismo.

1.5.6.- Musicalización

Se seleccionan las piezas musicales y los efectos de sonido que acompañarán al video.

1.5.7.- Gráficos y animaciones

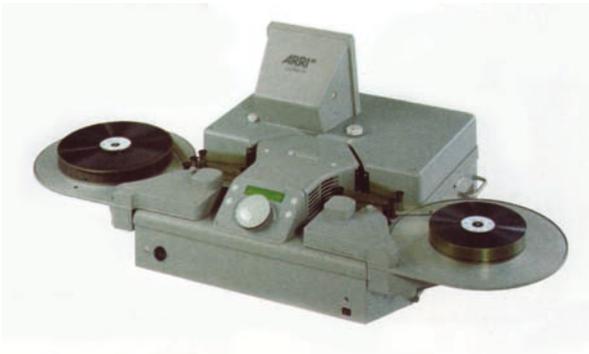
Las animaciones deben de terminarse y aprobarse antes de iniciar con la edición. Se elaboran todos los gráficos como : subtítulos, textos de apoyo y gráficas que apoyarán el video.

Una vez que se cuenta con todos estos elementos, entonces se procede con la edición definitiva. Al tener el producto terminado seguirá la distribución y exhibición, este tema se verá unos capítulos posteriores.

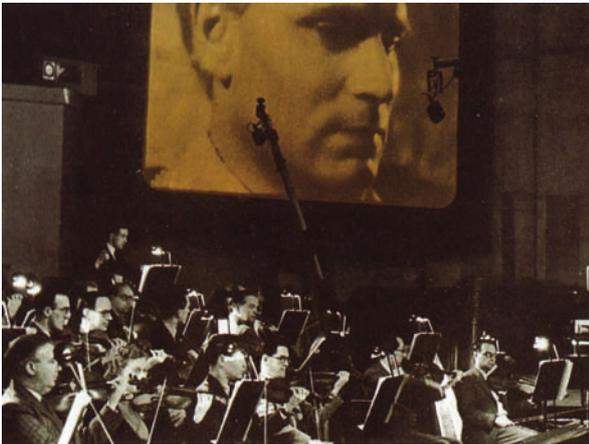
Hay que aclarar que ninguno de los procesos anteriores hacen que resulte un cortometraje exitoso. Talento y trabajo son los elementos que irán ayudando a mejorar a cada producción, sin embargo conocer los procesos de producción logran un conocimiento que exitosamente ayuda en la práctica (Pelaez, 1992, p. 93-99).

Sergéi Mijáilovich Eizenshtéin
(Considerado uno de los padres del montaje)

Modelo viejo de editora de viaje, utilizada en locaciones remotas donde no se cuentan con servicios ideales de salas de edición o laboratorios.

En la musicalización de las películas se requiere tiempo y dedicación para lograr los estados de ánimos adecuados en el espectador .

Matrix
Andy y Larry Wachowski 1999.
(La revolución digital en los efectos especiales junto con coreografías extraordinarias hicieron posible la realización de este film)

Los sistemas de edición no lineal son el standard en la industria de los productos audiovisuales.

2.- El Ajolote

“El Axolotl como se ve, no es tan ajeno a nosotros como pudiera hacernos pensar su aspecto monstruoso” (Bartra, 1987, p.62)

El tema es escogido por la importancia histórica que tiene el anfibio con el habitante del Distrito Federal y guarda una relación de gran importancia con el Xochimilco pues la historia de este animal es tan antigua como los Mexicas, antiguos habitantes del valle de México. La gran relevancia radica principalmente en la labor social que el cortometraje proporciona al anfibio, ya que según estudios de la UNAM el anfibio desaparecerá en tan solo cinco años de Xochimilco. Para la realización de este cortometraje documental fue necesario una investigación histórica, científica y la observación en el campo en el que se desenvuelven, por lo tanto los siguientes temas abarcan la investigación para conocer al anfibio cultural y científicamente.

El ajolote es un anfibio que se caracteriza por nunca perder la oportunidad de asombrarnos, nos demuestra nuestro reflejo imperceptible en el agua y nos recuerda el eterno pasado prehispánico.

Sin duda su estudio no solo involucra el tema mitológico, sino los problemas de ecosistemas por los que los lagos se ha visto afectados en los últimos 30 años, el desequilibrio ecológico ha llevado a que el anfibio, que hace algunas décadas era abundante, hoy esté en peligro de extinción física e ideológica.

Es también objeto de un minucioso estudio ya que su capacidad de regeneración es de gran importancia para la ciencia y para los avances médicos en los seres humanos.

El ajolote ha sido tema de interés de varios literatos como es el caso de Octavio Paz y el extraordinario libro de Roger Bartra la “Jaula de la melancolía”, en el se relaciona al mexicano con el ajolote, con sus mitos y realidades; el estudio conceptualizando a un símbolo, signo y máscara que nos recuerda la jaula en la que estamos atrapados.

Este anfibio se ha visto pregonado por estos conceptos filosóficos y estilísticamente al ser plasmado alrededor del mundo por el colectivo “Neza Arte-Nel”, el cual se ha dedicado minuciosamente a difundir a través de sus murales la idea romántica del ajolote como un símbolo puramente mexicano que enaltece la identidad nacional.

2.1.- Ajolote como anfibio

El ajolote es la juventud acuática del animal de fuego, la salamandra. A primera vista el ajolote, aunque mucho más grande, se parece a un renacuajo. Tiene cuatro extremidades dotadas de pequeños dedos, una cola comprimida lateralmente y branquias externas que salen de su cuello como extrañas ramificaciones. Si el ajolote siguiera el curso "normal" de su crecimiento se convertiría en salamandra tigre (*Ambystoma tigrinum velasci*). El ajolote vive, por su parte, en las aguas del lago de Xochimilco, y es del color del lodo. (Bartra, 1987, p. 62)

El ajolote es una especie endémica de los canales de Xochimilco. Antes de su estudio se le clasificaba erróneamente, pero debido a ciertas características fisiológicas de regeneración celular ha sido objeto de estudio pues se cree que podría contribuir a la ciencia de la medicina genética a través de la que se le podría utilizar en la regeneración de células del corazón y del cerebro, con lo que se terminaría con varias de las principales causas de enfermedades crónicas degenerativas y de muerte en los humanos. Su capacidad de restauración es extraordinaria ya que puede regenerar miembros, el corazón y las neuronas, lo que ningún animal puede hacer, de aquí su importancia científica para el estudio de la medicina y el aporte a los seres humanos.

Así, el estudio del Ajolote (Axolotl) llevó a la clasificación de esta especie como *Ambystoma mexicanum*, que es un fenotipo neoténico de anfibio urodelo (anfibio con cola). Se sabe que pertenece a la familia de los ambistomatidos o salamandras tigre, endémicas de México, que pueden alcanzar la madurez sexual desde su estado larvario, capacidad que no poseen otras especies de anfibios.

El ajolote tiene un proceso de desarrollo que se mantiene larval en tanto permanezca en un ambiente acuático y metamórfico, es decir que pasa de su crecimiento larvario dentro del agua a una madurez con capacidad de supervivencia en un medio terrestre, si se encuentra en un medio ambiente árido o con temperaturas diferentes a las de un lago, esto gracias a que utiliza branquias que le permiten filtrar el oxígeno del agua para mantener sus pulmones llenos.

Esta especie vive en bajas temperaturas que oscilan entre los 13 y 18 grados centígrados, pero en el caso de que la temperatura rebase los 25 grados Celsius, pueden utilizar sus pulmones para vivir al aire libre y se adapta de tal forma que pierden sus branquias. Se cree que los niveles de yodo influyen para que los ajolotes permanezcan en estado larvario. Llegan a medir hasta 25 centímetros y pueden vivir hasta 25 años en condiciones normales (Zambrano, 2008, p. 8).

El ajolote es el monstruo del lago, el monstruo de nuestra identidad, su preservación cada vez es más precaria, esta especie que abundó hoy está sucumbiendo a la mancha urbana y mal manejo del equilibrio ecológico, ya que las variedades de peces introducidas por el ser humano prevalecen en los canales, alterando el hábitat, pues ahora se reproducen sin control.

El ajolote está desapareciendo de Xochimilco, único lugar del mundo donde se encuentra en estado natural. Recientemente se le listó en peligro crítico de extinción, y de tomarse en otra dosis que la literaria, ésta pronto será la única presentación disponible.

Sin embargo el ajolote ha sido más un artículo de venta que un anfibio ya que se ha visto despojado de su hábitat natural para habitar en almacenes clandestinos, donde son comercializados como: medicina, alimento en exóticos platillos o como mascota, en donde sufren maltrato debido a los escasos conocimientos sobre este animal.

“Después de la primera cucharada podría sobrevenir una transmutación como la del “Axolotl” de Julio Cortázar: quedar prisionero en el bote de plástico mientras un almizcle de batracio se adueña del propio cuerpo, que deja de serlo cuando aquello termina de resbalar por una garganta cada centímetro más ajena y escamada” (Ramírez, 2002, p. 23).

El saqueo más importante sucedió a mitad del siglo pasado cuando los lagos de Xochimilco albergaban un extenso número de Ajolotes, sin embargo, la explotación fue desmedida y hoy en día es casi imposible encontrarlo en su hábitat original. Debido a que las autoridades gubernamentales hacen poco por su preservación, institutos como la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala crearon uno de los pocos criaderos de Ajolotes que existen en el país para su preservación y cuidado. (Entrevista con Zambrano, junio 2008)

2.2.- Concepto y mitología

“La metáfora del ajolote, ese mexicanismo anfibio que habita en los lagos de la región más transparente del aire, es evidente que su misteriosa naturaleza dual (larva/salamandra) y su potencial reprimido de metamorfosis, esto permite que este curioso animal pueda ser usado como una figura para representar el carácter nacional mexicano” (Bartra, 1987, p. 22).

Los ajolotes encierran un misterio, son un nudo de signos. Desde la mitología de los antiguos mexicas, pasando por los naturalistas clásicos hasta escritores actuales, el ser humano ha creado a su alrededor de este anfibio una sensación de misterio. El ajolote, según la mitología es hermano gemelo de Quetzalcoatl; es, más tarde, compañero de viaje de Humboldt y huésped de Cuvier, se ha asomado al siglo XX a través de un conocido cuento de Julio Cortázar y en los versos de un famoso Garstang. Y siempre ajolote se dibuja en su forma primitiva, larval, esquemática.

El nombre náhuatl (Axolotl) quiere decir monstruo acuático, es evidente que hace referencia al dios Xolotl, una especie de Caín heroico de los nahuas: es el hermano gemelo de Quetzalcoatl. Pero mientras Quetzalcoatl es el “gemelo precioso”, Xólol es el monstruo deforme.

Los Mexicas creían que después de que en la ciudad sagrada de Teotihuacan los dioses Nanahuatzin y Tecuciztecatl habíanse convertido respectivamente en el sol y la luna, pero se percataron de que el sol estaba inmóvil, así que los dioses decidieron que para resucitarlo necesitaba la muerte de ellos mismos. Xolotl es un dios que le tiene miedo a la muerte, no la acepta y escapa del sacrificio mediante sus poderes de transformación (Bartra, 1987, p.98).

Podemos observar claramente la relación del mexicano con el anfibio a través de la conciencia nacional mexicana, también se zambulló en los fondos cenagosos de la sociedad. Pero el resultado fue más opaco y opresivo de los discursos nacionalistas. Fue necesario huir del insoportable patriotismo, en busca de la realidad. Allí fue posible rendir culto a una radical crítica y disidencia a la realidad.

La otredad se volvió metáfora y máscara, así dos melodías diferentes se trenzaron en la interminable fuga del ajolote. Una melodía canta las glorias del ajolote como una expresión de la vida. Pero un contratema nos recordó, al mismo tiempo, que el anfibio había sido condenado a ser símbolo, signo y máscara: quedó atrapado para siempre en la jaula de la melancolía (Bartra, 1987, p. 203).

2.3.- Relevancia cultural

La conformación de una identidad nacional supone la congregación de ciertos símbolos de lo mexicano, con la conciencia de que estos símbolos son una imposición arbitraria y sin mucho peso en la realidad, pero que son los mismos símbolos que se manejan en las diferentes culturas occidentales, es decir, los símbolos no configuran el perfil del mexicano, pero exponen el carácter universal de la necesidad del hombre por crear ciertas imágenes para interpretar su mundo. Estos símbolos, no están caducos ni pasados de moda por no corresponder a la realidad actual o a ninguna, simplemente atienden a la necesidad de nombrar lo no nombrado, y evidenciar así, parte de la psique de la comunidad que está oculta de otra manera. El carácter nacional mexicano sólo tiene una existencia literaria y mitológica (Ramírez, 1992, p.30).

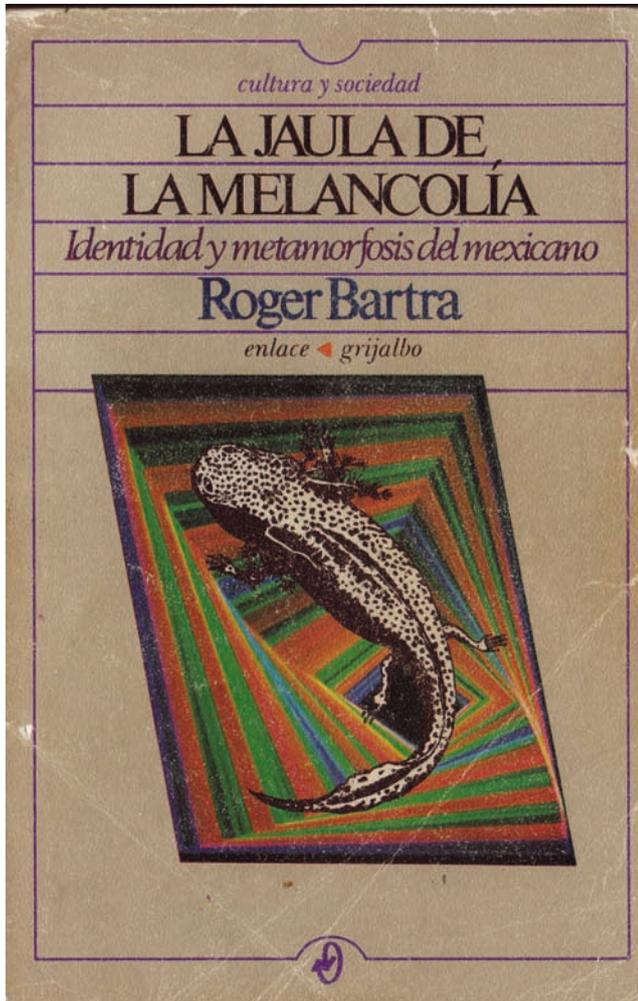
El ajolote es tan anfibio como ambiguo. Nunca sale del agua y permanece como larva toda su vida para evadir los rigores del estado adulto y la vida terrestre. A la ciencia y a las grandes farmacéuticas les interesa por su capacidad de sanar sin cicatrizar y de regenerar en unos meses extremidades, piel y estructuras más vitales como el sistema nervioso, corazón o cerebelo.

Debido a esa capacidad simultánea de renovación y evasión del cambio, además de materia prima para jarabe el ajolote ha sido ingrediente de la literatura. Roger Bartra lo adoptó como mascota arquetípica de la identidad mexicana en *La jaula de la melancolía*, y alterna los ensayos del libro con breves disertaciones sobre este bicho. Salvador Elizondo tuvo varios como mascotas y los usó para las más variadas observaciones experimentales, además de incluir un texto sobre ellos en su *Antología personal*; y sin

duda uno de los grandes enamorados del ajolote se encuentra Julio Cortázar con su "Axolotl", el cual relata a un hombre transformado en ajolote, cuenta la historia de esa transformación. Aquí se propone una lectura del cuento como fábula o parodia etnográfica, motivada por la mala conciencia del hombre europeo postcolonial. Además el cuento pone sobre el tapete las jerarquías ontológicas occidentales y parece sugerir la posibilidad de un modo no-etnocéntrico de aproximarse al Otro. Con su final abierto y su toque de humor negro, el cuento mismo da el primer paso hacia la desconstrucción de los sueños etnográficos de comprender al Otro mediante la interpretación empática o la mirada objetiva, o de hablar por el otro sin poner en entredicho su propia autoridad (Flores, entrevista junio 2008).

Como el ajolote (larva que se encuentra sólo en los canales de Xochimilco y que nunca llega a transformarse en salamandra), el mexicano es, para el discurso identitario, un ser incompleto. Constitutivo de este canon es un sentimiento de melancolía frente al pasado perdido y frente al presente no dominable, frente al deseo del individuo de querer ser menos colectivo y menos gregario. Como el ajolote, el mexicano se transforma, pero no alcanza madurez ni adultez. Como el ajolote, el mexicano posee una capacidad de adaptación al medio por defecto. Como el ajolote, el mexicano sobrevive gracias a la cotidianidad. Como el ajolote, el mexicano es un ser que aún no está del todo desarrollado pero que ya es capaz de reproducirse. Definir el carácter nacional no es un problema filosófico o psicológico sino una necesidad política de primer orden, que contribuye a sentar las bases de una unidad nacional. Para replantear la psicología del mexicano es necesario replantear

el discurso nacionalista; el nacionalismo mexicano debe abolir su sentido excluyente –el estanque del ajolote– y proponer la evolución hacia la salamandra adulta, al crecimiento y a la madurez (Bartra, 1987, p. 78).

La jaula de la melancolía
Roger Bartra

Ajolote tallado en madera
Hecho por habitantes de Xochimilco.

Mural de ajolotes, Faro de oriente
Colectivo Neza Arte Nel.

3.- El proyecto Axolotl

“Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor”. (Cortazar, 1956, p. 2)

El Proyecto Axolotl nace con la finalidad social de difundir el mensaje de la extinción del ajolote en México y la importancia ideológica de este anfibio, la poca información y su escasa difusión hacen despertar el interés de la realización audiovisual con el fin de alcanzar a jóvenes y adultos para permear sus mentes en apoyo de la conservación física e ideológica de este extraordinario anfibio.

Axolotl es un cortometraje documental de 16 minutos grabado en video HDV. Aborda el tema del *Ambystoma Mexicanum*, conocido popularmente como “Ajolote”, un anfibio endémico y neoténico de México perteneciente a la familia de salamandras, que se encuentra en peligro de extinción a causa de diversos factores como la depredación de otras especies (el humano entre ellas) y la contaminación de su ecosistema.

El cortometraje es realizado con diferentes módulos plenamente visibles como son: su pasado mitológico y su esencia prehispánica, su explicación científica y su posible utilidad para los seres humanos, y por último su importancia cultural y su rescate como símbolo de identidad del mexicano, además de su traslado de lo prehispánico al México contemporáneo.

Es realizado enteramente por alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas pertenecientes

a la carrera de Diseño y Comunicación Visual en el área de audiovisual y multimedia asesorados por el profesor Manuel López Monroy como resultado de explorar la labor de producción de principio a fin de un proyecto documental.

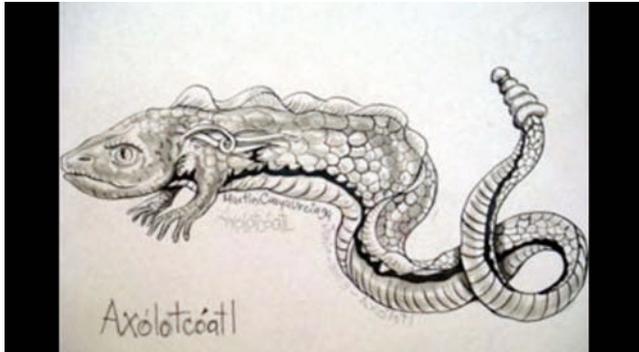
El Proyecto Axolotl ha sido galardonado y publicado en diferentes medios de comunicación que se han dedicado a la difusión del cortometraje a través de medios electrónicos y digitales. El proyecto ha colaborado en la formación de una idea más amplia y firme acerca del anfibio, además de recalcar la importancia ideológica de los lazos del mexicano con el ajolote.

3.1- Nace el proyecto Axolotl

El proyecto Axolotl nace como un proyecto escolar con un doble fin, uno es satisfacer las necesidades académicas de la materia: Producción audiovisual IV correspondiente al área de audiovisual y multimedia de la carrera de Diseño y Comunicación Visual, y otro es el de poder participar en un concurso convocado por la Asamblea del Distrito Federal y la Diputada Local de Xochimilco, Nancy Cárdenas, dentro del marco de celebraciones por el aniversario de proclamación de Xochimilco como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. La convocatoria 2008 fue abierta hacia público en general y en especial a alumnos y profesores que se dedicaran a la realización de producciones audiovisuales.

Sin embargo el cortometraje es ideado desde el principio como un trabajo con calidad profesional tanto técnica como narrativamente, buscando una estructura legible y con la diferente

integración de elementos que produjera una amena relación con el espectador, buscando que el documental fuera dinámico y que encontrara entre sus espectadores al público de cualquier edad, ya que intenta transgredir las barreras del tiempo.

Boceto Axólotl

Neza Arte Nel

3.1.- Tema y concepto

El tema es escogido por la importancia histórica que tiene el anfibio como habitante del Distrito Federal y en especial con el Xochimilca, pues la historia es de este animal es tan antigua como los Mexicas, antiguos habitantes del valle de México. La gran relevancia radica principalmente en la labor social que el cortometraje proporciona al anfibio, ya según estudios de la UNAM el anfibio desaparecerá en tan solo cinco años de Xochimilco.

Es de gran importancia este tema ya que cada día se pierde el recuerdo de este fantástico animal enteramente mexicano, hoy en día ni siquiera las personas nativas de Xochimilco han visto directamente al anfibio, la realidad del animal se convierte en mito y el mito desaparece, solo queda en las mentes de unos cuantos mexicanos y principalmente de biólogos que con escasos recursos lo mantienen vivo; el martes 4 de noviembre del 2008 fue declarado mundialmente en peligro de extinción por científicos mexicanos y americanos.

Por otra parte es un símbolo del nacionalismo y de la fauna puramente mexicana, es un retrato casi extinto del nuevo mexicano y de la pérdida de su identidad, de sus transformaciones y entidades, si este animal se perdiera también perderíamos una parte del mexicano que olvidamos, o no queremos observar por miedo o por ver la imagen que siempre nos ha caracterizado.

Still Axolotl

3.2.- Preproducción

La preproducción fue planeada de manera vertiginosa ya que los momentos y el ambiente, hacían que cambiaran nuestros tiempos y materiales de producción, finalmente decidimos grabar en alta definición con una cámara HDV, la cual nos daría una imagen más fiel de las situaciones ya que la mayoría de las locaciones estarían al aire libre o bien en lugares muy poco iluminados. Fue necesario la obtención de un micrófono lavalier omnidireccional para los entrevistados y poder reducir el ruido ambiente. También fue necesaria una cámara sumergible, en este caso se logró con una cámara fotográfica digital, no fue posible hacer un housing (carcasa diseñada para sumergir cámaras de video de cine) debido al poco espacio del hábitat en donde se desarrolla el anfibio y por otra parte para no alterar el ph del agua ni su temperatura.

El periodo de preproducción fue de alrededor de cuatro semanas, el mayor obstáculo y el tiempo de mayor labor fue el encontrar a nuestra mano humana es decir a especialistas y entrevistados en diferentes ámbitos de la ciencia, literatura, arte; ya que esto nos ayudaría a tener una visión amplia y global del tema. Sin embargo gracias al trabajo de las personas por preservar al anfibio, el acceso fue factible.

El equipo de este cortometraje es integrado por cuatro personas, Vania Ramírez como productora, Aline Martínez como asistente de producción, Sandra Lozano como fotógrafa y Alfonso Coronel como director y fotógrafo. El presupuesto de este proyecto salió directamente de recursos propios sin ningún patrocinio.

Se requirieron varios permisos para la grabación de este cortometraje por lo cual el apoyo de la

Escuela Nacional de Artes Plásticas como institución fue fundamental; se extendieron tres cartas hacia las autoridades civiles y militares, una para la facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Se requirió también el apoyo y la aprobación del Profesor Manuel López Monroy como colaborador del proyecto "Axoltl".

Ya teniendo a las personas contempladas para las entrevistas elegimos a diferentes personajes ampliamente vinculados con el Ajolote:

Doctor José Antonio Flores Farfán: Antropólogo dedicado a la investigación y a la escritura de obra literaria. Estudioso de los eventos culturales, sociales y preocupado por la preservación de la identidad mexicana. Uno de sus libros más conocidos sobre el tema a tratar es el libro infantil "Axolotl".

Colaborador en propuestas inglesas y americanas por la preservación y el conocimiento a nivel mundial del anfibio en extinción.

Dr. José Antonio Flores Farfán

Licenciado en biología Felipe Correa: Profesor de la FES Iztacala, y fundador del Ajolotario de la misma unidad académica, preocupado

por la preservación de la especie, sus estudios han colaborado para su protección y evitar su extinción.

El Ajolotario fundado por el biólogo es el más grande en el mundo, es ejemplo de la preocupación de la UNAM y de los biólogos de la misma por la preservación de especies en peligro en extinción.

Licenciada en biología Guadalupe Escudero:

Encargada del Ajolotario de la FES Iztacala, inquieta por sus estudios para el mejoramiento del ser humano por su capacidad regeneradora.

Licenciada en biología Guadalupe Escudero

Señor Constantino Velázquez: Habitante de Xochimilco, integrante del grupo Voces del Agua, preservador por décadas del Ajolote, colaborador con biólogos nacionales como internaciones para el estudio y la preservación del anfibio.

Preservador de la especie por medios y méritos propios, preocupado por la fauna y flora en general de los lagos de Xochimilco, así como la difusión de las identidades Xochimilcas.

Señor Constantino Velázquez

Grupo Mixmani: Grupo integrado por habitantes de Xochimilco cuya identidad y preocupación se basa en mantener en estanques de las aguas de Xochimilco al ajolote, siempre atentos de difundir la identidad nacional a través del anfibio.

Grupo que integra las preocupaciones sociales e identitarias de los pueblos de Xochimilco, ejemplo de la sustentabilidad de sus habitantes al integrar ejemplos de ecoturismo en sus lagos.

“Lupus” (Colectivo Neza Arte Nel): Integrante del colectivo Neza Arte Nel, proveniente del oriente de la ciudad, artista plástico, sus manifestaciones se dan en los muros en donde plasman al ajolote en todas sus formas plásticas de cientos de metros de largo. Su trabajo ha sido plasmado en otras artes del mundo, como en España.

Martín Cuella (Colectivo Neza Arte Nel): Integrante del colectivo Neza Arte Nel, artista plástico, que integra al Ajolote en miles de dibujos y a enorme escala o en pequeños lienzos de papel. Al igual que Lupus, su trabajo ha sido plasmado en la Universidad de Valencia.

Lupus y Martin Cuella
Neza Arte Nel

La siguiente es una escaleta que sirvió para organizar la estructura del documental

A continuación una lista de material para la realización de video documental:

- 1 Cámara formato HDV
- 1 Cámara de foto fija digital sumergible
- 1 Cámara foto fija digital
- 1 Cámara mini DV
- 5 cassettes mini DV
- 2 micrófonos tipo lavaliere alámbrico unidireccional y omnidireccional.
- 2 lámparas de cuarzo
- 2 trípodes de cámara
- 2 trípodes para lámparas
- 1 claqueta
- 3 lentillas close-up 52mm
- 1 lentilla polarizadora 52mm

Imagen	Descripción	Tiempo
Cortinilla de inicio	Logos institucionales y titulo	15 segundos
Animación leyenda	Mito Xolotl	40 segundos
Introducción Xochimilco	Ajolote en peligro de extinción	30 segundos
FES Iztacala	Ajolotario	3 minutos
Habitante Xochimilco	Entrevista con habitante de Xochimilco	2 minutos
Antropólogo	Entrevista con antropólogo	2,30 minutos
Artistas	Entrevista con artistas	4,30 minutos
Final Cortázar	Fragmento cuento de Cortázar	30 segundos
Créditos		1 minuto
Tiempo Total		15,6 minutos

3.3.- Producción

La producción del documental se basó básicamente en referirnos a los lugares que conseguimos con anterioridad, sin embargo en la preproducción los entrevistados nos brindaban diversos contactos diferidos por lo cual la labor de producción fungía como un insospechado horizonte de nuevos conocimientos.

La etapa de rodaje duró aproximadamente un mes, en los cuales los días se tenían que adecuar a nuestros entrevistados y circunstancias no planeadas, los rodajes al aire libre tratábamos de hacerlo alrededor de las 10:00 am a 2:00 pm, para la disponibilidad de nuestros entrevistados.

Debido a que la mayoría de las tomas eran entrevistas, no se hacían cortes, sino que se seguía grabando la totalidad de la entrevista, en caso de que se cambiara de locación con el entrevistado se hacía un corte y seguía la toma. La iluminación en el caso

de las entrevistas fue con luz natural o de las fuentes luminosas, esto debido a que el objeto era respetar el medio en el que se desenvuelven los entrevistados.

En el caso de las tomas hacia los Ajolotes se planearon con iluminación sin embargo al conocer que el anfibio permanece en las oscuridades de los lagos ya que en el se desarrolla mejor se nos fue prohibido la iluminación del anfibio, por lo cual la grabación fue directamente con las fuentes luminosas ya establecidas por los biólogos o la gente encargada de su cuidado.

El plan de rodaje fue algo difuso ya que no podíamos tener la certeza de las condiciones y de la posibilidad de los entrevistados, ya que varias veces se tuvieron que posponer las entrevistas por cuestiones de disponibilidad. A continuación un plan de rodaje tentativo que se realizó durante la etapa de preproducción:

Descripción	Locación	Fecha	Horario
Imágenes Xochimilco	Xochimilco, Embarcadero Cuemanco	24 Marzo	11:00 hrs – 14:00 hrs
Imágenes del ajolotario	FES Iztacala	26 Marzo	9:00 hrs - 15hrs
Imágenes Xochimilco	Xochimilco – Isla de la Ilorona	27 Marzo	9:00 hrs – 14:00 hrs
Entrevista Antropólogo	San Antonio, México DF	1 de mayo	19:00 hrs – 22:00 hrs
Entrevista Investigadora	CU	5 de mayo	11:00 hrs – 13:00 hrs
Entrevista Artistas	Faro de Oriente	17 de mayo	14:00 hrs – 17:00 hrs
Entrevista Habitante de Xochimilco	Xochimilco, Embarcadero Cuemanco	19 de mayo	12:00 hrs – 15:00 hrs

3.4.- Postproducción

En el caso de la posproducción fue una de las etapas de decisiones más arduas ya que el material que salió de la posproducción eran alrededor de cien horas grabadas para ser reducidas en un cortometraje de alrededor de 15 minutos, sin duda el material para postproducir era bastante y definir qué parte era importante y cuales había que desechar era imprescindible.

En este proceso de edición, quizá la única condición que impone la edición es la fluidez de las imágenes, fluidez que va a estar dada por la suavidad y la afectividad del corte y/o transición entre ellas. Por lo cual se editaron primero las entrevistas que tenían que mantener una secuencia y coherencia con el tema, sin duda alguna es aquí donde se eliminaron más tomas debido a que los entrevistados en un cierto momento la conversación se salía del tema al que nos enfocábamos.

En el material directo de los ajolotes fue fundamental que las tomas fueran aprobadas por la calidad de imagen en cuanto a iluminación, enfoque, tiempo en el cual el anfibio permanece en cuadro, de esta manera la selección de tomas se hizo más rápida.

En el caso de materiales gráficos de apoyo fueron hechos por nosotros mismos, en este caso fueron fotografías específicas, que sin duda contenían material que aportaba un contenido, ya que no se constituía como un parche sino como apoyo visual. En este caso la mayoría de estos materiales fueron insertados en la última parte del documental donde se habla del trabajo del colectivo Neza Arte Nel.

En cuanto a la edición sonora se procuró que los ruidos incidentales antes mencionados no

fueran mayores que las voces de nuestros entrevistados, por lo cual se utilizó un lavalier unidireccional. De esta manera era directamente hacia nuestro punto sonoro principal y no al sonido ambiente que era bastante en los lagos de Xochimilco.

La música fue grabada directamente hacia un conjunto musical de concheros, el cual evocaba de manera espontánea música prehispánica, esta música fue utilizada principalmente a manera de transición de escenas, de esta manera el sonido deja a un lado la transición de imagen para evocarnos a una transición sonora que resulta más interesante y capta la atención del espectador más rápidamente hacia la siguiente secuencia.

En este cortometraje fue fundamental la voz de un locutor, en este caso fue elegido Víctor Lovera, cantante con experiencia en doblaje y locución; su voz ayudó al tratamiento temático e introducción a los diferentes módulos del tema. Fue un apoyo importante para la lectura de pequeños fragmentos literarios famosos como los de Julio Cortázar, que le dan un toque especial al cortometraje.

Una parte importante en el cortometraje es la elaboración de animación en el comienzo en donde se ejemplifica a manera de animación vectorial la historia mitológica y prehispánica del rey Axolotl, por su complicación de recursos con los cuales el cortometraje no contaba, no era una opción hacer una representación con actores, por lo cual la animación era fundamental, ésta tiene un tiempo aproximado de 30 seg. con locución; la animación está contemplada también para introducir al tema a adultos y niños en la magia del Axolotl y captar más fácilmente su atención y lograr un relato que lo mantenga por el resto del cortometraje.

La cortinilla introductoria se basa en mostrar una imagen más estilizada y sintética del anfibio con tintes prehispánicos, por lo cual se recurrió en un dibujo a línea aunado a un fondo totalmente negro, con lo cual unificamos la parte mística con la parte prehispánica. Los elementos de la animación en las cortinillas aparecen en un barrido suave que dura 2 segundos junto con el nombre del cortometraje "Axolotl".

3.5.- Publicaciones y promoción

El cortometraje se finalizó en el mes de julio, a esto le siguió la idea del profesor Manuel López Monroy de meterlo dentro del festival de documentales organizado por la IV Legislatura del Distrito Federal, por lo cual el cortometraje no solo debía de estar presentable de manera audiovisual sino en su parte promocional, por tal motivo fue realizada una caja con una presentación e imagen relativa al cortometraje con el fin de atraer al público desde su presentación superficial.

3.5.1.- El Empaque DVD

Las características de la caja siguen siendo de la misma imagen utilizada en la cortinilla, pero en esta ocasión la imagen sintetizada de un ajolote es rebasada, para esta caja se utilizó una técnica de ingeniería en papel, por lo cual sus interiores se levantan al abrirse (pop-up). Las medidas de esta caja son de 12.5 cm. X 12.5 cm., desplegada sus medidas son 12.5 x 37.5 cm. En la parte exterior se encuentran la imagen rebasada con el nombre del cortometraje "Axolotl" usando una tipografía Busorama regular en altas, con un

puntaje de 24; en la parte interior se encuentra la imagen entera del ajolote en realzado y un texto de Julio Cortazar; por último, en la parte trasera se encuentran los créditos y una breve reseña del cortometraje.

El acabado de la impresión fue en papel cromacote con un gramaje de 0.50, impreso en láser, el resultado fue satisfactorio pues el suajado resulta óptimo con el papel cromacote, ya que la tinta se mantiene sin desquebrarse.

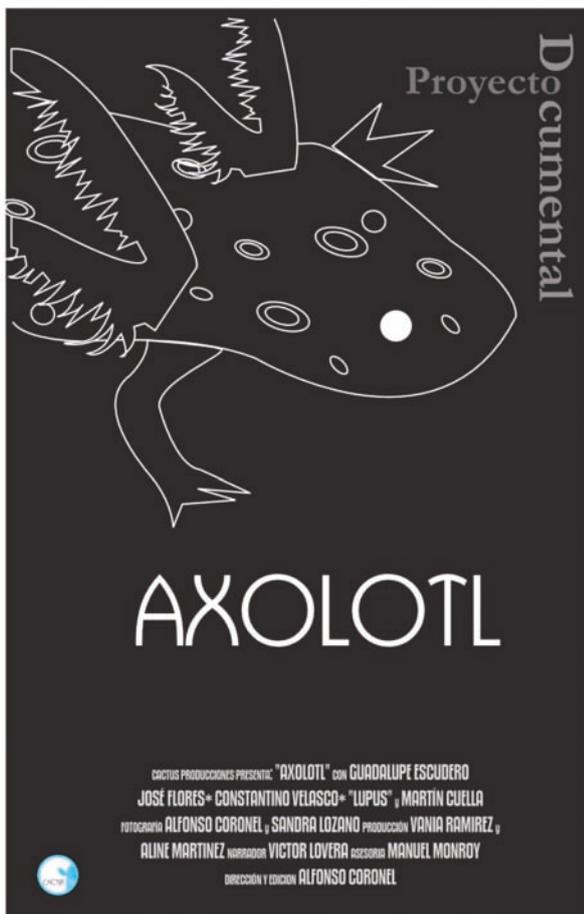
A continuación el diseño de la caja que contiene el DVD del documental:

3.5.2.- El Cartel

Por otra parte se realizó un cartel promocional con las mismas características visuales que la caja y las cortinillas del cortometraje, este tiene medidas de 60 x 40 cm., El fondo es un negro para mantener la línea visual, la imagen del ajolote se encuentra igual que la portada de la caja del DVD, el trazo es alusivo a las ilustraciones de los diferentes códices Mexicanos, debajo de esta se encuentra el nombre del cortometraje "Axolotl" con tipografía Busorama regular con un puntaje de 56; finalmente en la parte inferior se encuentran los créditos.

A continuación el cartel:

3.6.- Premios y reconocimientos

El cortometraje "Axolotl" fue generosamente premiado el pasado 16 de Junio de 2008 por el concurso organizado por la IV Legislatura del Distrito Federal, apoyado por la UNESCO por el motivo del aniversario de la declaración de Xochimilco como patrimonio de la humanidad, el cortometraje fue acreedor al premio de primer lugar, compitiendo con cortometrajes independientes y de instituciones como la UNAM y la UAM.

Este reconocimiento lo validó la UNAM como un logro de los estudiantes de últimos semestres de la carrera de Diseño y Comunicación Visual, esto ayudó a que el cortometraje fuera elogiado y promocionado por la Gaceta de la UNAM y por el mismo rector José Narro Robles. Por otra parte medios electrónicos e impresos promocionaron y dieron a conocer al cortometraje entre sus páginas, entre los que se encuentra el periódico Universal además de exponer en su sitio web el cortometraje, la agencia de noticias Notimex, programas de radio, el canal de la presidencia, diferentes periódicos, entre otros.

El cortometraje fue promocionado por el festival: "el cine a las calles", en donde se proyectó en el mes de noviembre de 2008 y parte de diciembre en universidades y centros culturales.

Actualmente el video se encuentra alojado en dos partes en el servicio de video streaming Youtube, en las siguientes direcciones:

<http://www.youtube.com/watch?v=Ocq6IRiS9Zk> y
<http://www.youtube.com/watch?v=ooHEgflxK7Q> ,
donde hasta el mes de abril de 2010 cuenta con 336 visitas.

Premia la Asamblea Legislativa a alumnos de la ENAP

Ganaron el Primer Concurso de Documental La Preservación de Xochimilco

Sandra Lozano, Vanía Ramírez, Alfonso Coronel y Alma Martínez. Foto: Juan Salazar

MEX/DOCUMENTAL/AXOLOTL
2008-06-16,13:13
Gana el documental "Axolotl"

Corre peligro de extinguirse

Rafael Montes
dij@universidad.com.mx

Una leyenda, una tradición, el peligro de su extinción y un proyecto para rescatarlo. Es el documental *Axolotl*, ganador

tan su historia, el origen de su misticismo y su actual reproducción en cautiverio, luego de que en los canales xochimilcos es ya casi imposible encontrarlo.

"Axolotl" gana concurso de documental

ización y postproducción, destacó más adelante el cineasta, requirió alrededor de meses y medio de trabajo intenso, "porque tuvimos poco tiempo para grabar, por atender la materia...

UN VISTAZO

Gana concurso documental "Axolotl" México. El documental "Axolotl", producido y dirigido por Alfonso Alejandro Coronel y Vanía Ramírez Júlvez, ganó el primer

El Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal
Lic. Alejandro Rojas Díaz Durán
Y la
Diputada **Nancy Cárdenas Sánchez**
Otorgan el presente

Reconocimiento

Alfonso Alejandro Coronel Vega

RECONOCIMIENTO

Alfonso Alejandro Coronel Vega

Por la proyección de el documental *Axolotl*, en la Sala de Videoconferencias, en el marco de la **Primera Feria del Libro de Arte y Diseño de la ENAP**, el día 27 de agosto del presente año.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura

El primer lugar en el Concurso de Documental La Preservación de Xochimilco y su identidad, en el marco de la celebración del Aniversario del nombramiento de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

2008, D.F. a 16 de junio de 2008

Otorga el Presente:

Diploma

Axolotl

Por haber obtenido el primer lugar en el Concurso documental por la preservación de Xochimilco y su identidad, en el marco de la declaratoria de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

[Signature]
Trinidad Gutiérrez
Cultura

[Signature]
Dip. Samuel Hernández Abarca
Presidente del Comité de Asesoría Editorial
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

DR. JOSÉ NARRO ROBLES
RECTOR

Alfonso Alejandro Coronel Vega
Presente.

Estimado Alfonso Alejandro:

Reciba mis más sinceras felicitaciones por el **Primer lugar del I Concurso de Documental “La Preservación de Xochimilco” con el video AXOLOTL** que le fue otorgado por la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Este reconocimiento a un universitario como usted, nos llena de orgullo y engrandece la calidad académica de nuestra institución. Con mis deseos de que este logro sea un aliciente en su continua superación, reciba un cordial saludo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Atentamente.

14 de agosto de 2008.

4.- Conclusiones

El proyecto Axolotl fue un reto importante como parte de nuestra formación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, digo "nuestra" porque a pesar de ser una tesina individual, todo lo que se expone no fue tarea de una sola persona, fue el trabajo en equipo lo que llevó tan lejos nuestro producto, debido a que el diseñador y comunicador visual está acostumbrado a ser multidisciplinario, cualidad que se fomenta desde los primeros años de la carrera.

La coordinación de las diferentes áreas fue vital en el desarrollo del proyecto, ponerse de acuerdo es quizás la etapa más difícil, pero sin embargo en nuestro caso contábamos con la clara definición de los diferentes roles que conlleva una producción audiovisual, lo cual propició que el trabajo avanzara rápido.

Aventurarse a la realización de un video documental representó un desafío para nuestros conocimientos adquiridos hasta ese momento en las aulas, debido a que a debíamos aplicarlos en condiciones no controladas. La concentración exigía estar presente en cualquier etapa del proyecto, desde la preproducción hasta la posproducción, pues entendiendo al profesional del Diseño como la persona que trabaja con lenguajes visuales es entonces el responsable de la legibilidad de los relatos o mensajes, y que en nuestro caso particular, los especializados en Audiovisual y Multimedia tenemos acceso a herramientas que permiten trabajar con la imagen en secuencia, el tiempo y el sonido.

Al realizar Axolotl pudimos darnos cuenta no solo de nuestras capacidades sino de las incapacidades con que contábamos, pues a pesar de tener recursos en la ENAP, a veces no son eran suficientes, específicamente en la materia de

Producción Audiovisual de la orientación de Audiovisual y Multimedia que no cuenta con equipo de iluminación ni de grabación disponible para los alumnos, incluso la falta de experiencia o voluntad de enseñanza de varios profesores en materia técnica impide que herramientas como el software sea correctamente aplicado en nuestros trabajos, pero sin embargo este no es pretexto para realizar un trabajo con calidad ya que depende en gran medida del profesional estar actualizado para poder afrontar de la mejor manera un mundo laboral.

A casi dos años de la realización del documental es curioso voltear y ver los diferentes aciertos y errores que conyeva un trabajo de este tipo, es cierto que en cualquier momento se puede regresar a los masters y poder mejorarlo pero al igual que cualquier producto pertenece a un tiempo específico y creo que es justo respetarlo, debido a que el conocimiento que generó es pieza importante como lo es un ladrillo en una pared y que si su forma cambiara ya encajaría en ese lugar si no en otra parte u otra pared.

La vida de un documental, cortometraje, diseño y otros formatos visuales y audiovisuales caducan pero es justamente con la apertura de los canales, hasta ahora libres, como lo es la internet es posible acudir y resivisar los productos extendiendo quizás un poco más su vida útil, atribuyo parte de mi formación como creador y diseñador de productos audiovisuales a este medio. Axolotl no quedara en el registro de una cinta de video "encasetada" o en la base de datos de alguna biblioteca, sino que estará disponible en todo momento para cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera conocerlo.

5.- Bibliografía

Producción cinematográfica

Richard Barsam (1997). El cine documental. México.

Cabezón, Luis (2002). La producción cinematográfica. Editorial Cátedra. España.

Dyer MacCann (1951). Documentary Film Democratic Government: An Administrative History from Pare Lorentz to Jhon Huston. Harvard University. EUA.

Dunne, Phillip (1946). El documental y Hollywood. México.

Egri, Lajos (1995). Como escribir un drama. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM. México.

Harrington Jhon (1977). Film and Literature. Prentice Hall. EUA.

MASCELLI, Joseph (1992). Las 5 C's de la cinematografía. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM. México.

Metz, Christian (1974). Lenguaje fílmico: la semiótica del cine. McGraw Hill. México.

Millerson, Gerald (1961). La técnica de la producción en televisión. Hasting. México.

Myles, Breen (1979). El cortometraje.

Peláez Rodolfo (1992). Producción cinematográfica: cuadernos de estudios cinematográficos. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM. México.

Vega Carlos (1994). Manual de producción cinematográfica. UAM, México.

Ajolote

Bartra, Roger (1987). La jaula de la melancolía. UNAM, México.

Cortazar, Julio (1966). Axolotl. UNAM, México.

Ramírez ,Armando (1992). La casa de los Ajolotes. Planeta, México.

Entrevista a Zambrano, junio 2008.

Entrevista a Flores Farfán, junio 2008.