

**LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
CLAVE DE INCORPORACIÓN UNAM 8938-31
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN**

**GUIA PARA LA PREPRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
ANIMADO PARA CINEASTAS, BASADO EN 'LAS HIJAS DE LAS ESPINAS'**

TESINA PROYECTUAL

EN OPCIÓN AL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

PRESENTADO POR:

JOCELYN CANTO SUÁREZ

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO, 2022

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 MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN

**LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
COMISIÓN DE TITULACIÓN**

INFORME FINAL

Mérida, Yucatán, a 1 de marzo del 2020.

Lic. Manola Giral de Lozano
Directora General DGIRE
Presente

Como Presidenta del Comité de titulación de la carrera de Diseño y Comunicación Visual, hago constar que el trabajo recepcional denominado:

“Guía para la preproducción de cortometraje documental animado para cineastas, basado en ‘Las hijas de las espinas’ ”.

realizado por:

Jocelyn Canto Suárez,

en opción al título de:

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual,

Cumple con las normas institucionales de estilo y su estructura corresponde a lo solicitado para los trabajos de titulación en la modalidad de:

Tesina

Por lo que declaro que este documento permite al alumno, continuar con sus trámites que correspondan al proceso de titulación.

Atentamente

M.E. Tatiana Gasca Albertos

Presidenta

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN
LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
COMISIÓN DE TITULACIÓN
INFORME FINAL DE REVISIÓN

Mérida, Yucatán, a 1 de Enero del 2022.

M.E. Tatiana Gasca Albertos
Presidenta de la Comisión de Titulación
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Presente

Como revisor del trabajo recepcional:

**“Guia para la preproducción de cortometraje documental animado para cineastas,
basado en ‘Las hijas de las espinas’ ”**

realizado por:

Jocelyn Canto Suárez

en opción al título de:

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual,

Le informo que he concluido con la revisión del formato institucional del trabajo mencionado. Asimismo, afirmo que cada uno de sus capítulos, conclusiones y referencias cumplen con los lineamientos que establece la Universidad.

Sin otro particular me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

M.A. Rafael Alberto Lara Castro

C.c.p. Departamento de Investigación y titulación

UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN
LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
COMISIÓN DE TITULACIÓN
INFORME FINAL DE ASESORÍA

Mérida, Yucatán, a 1 de Enero del 2022.

L.D.C.G. Tatiana Gasca Albertos Presidente
de la Comisión de Titulación
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Presente

Como revisor(a) del trabajo recepcional:

**“Guía para la preproducción de cortometraje documental animado para cineastas,
basado en ‘Las hijas de las espinas’ ”,**

realizado por:

Jocelyn Canto Suárez

en opción al título de:

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual,

le informo que he concluido con la revisión de redacción, ortografía y contenido, así como de la originalidad del trabajo mencionado. Asimismo, afirmo que cada uno de sus capítulos, conclusiones y referencias cumplen con los lineamientos que establece la Universidad.

Sin otro particular me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

L.D.G.P. Beatriz Elena Rivero Ramírez

C.c.p. Departamento de Investigación y titulación

Hoja de advertencia

Por este medio, declaro que esta tesina titulada:

“Guía para la preproducción de cortometraje documental animado para cineastas, basado en ‘Las hijas de las espinas’”

Es de mi autoría, a excepción de las citas y referencias que he empleado para fundamentar este trabajo de investigación y en el que se otorga crédito a sus autores. Asimismo, afirmo que no ha sido presentado previamente con éste o algún otro nombre, para la obtención de título profesional o grado académico equivalente.

Jocelyn Canto Suárez

Agradecimientos

Gracias a mis padres, hermana familiares y amigos por apoyarme siempre en todo, a mis profesores, mi asesora, compañerxs y todas las personas que fueron parte de mi formación como diseñadora, gracias, soy muy afortunada.

Resumen

En el capítulo I. Se realizó el planteamiento del proyecto

En el capítulo II. Se investigó los antecedentes del cine documental animado, sus principales características, su importancia y los elementos que debe contener una carpeta de producción de un cortometraje documental animado.

En el capítulo III. Se realizó la metodología propuesta por Jane Barnwell para la realización de una carpeta de producción tomando como base su libro 'Fundamentos de la creación cinematográfica' (Barnwell, 2009). Adaptada a los requisitos del IMCINE para el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes / Por regiones, específicamente los requisitos para producción de cortometraje animado (2019).

Finalmente en el capítulo IV. Se darán las recomendaciones, discusiones y conclusiones de la investigación.

TABLAS DE CONTENIDOS

Portada / I
Informe final/II
Informe final de revisión/III
Informe final de asesoría/IV
Hoja de advertencia/V
Agradecimientos/VI
Resumen / VII
Tabla de contenido / VIII
CAPÍTULO I. Introducción / 1
Planteamiento del problema / 5
Pregunta de investigación / 9
Objetivos de la investigación /9
Objetivo general / 9
Objetivos particulares / 9
Variables y definición de variables / 9
Variable independiente / 9
Variable dependiente / 9
Definición de términos / 9
Justificación / 10
Delimitaciones del estudio / 13
Limitaciones del estudio / 14

CAPÍTULO II.

Revisión de la literatura / 16

Cine / 16

Documental / 16

Documental en México/ 16

Animación / 20

Animación tradicional/ 21

Animación digital / 22

Animación en México/ 23

El documental animado / 26

Documental Animado en México / 28

Carpeta de producción / 30

Guion / 32

Sinopsis /34

Texto del director con planteamiento cinematográfico/ 35

Desglose de necesidades (Breakdown) / 37

Presupuesto desglosado / 39

Ruta crítica/ 41

Guion técnico (Shootinglist)ó Storyboard / 42

Carpeta de arte / 44

Diseño de sets / 45

Guía de estilo / 47

Ambiente / 48

Paleta de color / 49

Escalas / 51

Diseño de personajes / 52

Animatic / 54

Prueba de animación / 56

CAPÍTULO III. Método / 57

Diseño de investigación /57

Tipo de estudio/ 57

Enfoque de la investigación/ 58

Modalidad de la investigación/ 58

Participantes en la investigación/ 58

Metodología de diseño / 59

CAPÍTULO IV. Resultados y conclusiones / 79

Discusión / 79

Conclusión / 80

Recomendaciones / 82

Referencias / 85

Apéndice / 88

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

- Figura 1. Poster del documental “La Historia Negra del Cine Mexicano “adaptado / 19
- Figura 2. Ejemplos de animación tradicional. / 21
- Figura 2. Ejemplos de animación digital / 23
- Figura 4. De la película animada “La leyenda de las momias / 25
- Figura 5. Poster del documental animado “WalzwithBashir” adaptado / 28
- Figura 6. Poster del cortometraje documental animado “Amor, nuestra prisión” / 30
- Figura 7. Ejemplo de guion / 32
- Figura 8. Ejemplo de sinopsis / 34
- Figura 9. Ejemplo de texto del director con propuesta visual y sonora / 35
- Figura 10. Ejemplo de Formato para realizar un desglose de necesidades / 37
- Figura 11. Ejemplo de presupuesto / 39
- Figura 12. Ejemplo de Ruta Critica / 41
- Figura 13. Ejemplo de guion técnico / 42
- Figura 14. Ejemplo de Storyboard / 44
- Figura 15. Ejemplo de diseño de sets / 45
- Figura 16. Ejemplo de guía de estilos / 47
- Figura 17. Ejemplo de un ambiente / 48
- Figura 18. Ejemplo de paleta de colores / 49
- Figura 19. Ejemplo de Escala / 51
- Figura 20. Ejemplo de diseño de personajes / 52
- Figura 21. Ejemplo animatic / 54
- Figura 22. Ejemplo de Animación según el animatic / 56

- Figura 23. Guion de entrevista previo al guion literario / 67
- Figura 24. Pruebas de sinopsis / 68
- Figura 25. Fragmento del documento previo al texto del director / 69
- Figura 26. Primera versión del breakdown / 70
- Figura 27. Primera versión del presupuesto / 71
- Figura 28. Primera versión de la ruta crítica / 72
- Figura 29. Dibujos del director con instrucciones para el ilustrador de storyboard / 73
- Figura 29. Fotografía de bocetos, trípticos y escala utilizados por el departamento de arte / 74
- Figura 30. Bocetos de Espina en diferentes edades / 75
- Figura 31. Imágenes del storyboard exportadas para el animatic / 76
- Figura 32. Equipo de animación trabajando en el proyecto / 77

APÉNDICES

Apéndice A / 89

CAPITULO I

Introducción

La presente investigación se basa en la elaboración de una guía para la preproducción de un cortometraje documental animado basado en 'Las Hijas de las Espinas' a través un documento que propone una serie de pasos para encaminar al cineasta a la elaboración de unacarpeta de producción audiovisual, analizando las características del género, sus necesidades y posibilidades, debido a que parara realizar una producción cinematográfica, que como menciona Antezana (2017, p.31) "es esencial elaborar una carpeta de producción que contenga todas las herramientas de planificación".

Existen muy pocas publicaciones que hablen sobre el cine documental animado, la mayoría hablan de cine documental y tocan el tema, sin embargo ninguno de ellos ha sido traducido al español, son caros y difíciles de encontrar. Entre los libros que hablan del tema destaca 'Documental animado' de AnnabelleHonesty Roe del 2013 y Realismo animado: Un detrás de escenas del género documental animado, de Judith Kriger del 2012. Una de las mejores referencias en habla hispana es el cortometraje puertorriqueño 'El documental animado' dirigido por Jonatán Vila en el 2014.

El objetivo principal de este proyecto de investigación será orientar a los estudiantes de cine o cineastas con poca experiencia en el ramo, donde podrán consultar todos los pasos para la realización de un proyecto propio y las características que proponen distintos críticos de cine, ejemplificado a

través del proceso de producción de 'Las Hijas de las Espinas', modelo de una producción con las características sugeridas por el IMCINE

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas se muestra dentro de los géneros del cine, ya que el documental suele pasar desapercibido comercialmente a pesar de ser uno de los más antiguos, Pérez (2013, p.1) menciona que "el documental en México está sano en su producción, pero su visibilidad aún requiere superar obstáculos en la distribución y exhibición. Pero, sobre todo, debe enfrentar los riesgos de una censura, a veces implacable". Aunque se define como un extracto de la realidad, esta puede tener un alto nivel de abstracción como en la animación, lo que resulta en un producto audiovisual que a pesar de estar apegado a la realidad provoca una interpretación muy personal de su significado.

El cine documental es la forma más verosímil de hacer una denuncia social, los futuros historiadores contarán con lo documentales, porque son el punto de vista del pueblo. Con un documental podemos proponer las causas, los efectos y los significados que vivimos. Podemos dar testimonio de estos tiempos que corren. Reinventar la historia y profetizar el futuro. Las consecuencias que puede tener para la democracia, de cara a crear un tapiz más armonioso y más rico de cultura (Rabiger, 2001).

En Yucatán se producen muy pocos documentales los cuales son un objetivo clave para dar a conocer lo que se vive en nuestra entidad.

En un artículo de la revista Soma (2017) durante la conferencia de prensa de las primeras jornadas Académicas de Cine, Manuel Escoffiié Duarte,

coordinador del Programa de Promoción y Difusión Cinematográfica KINO-UADY, manifestó que si bien en los últimos años ha habido un boom a nivel de producción cinematográfica y cortometrajes, muchos de ellos premiados en festivales, lo que hace falta es la capacidad de ver el cine de una manera analítica, crítica, más allá de lo evidente que muestra el fotograma o plano. Estas jornadas buscan que los espectadores comprendan que las películas no son solo medios de entretenimiento o unidades de tiempo y espacio lúdico, sino que además son productos culturales que reflejan quiénes somos, a donde vamos y cómo entendemos las imágenes y sus significados (s/p).

La investigación de esta problemática se realizó por el interés del tesista, para que los cineastas en formación sepan que la animación es una herramienta para la narración no ficcional y que al momento de plantear cómo desarrollar su producción audiovisual no tengan limitantes respecto a la necesidad de contar las historias con imágenes reales.

En este proyecto de investigación se busca profundizar en las características del cine documental animado para que los jóvenes yucatecos interesados en el género documental o la animación conozcan la forma correcta de producir este tipo de proyectos audiovisuales, y sus características fundamentales, para evitar que su producción sea confundida con una ficción y la elaboración de una carpeta de producción para este tipo de material, ya que la falta de información de los nuevos cineastas detiene la evolución hacia nuevas corrientes narrativas.

Igualmente la finalidad del desarrollo de esta investigación profundizará en la importancia de la animación como herramienta de narrativa visual en el género documental, investigar sobre el uso de la animación en el género documental en el cine, e investigar los elementos que componen una carpeta de producción del cortometraje documental.

Con el objetivo de que estos documentales no se queden sólo en la etapa de preproducción y logren la finalidad de realizarse, se utilizarán las bases generales de participación para cortometrajes de animación propuestos por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes / Por regiones.

El IMCINE es un organismo que busca promover la creación, distribución y promoción del cine realizado en el país, tal como afirma su misión en su sitio web:

Promover e incentivar el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional, con el fin de garantizar la continuidad y superación artística y cultural del cine mexicano, a través de programas de estímulos a creadores, apoyo a la producción de largometrajes y cortometrajes y fomento a los medios audiovisuales, así como promover y difundir la actividad cinematográfica nacional en México y en el extranjero (IMCINE, 2019, s/p).

Con motivo de hacer una competencia más justa para acceder a las convocatorias con los diferentes fondos del IMCINE se han dividido en 6 regiones que abarcan los 32 estados de México.

Existen diferentes fondos de fácil acceso para la realización de proyectos, en su mayoría no enfocados específicamente en cine si no que abarcan diferentes tipos de disciplinas creativas con el objetivo de fomentar la creación de nuevas obras artísticas. A nivel estatal el Ayuntamiento de Mérida tiene el fondo estatal para las artes visuales, otra alternativa en el país es el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes que saca diferentes convocatorias durante todo el año y a nivel internacional se encuentra el fondo Bertha IDFA que promueve la producción de cine realizado en África, Asia, América Latina, Oriente Medio y partes de Europa Oriental.

Planteamiento del problema

Hablar del panorama del cine documental mexicano es complicado, ya que es de las apuestas cinematográficas más marginales en nuestro país, bien de los 321 millones de mexicanos que fueron al cine en el 2016, 30.5 millones vieron películas mexicanas, sin embargo es el año donde históricamente se han producido más películas según datos del 2017 (IMCINE).

El principal problema que se percibe es la distribución de las películas en especial documentales en cines comerciales.

Uno de los obstáculos que marginan al documental es el dominio de las distribuidoras de Hollywood y las cadenas de exhibición en México, otros documentales ni siquiera llegan a exhibirse. Por ello, en los últimos años se ha formado la red de documentalistas DOURED, con capítulos en cada estado. La red tiene entre sus objetivos darle una mayor visibilidad al género (Pérez, 2013).

Sumando el hecho de que en el estado de Yucatán es que no se producen muchos metrajes al año, los cuales son un objetivo clave para dar a conocer lo que se vive en nuestra entidad.

En datos del IMCINE durante el 2016 se produjeron 2,9% cortometrajes en el estado, esto se debe a que las personas interesadas en realizar cine documental en Mérida, Yucatán no conocen herramientas de narración para llevar a la realidad sus guiones, eso se debe a que sus conocimientos son empíricos o aprendieron por algunas clases de carreras afines.

Es muy difícil que un estudiante de provincia pueda estudiar cine a menos de que tenga facultades económicas para poder mudarse a la ciudad de México para estudiar; las principales escuelas de cine en la ciudad de México son la opción de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y en el sector privado el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) sin embargo existe mucha demanda de alumnos quienes solo pueden acceder a estas escuela si tienen un portafolio y aprueban los exámenes de admisión, del mismo modo los grupos son muy reducidos teniendo menos de 20 estudiantes.

Existen muchas escuelas que ofertan la licenciaturas de cine en la ciudad de México entre las más populares se encuentran 3DMX fundada en el 2003, Arte 7 fundada en el 2001, Cinearte fundada en el 2007, la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes.

En el resto del país la oferta es reducida donde entre los principales ejemplos esta la ya mencionada 3DMX con su campus en San Luis Potosí, Departamento de Imagen y Sonido de la UdG en Guadalajara, Jalisco, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en Puebla, Puebla y el Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas en Morelia, Michoacán.

En el estado, no hay una licenciatura en cinematografía y lo más cercano a ello son algunos cursos que se imparten durante el año. Se podría considerar que en el estado de Yucatán no se le da la importancia necesaria al cine y que no existe una industria como tal, las pocas producciones que se dan al año jamás se estrenan en una sala de cine comercial, la mayoría de estas producciones son cortometrajes que se exhiben solo en pequeños festivales independientes o en

muestras de cine universitario; por parte del estado apenas en el 2015 se organizó el primer Festival Internacional de cine en Mérida, Yucatán(FICMY, 2015).

En una entrevista Karla Medina, directora del festival y de la Comisión Cinematográfica de Mérida Yucatán dijo que la situación actual de los cineastas de la entidad no es buena, pero asegura que se trabaja en proyectos para generar apoyos que ofrezcan la posibilidad de crear una industria local a partir del 2015, además de que existen cineastas en Yucatán que no han tenido una difusión de la industria estatal, motivo por el que no se ha visto reflejado su trabajo en el panorama nacional (González, 2014).

Sin embargo, es muy difícil para los jóvenes que apenas están empezando a comprender las bases del cine poder aplicar a este tipo de fondos debido a su poca experiencia.

Vera (2012) menciona:

El cine mexicano transmite, expone, pone en evidencia el sentir de nuestra sociedad. Es de gran utilidad para entender un poco más a la población mexicana. Para conocer a nuestra sociedad, no basta con ver las noticias, hojear los diarios, escuchar la radio, ver la televisión, leer literatura nacional, o darse una vuelta por ahí, falta ver cine mexicano.

El cine documental denuncia directamente problemáticas sociales, políticos y ambientales de una comunidad, la falta de industria en el estado de Yucatán hace que el resto del país o incluso dentro del estado no se conozca lo que sucede dentro de la entidad, el cine documental es una herramienta necesaria para

comunicar, al mismo tiempo que desarrolla nuestra cultura y registra los sucesos para las futuras generaciones.

Aunque no existen licenciaturas especializadas en cine en el estado de Yucatán, existe una oferta académica para la animación con un enfoque que deja de lado lo artístico y se acerca a lo publicitario a través del diseño; entre las opciones destacan la Licenciatura en diseño gráfico y animación de la universidad Tecmilenio, la Licenciatura en diseño de animación digital de la Universidad Valle de Grijalva, la Ingeniería en Diseño y Animación Digital de la Universidad Anáhuac Mayab y la Universidad Mesoamericana de San Agustín, donde se ofrece la Licenciatura en Diseño y Comunicación visual con la especialidad en Audiovisual y Multimedia.

Pocos son los cineastas que se desarrollan en este género en el estado, durante el año hay varios cursos y talleres de plataformas independientes como el festival Libre Cinema, Las Jornadas Académicas de Cine, el Cine Con, entre otros talleres independientes que hacen programas específicos de cine documental sin embargo se inscriben menos de 15 personas a cada taller y muy pocos de estos alumnos llegan a realizar un cortometraje, los que lo logran no se sienten seguros de sus trabajos y muy pocos llegan a ver la luz. Sin embargo se ha notado el creciente interés respecto al tema.

En una entrevista de la revista digital Soma (2017) Durante la conferencia de prensa sobre las Jornadas Académicas, en representación de la Dirección de Cultural, la Mtra. Valerie Amador Hurtado, subdirectora de Innovación Cultural, destacó el impulso que se le está dando a los proyectos

relacionados con el cine, categoría que por primera ocasión se incluyó en la convocatoria de los Fondos Municipales 2017 y que ha sido bien recibida.

Este año en total se presentarán tres proyectos: el taller “Traumátropos” que ya está en marcha, las Jornadas Académicas de Cine, y “TRANSPARENTe”, un documental sobre la transición y que se dará a conocer a fin de año (s/p).

Eso demuestra que existe un interés por la creación de este tipo de productos audiovisuales en el estado de Yucatán.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los elementos que debe tener una carpeta de producción para la realización de un cortometraje documental animado?

Objetivo general

Elaborar una guía para la preproducción de un cortometraje documental animado que ayude a los cineastas yucatecos con poca experiencia interesados en el género a realizar su propio proyecto.

Objetivos particulares

1. Identificar la importancia de la animación como herramienta de narrativa visual en el género documental.
2. Analizar sobre la función de la animación en el género documental en el cine.
3. Establecer los elementos que componen una carpeta de producción del cortometraje documental animado.

Variable independiente

Realización de proyectos documentales animados por parte de cineastas Yucatecos

Variable dependiente

Guía sobre la preproducción de cortometraje documental animado

Definición de términos

Se definirán los términos utilizados en las variables según la Real Academia Española (2020).

Animación

5. f. Cinem. En las películas de dibujos animados, procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos.

Cinematografía

Del fr.cinématographie, der. De cinématographe 'cinematógrafo'.

1. f. Captación y proyección sobre una pantalla de imágenes fotográficas en movimiento

Cortometraje

Del fr.court-métrage.

1. m. Película de corta e imprecisa duración.

Documental

3. adj. Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad. U. t. c. s. m.

Guía

3. f. Tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya puramente mecánicas. Guía de pecadores. Guía del agricultor.

Justificación

“Un país que no tiene cine documental es como una familia sin álbum de fotografías”(Guzmán, s/f).

En la creación de este proyecto de investigación se busca profundizar en las características del cine documental animado para que los jóvenes yucatecos interesados en el género documental o la animación conozcan la forma correcta de producir este tipo de proyectos audiovisuales y sus características fundamentales. Con el fin de que a través de esta guía puedan resolver dudas teóricas que suelen aparecer en el proceso de preproducción evitando que se frene la realización de cortometrajes debido a la falta de experiencia o conocimientos, al mismo tiempo la guía ayudará a jóvenes cineastas que decidan postularse para recibir un fondo económico para la producción de un cortometraje debido a que para ser candidato a este tipo de becas tanto públicas, como de asociaciones particulares, es necesario tener un protocolo en la carpeta de producción.

El motivo para la realización de este proyecto de investigación radica principalmente en crear una aportación de material autodidáctico con el fin de que se produzcan más cortometrajes en México, especialmente en el estado de Yucatán, debido a que el cine es una forma de registrar lo que sucede en un lugar, el que haya cine realizado en el estado promueve que se conserven conocimientos acerca de los usos y costumbres tanto antiguos como actuales del estado y del país para consulta de las futuras generaciones.

Costa dice que (1994, p.30), "Las películas dado que pueden ser fuentes de documentación histórica y medios de representación de la historia, constituyen un objeto de especial interés para los historiadores que las consulten junto con otras fuentes de información".

Al mismo tiempo, invitar a los cineastas a realizar propuestas no ficcionales más interesantes para el público no acostumbrado a consumir este tipo de cine y que a través de la animación, como la que propone esta guía, acercar a la audiencia a consumir un cine más creativo y complejo.

El cine, tanto ficcional o no, es una importante herramienta para comprender al mundo y crear en el espectador empatía hacia lo que le rodea. Como menciona Costa (1994), el cine no es sólo un importante medio de comunicación, expresión y espectáculo que ha tenido un principio y una evolución continua, sino que, en cuanto a tal, mantiene relaciones muy estrechas con la historia, ya sea extendida, como lo que nosotros llamamos el conjunto de los hechos históricos, ya como disciplina que estudia esos hechos (p. 30).

Otro factor que detiene el crecimiento de la industria cinematográfica del estado de Yucatán es la falta de información con la que cuentan los nuevos cineastas, quienes al no contar con una formación y una metodología se limitan a imitar lo que hacen otros cineastas, especialmente de Hollywood, teniendo en cuenta que, según Gutiérrez (2015) el mercado de la distribución en el país es dominado por los grandes estudios: Universal 24%, Fox 13%, Warner Bros 12%, Paramount 6%, Sony 10%, Walt Disney 16% y la única mexicana es Videocine 8% (s/p).

Los cineastas yucatecos detienen la evolución hacia nuevas corrientes cinematográficas en el país y técnicas narrativas novedosas.

El documental se caracteriza por ser el tipo de cine más realista y la animación por ser fantasiosa y caricaturesca. Aunque aparentemente no

tienen relación la animación puede ser una herramienta para contar una historia verídica de forma no sustitutiva y evocativa(Vila, 2014).

Por lo que es necesario que los cineastas en formación sepan que la animación es una herramienta para validar la narración no ficcional y que al momento de plantear cómo desarrollar su producción audiovisual no tenga limitantes respecto a la necesidad de contar las historias con imágenes reales.

A pesar de que existe poca información respecto al tema, la animación dentro del documental no es ni una novedad, debido a que desde el inicio del género documental se ha utilizado la animación; como en el documental 'El hundimiento del Lusitania' (1918) de Winston McCay; narra el suceso a través de texto y se utiliza la animación para recrearlo con el fin de que el público entienda que fue lo que sucedió como si lo estuviera viendo en vivo.

Cómo menciona Honess (p.15) en su libro 'documental animado'; la animación y el Documental hacen una vieja pareja, es un matrimonio de opuestos, se complica por sus formas diferentes de ver al mundo. El primero evoca pensamientos de comedia, entretenimiento infantil y fantasías folklóricas; el segundo, asume una seriedad, retórica y evidencia. La larga historia del híbrido de la animación y documental va hacia los primeros días del movimiento de la imagen, desmiente la incongruencia de su emparejamiento y sugiere que como muchos aspectos de la vida, los opuestos se atraen de una forma significativa(2013).

Yucatán se caracteriza por ser un estado sumamente tradicionalista, a pesar de ello en los últimos años han surgido iniciativas para acercar el arte a la sociedad;

como la Noche Blanca, Festival Primavera Cultural Yucatán, Festival Internacional de la Cultura Maya (FIC Maya), Mérida Fest, Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán y el ya mencionado Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán (FICMY) además de diversos festivales independientes de cine y arte en donde se abren espacios para el cine, por lo que, aunque los cortometrajes no suelen ser un medio comercial estos tienen opciones de visibilidad durante todo el año. Sin embargo, el que hayan tantos eventos podría ser contra productivo si no se crean ofertas cinematográficas que sean novedosas e interesantes al público, por lo que esta guía busca abrir el camino a los jóvenes cineastas a la creación de un cine diferente y creativo como lo es el documental animado.

Delimitaciones del estudio

El producto de esta tesina está enfocado a cineastas con poca o sin experiencia en producción audiovisual interesados en el género documental, animación o ambas que deseen realizar producciones cinematográficas con calidad en el estado de Yucatán.

La presente guía estará basada en las especificaciones que IMCINE que considera que debe tener una carpeta de producción para el género animación y documental. Según los parámetros publicados en su sitio web oficial para la convocatoria del 2019.

Estos parámetros se eligieron porque el IMCINE es el principal órgano representante cinematografía a nivel nacional y debido a ello sus lineamientos son el referente principal a otros fondos cinematográficos ya sean públicos o particulares.

Por lo consiguiente esta investigación presenta la vigencia del plazo de septiembre de 2019 a marzo del 2020 es probable que las especificaciones varíen según las próximas convocatorias sin embargo es posible usar esta guía como base para futuras convocatorias siempre y cuando se consulte las bases vigentes.

Limitaciones del estudio

La principal limitante en esta investigación es la poca información que existe respecto al tema, si bien hay muchos libros que hablen de la animación y el documental por separado, existen muy pocos que hablen de ellos juntos, los que existen no están traducidos al español, son costosos y difíciles de encontrar.

Otra limitante es que no existen muchos registros formales de la industria cinematográfica en Yucatán por lo tanto será complicado comprender los factores que detienen su desarrollo sin que se refleje la situación general del país.

Esta guía se basa en las especificaciones del IMCINE para Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes / Por regiones, específicamente los requisitos para producción de cortometraje animado (2019). Es posible que estas especificaciones varíen en las convocatorias de los siguientes años sin embargo el contenido de la carpeta de producción aunque no hay una forma oficial de realizarse hay formatos aceptados por la industria del cine mundial los cuales no suelen variar, por lo que la guía puede seguir utilizándose siempre y cuando el cineasta que la consulte este consciente de ello y consulte la guía con su convocatoria a la mano para comparar.

Para poder realizar los componentes de esta guía es necesario contar con un avance en el documental debido a que hasta que se tenga un concepto claro

del guion no se puede empezar con el diseño de arte de la animación, por lo tanto mientras se realiza la carpeta se debe de avanzar con la investigación documental.

CAPITULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

En el siguiente capítulo se señalará temas de interés para quienes desean hacer cine documental, animado, con el objetivo de entender el trasfondo del cine y de la carpeta de producción.

CINE

El cine nace de la necesidad de contar historias, al inicio con un fin documental de registrar los sucesos cotidianos, es por ello que se dice que el cine es un fragmento de la realidad.

Documental

Si bien el género documental trata de mostrar la realidad tal como describe Peláez (2006):

Si nos ponemos a pensar en cómo realizar un documental nos damos cuenta que desde el momento en el que está siendo producido hay ya una ficción, la manipulación de las imágenes está presente siempre, aunque se jure que no ha habido invención (p.60).

Eso es porque desde que sea una persona quien dirija la realidad para narrar una historia, por más que trate de ser objetivo el proceso de selección entre lo que debe estar en el documental o no, hace que sea la realidad alterada descartando sucesos según su perspectiva y visión cinematográfica.

Documental en México

Aunque en la actualidad el género documental en el país parece estar relegado a los festivales de cine y fuera de las salas tradicionales, Peláez (2006) habla acerca de una 'época de oro' donde se presentó un auge en el género en la década de los 60's, entre las películas que destacan, se encuentran Carnaval Chamula (1959) de José Báez Esponda, Magueyes (1962) de Rubén Gámez. También cabe destacar que el Instituto Nacional de Bellas Artes auspicia la relación de varios documentales como: Alfonso Reyes, Mariana Alcofado, Que se callen..., Leonora Carrington o el Sortilegio Irónico, realizados por Felipe Calzals. A finales de la década se produjo el documental más costoso en la historia de nuestro país, Olimpiada en México (1968) por Alberto Isaác.

Durante esta década, en 1962 se funda el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde empieza a haber un estudio serio respecto al cine documental en la licenciatura, la cual se da en el siguiente año de la fundación en 1963. Sin embargo hasta hoy en día no existe una especialidad como tal en el género documental en la universidad.

Peláez (2006) cita a Lupone quien afirma que las empresas de televisión por cable; a través de sus métodos de medición observan que lo que más ve la gente en México son documentales, principalmente de Estados Unidos.

Es probable que la idea de que al mexicano no le interesa el género es implantada, ya que se suele reducir a la audiencia a que sólo pueden disfrutar la comedia, más allá de eso la falta de proyección de documentales se debe a factores como la falta de educación tanto del espectador al no saber qué puede

consumir en las salas tradicionales como que las mismas tengan un monopolio en el país decidiendo que se proyecta al público y que no en el país. Caballero (2013) entrevista a García, director de La Historia Negra del Cine Mexicano (2016) quién opina:

Creo que hay que olvidarnos de Cinépolis y Cinemex como posibilidades reales; hay que preocuparnos por lanzar las producciones en devedé (DVD) al mercado, por la descarga en línea, por tener un canal satelital que llegue a todo el país, que son posibilidades tangibles por los nuevos canales de distribución que ofrece la tecnología. Antes las latas de las películas se quedaban en los estantes, ahora, en los discos duros de las computadoras de los directores. En la actualidad es más fácil distribuir que pelear con los consorcios para que den una semana más de exhibición. Además, el cine mexicano está confinado a espacios reducidos, horarios incómodos, complejos lejanos al público consumidor, o sea, condiciones impuestas para no incomodar la exhibición de cine de Hollywood, principalmente (2013).

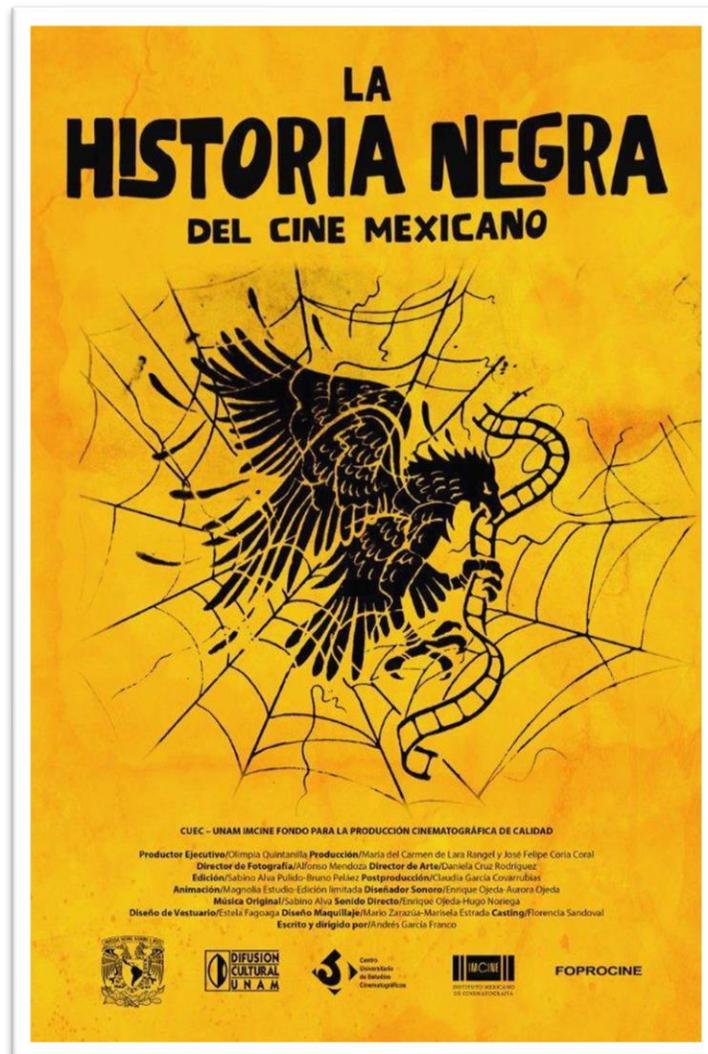

Figura 1. Poster del documental “La Historia Negra del Cine Mexicano “adaptado de Filmaffinity por s/a, 2016, obtenido de <https://www.filmaffinity.com>. (2020) Filmaffinity.

La distribución de cine mexicano en plataformas digitales es una realidad, sin embargo esto es años después de que se estrenan, puesto que si un metraje se encuentra en internet es descalificado de la mayoría de los festivales de cine, los cuales son medio principal de distribución del cine nacional.

También Lupone citado por Peláez (2006) habla acerca del principal certamen de documental, el premio José Revisora, auspiciado por la UNAM por

medio del CUEC desde 1997 que a pesar de que reconoce el cine documental nacional poco se sabe después de los ganadores. El cineasta Valdez por Peláez (2006) menciona:

Creo que se debe de hacer una evaluación de cómo ha funcionado hasta ahora el premio José Rovinosa y hacer un planteamiento. El mejor premio que puede recibir un documentalista además de la cantidad de dinero que se le da al primer lugar, es la difusión de sus trabajos. Creo que la dirección de Actividades Cinematográficas, la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC, como coimpulsor, coparticipe de concurso, deberían preocuparse por darle gran difusión a los trabajos que hayan obtenido premios y mención especial.

Animación

Uno de los principales animadores de la época dorada de Disney, Johnson citado por Wells (2010) dio a entender que en la animación dibujada a mano es tan importante la reflexión durante el proyecto como la ejecución de fases de acción grafica bien expresadas técnicamente.

Si bien la animación se entiende como el darle vida a un objeto inanimado Halas & Manvell citados por Castro & Sánchez(1999) explican que:

“El animador no puede desarrollar un trabajo eficiente si no toma en cuenta las fuerzas fundamentales que rigen el movimiento para trazar sus dibujos animados. No se debe olvidar que tanto las fuerzas absolutas (como la gravedad) las relativas (como la fuerza del viento) tienen obligadamente que estar presentes la hora de realizar una animación; sin embargo el

animador crea sobre el papel un mundo nuevo puede jugar con el destino de sus personajes, estableciendo fenómenos distintos de los que rigen el mundo natural. El dibujo animado llama la atención justamente porque en él, el espectador encuentra relaciones entre fuerzas personajes distintas las que experimenta cotidianamente; por ello, en este maravilloso mundo un ratón puede volar un topo puede convertirse en princesa (p.30)”.

Es importante que el personaje plasmado no actúe solo como un dibujo, si no que exprese emociones y acciones acorde al guion para poder plasmar una historia de tal forma que la narración cause la sensación de ‘vida’.

Animación tradicional

Se define como animación tradicional a las técnicas creadas cuadro por cuadro, este proceso es más costoso que el digital, el cual ha ganado lugar en el mercado comercial debido a ello, sin embargo la animación tradicional no se ha extinguido debido a que es una forma de crear interesante que le brindan al autor muchas posibilidades creativas, es por ello que la mayoría de las producciones actuales tradicionales suelen considerarse más artísticas y dirigidas en su mayoría a un público que valora el gran trabajo detrás de una producción de este tipo.

Figura 2. Ejemplos de animación tradicional.

Es importante recalcar que la mayoría de las películas con técnicas tradicionales de los últimos años no lo son en un 100% debido a que se intervienen en computadoras para su edición al no ser una producción con presupuestos millonarios se reducen costos de esta forma y se agiliza el trabajo, sin embargo, si son creadas en su mayoría con las técnicas tradicionales, se les sigue considerando dentro de esta técnica; la animación tradicional no tiene por qué estar peleada con la tecnología como suele creerse.

Como bien se mencionó anteriormente existen muchas técnicas de animación, cuyo fin fundamental es crear una secuencia de imágenes que sugieran un movimiento, Taylor (2004) menciona en su libro que:

En el caso de la animación con dibujos se producen en el caso de la animación normal con dibujos reanimación con recortables y la pintura

sobre arena o cristal, se producen mediante la filmación (o la grabación en video) de las sucesivas imágenes con la ayuda de una cámara montada verticalmente que apunta hacia el plano horizontal en el caso del dibujo o el esbozo realizados directamente sobre la película, no es necesario utilizar una cámara si bien se requiere un proceso de filmación para conseguir una imagen master viable (p. 22).

Animación digital

La llamada animación por digital engloba a toda aquella que ha sido producida por computadora en su totalidad o en un porcentaje elevado excluyendo parte del proceso como la creación de personajes hechos a mano y posteriormente pasados a un ordenador para el proceso de la

animación.

Figura 3. Ejemplos de animación digital.

Entre los tipos de animación digital destacan el *motiongraphic* (gráficos en movimiento) y la animación tridimensional (3D) la cual es considerada en la actualidad la técnica más novedosa y comercialmente exitosa. Al elegir la técnica que va más con el proyecto a realizar es importante tomar en cuenta dos aspectos, si la historia planteada al guion se presta para ser narrada con ese tipo de animación enriqueciéndola y si se cuenta con la habilidad para manejar los softwares y si es viable para el presupuesto. Taylor (2004) reflexiona respecto a lo anterior señalado:

La calidad tanto de la imagen como de la animación producida con la ayuda de un ordenador está en relación directa con la potencia informática y, en consecuencia, con el coste del hardware y los programas. Existen tres inconvenientes si uno trabaja con los elementos más baratos del mercado. Estos son: lentitud para desarrollar cada cuadro, aspereza definición de la línea y forma, y capacidad de memoria en elementos del número de cuadros que pueden almacenarse (p. 70).

Animación en México.

Debido a la computarización del proceso de la animación y la reducción de costos de los mismos, la industria ya extinguida de la animación en México resurgió a través de pequeños estudios independientes que decidieron trabajar en películas animadas dirigidas para niños.

Entre las casas productoras que destacan se encuentra Anima Studios fundada en el 2002 quien es la más consolidada puesto que ha creado más de 3 películas, La Llorona (2011), Las Momias (2014) y El Chupacabras (2016), la serie

animada del chavo y las leyendas(2017) serie original paraNetflix. En una entrevista con el director del estudio Fuentes, citado por Gutiérrez (2016) comenta que:

Las últimas tres películas de Las Leyendas han costado entre 25 y 30 millones de pesos cada una, que es el promedio de un proyecto mexicano. La primera película recibió apoyo del Estado de Puebla y la de las momias, de Guanajuato. Para La Llorona no recibimos apoyo de ningún estado; de hecho, en el caso de las momias nos rechazaron de los incentivos del gobierno y el estudio corrió con todo el riesgo, pero afortunadamente resultó un muy buen negocio.

Figura 4. De la película animada “La leyenda de las momias” adaptado de Filmaffinity por s/a, 2014, obtenido de <https://www.filmaffinity.com>. (2020) Filmaffinity.

A pesar de las complicaciones debido a la falta de presupuesto para filmar que enfrentan las productoras de cine nacional hoy en día se apuesta por el cine de animación.

Anney (2017) habla de que se han llegado a records, de producir una o dos películas de animación al año se pasó a 20. Una cifra récord de una veintena de

largometrajes animados se producen actualmente en México en donde el cine de animación creció exponencialmente en los últimos años, destacaron fuentes del sector a el principal festival del mundo de animación. Se entrevistó a José Lñesta, director del festival de cine Pixelatl quien dijo que se ha despertado una maquinaria de producción mexicana, no es una coincidencia, están dando muchos factores para que crezca la industria.

Documental animado

El cine puede cumplir dos funciones básicas: una artística, ya que afecta la sensibilidad estética del espectador; y otra científica, en la que es un instrumento de conocimiento de la realidad.

El documental animado es un avance entre ambas, puesto que el documental es una extracción de un suceso real y la animación busca despertar la imaginación abstrayendo la realidad.

Según Luciana Pinotti, existen distintos géneros diferenciables dentro del documental que se relacionan con distintas prácticas sociales, como por ejemplo: las estéticas, didácticas, políticas, entre otras. El considerar el 'efecto documentalizante' (refiriéndose a la sensación de ver un documental) permite incluir en la categoría de documentales, una gran variedad de trabajos: como es la utilización del lenguaje animado para testimoniar una experiencia traumática (2015).

Si bien la intención del director al usar la animación puede ser artística, su función es plasmar una realidad que no puede ser contada con imágenes en tiempo real,

debido a que no existe un registro del suceso o que es algo que no puede ser expresado con el mundo real.

Honess (2013) menciona que por un lado, las funciones de animación en los documentales animados son de una manera mimética o sustitutiva. En estos casos, la animación ilustra algo que sería muy difícil, o imposible de mostrar, para mostrar con la alternativa convencional de acción en vivo, la animación aquí es una sustitución de otra cosa.

Un ejemplo de este tipo de cine es Vals con Bashir (2008) es una película documental Animada Israelí que narra los recuerdos y pesadillas de Ari Folman, quien fue soldado en la Guerra del Líbano de 1982. Esta película es una de las principales referencias del género en el mundo.

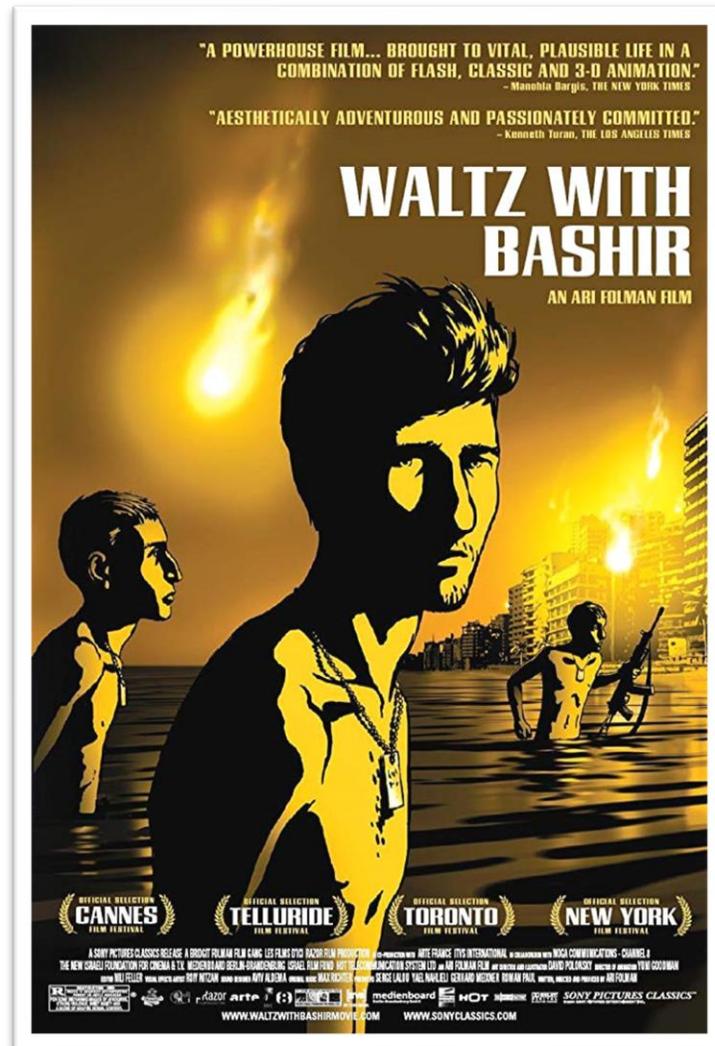

Figura 5. Poster del documental animado “WaltzwithBashir” adaptado de IMDb por s/a, 2008, obtenido de <https://www.imdb.com>. (2020) IMDb.

Documental Animado en México

En la actualidad, este género ha cobrado popularidad en nuestro país, exclusivamente en la modalidad cortometraje y de un corte mucho más experimental, si bien esto lo aleja del público en general que no está acostumbrado a este tipo de lenguaje cinematográfico, el hecho de que se empiece a realizar lo pone sobre la mesa de debate.

En el portal de Pixelatl (2017) uno de los principales festivales de animación en el país menciona que en México el género ha sido impulsado por Animasivo (Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México), sobre todo con su programa Animæntary que desarrollaron durante 2014 y 2015. También mencionan que según la maestra Sheila Sofian, una de las principales impulsoras del género en ocasiones es necesario el arte animado para evidenciar aspectos de la realidad que a simple vista se nos ocultan, o para volver a mostrarnos cosas que preferiríamos dejar en el olvido.

Amor, nuestra prisión (2017) es un ejemplo actual de cortometraje de este género, ganador del concurso Género y justicia 2016. Este cortometraje fue realizado por Carolina Corral Paredes y narra la vida de varias mujeres en prisión y como son sus relaciones amorosas desde ahí.

Figura 6. Poster del cortometraje documental animado “Amor, nuestra prisión” adaptado de Filmaffinity por s/a, 2016, obtenido de <https://www.filmaffinity.com>. (2020) Filmaffinity.

CARPETA DE PRODUCCIÓN

Consta de unode varios documentos en donde se describen todos los detalles necesarios para una producción cinematográfica. Crespo (2015) dice que: Cuando hablamos de hacer una película o cualquier audiovisual debemos tener en cuenta que no es únicamente un trabajo creativo o artístico, sino también una ardua labor de organización y de gestión económica. La producción de un audiovisual está conformada por diferentes etapas,

partiendo de la idea de una historia y finalizando con la comercialización del producto terminado.

Por lo tanto, la carpeta de producción para la realización cinematográfica es un elemento clave para un proyecto exitoso, debido a que si se tiene una buena carpeta con todos los elementos correctamente será más fácil al momento de que inicie las filmaciones reduciendo el número de errores y reduciendo costos de producción.

Para la realización de esta investigación se limitará a definir únicamente los requisitos que pide el IMCINE según el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes / Por regiones para la categoría de Animación (2019) puesto que es el principal fondo nacional para la producción de cortometrajes.

Al mismo tiempo, escribir un guion e imponerse a seguirlo podría convertirse en una barrera que el mismo autor se ponga que lo aleje de la realidad. Lo ideal en el documental es tener una escaleta que guíe al director sobre qué es lo que se quiere hablar así como las preguntas para las entrevistas para no perderse de ninguno de los elementos claves y al mismo tiempo dejar que el documental tome su ritmo natural.

Entre los requisitos del IMCINE (2019) está que los guiones deben de:

Presentarse escrito en formato profesional (acciones, personajes y diálogos con letra *courier* a 12 pts.) y con una extensión máxima de 3 (tres) cuartillas, deberá considerar 5 minutos como tiempo máximo del incluyendo los créditos iniciales y finales correspondientes.

Lo que se refiere a formato profesional es utilizar correctamente los encabezados de escena, como la abreviatura 'INT.' O 'EXT.' Para saber si una acción ocurre en interior o exterior. Seguido del lugar donde sucede la acción (por ejemplo 'CASA DE ANA'). Por último se especifica el periodo temporal donde sucede utilizando la palabra 'DIA' O 'NOCHE' según corresponda. Uniendo los puntos anteriores un encabezado quedaría así:

EXT. CASA DE ANA - DIA

También es importante que los personajes estén en mayúscula debido a que el guion tiene dos funciones, el ser una referencia del producto final y para la grabación de las voces de los actores de doblaje para la animación.

Otra característica fundamental que se encuentra en los requisitos del IMCINE (2019) es que: "Los guiones deberán estar en su última fase de

tratamiento” aclarando que no es necesario que estén finalizados en su totalidad debido a que los guiones suelen estar en constante tratamiento antes de filmar (p.4). La estructura de un guion puede dividirse en cinco fases: presentación, desarrollo, complicación, clímax y desenlace. Que aunque no es una regla como tal es necesario tomarlas en cuenta para el desarrollo del guion (Barnwell, 2009).

Sinopsis

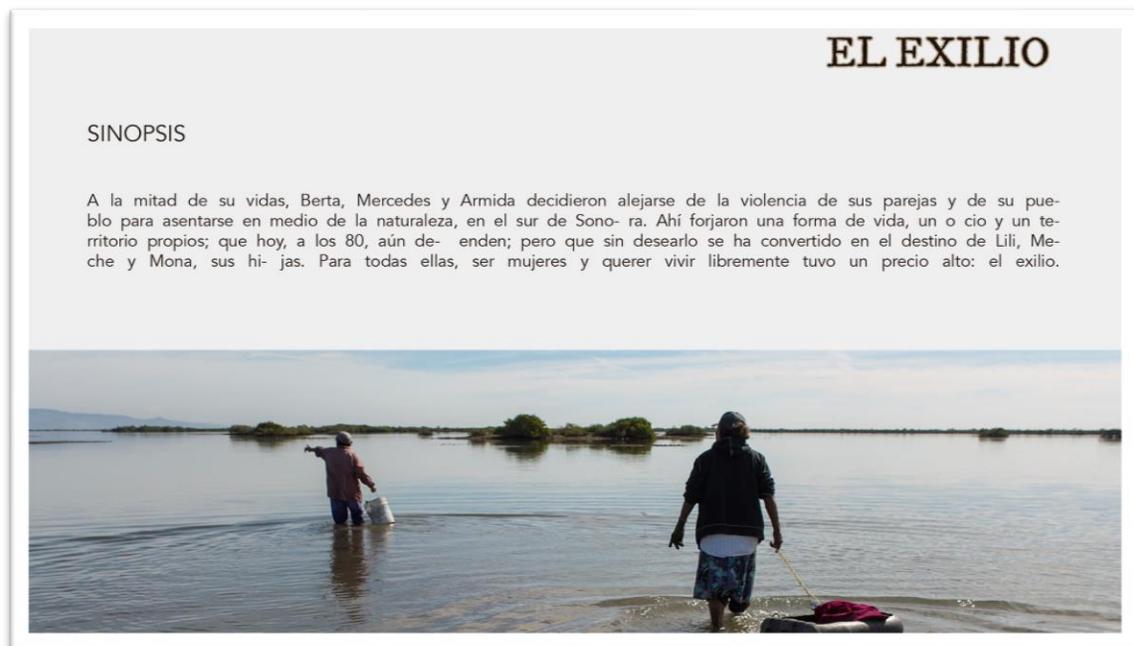

Figura 8. Ejemplo de sinopsis (Bernal, 2017)

La RAE (2019) lo define como la exposición general de una materia o asunto, presentados en sus líneas esenciales.

La sinopsis es un resumen que explica textualmente el contenido de una película con el fin de que el lector pueda entender de qué trata la obra cinematográfica. Es importante recalcar que una sinopsis para una carpeta de producción debe de explicar todas las partes incluyendo el desenlace del guion.

Entre las especificaciones del IMCINE señalan que debe ser una sinopsis breve con un mínimo de 3 y un máximo de 7 líneas describiendo la línea argumental esencial del proyecto.

Texto del director con planteamiento cinematográfico

PROPUESTA VISUAL Y SONORA

La construcción del tiempo y el espacio cinematográfico de El Exilio dará un significado distinto a los eventos reales. Para ello, las entrevistas se utilizarán sólo como voice over; y entrarán en una relación metafórica con el seguimiento y registro directo de las protagonistas. Así, las descubriremos poco a poco, y sus historias se revelarán de manera elíptica.

Se respetará el ritmo de los espacios naturales y del pueblo; además de la cadencia fría y repetitiva de la maquila. Buscaremos que sus texturas y sonidos, se sientan casi físicamente. Los ruidos nocturnos, cuyo origen permanece oculto para la cámara, se utilizarán para generar un ambiente "mágico"; y que por momentos, las protagonistas parezcan verdaderamente brujas o sirenas. Así, los detalles serán importantes, además de la observación pausada de sus gestos íntimos.

El paisaje, paradisiaco por una parte, pero austero y severo en ocasiones; mostrará su ambivalencia. Los cambios naturales en el serán registrados con minuciosidad; sobre todo la medida en que afecten tanto las jornadas laborales como la vida cotidiana. Los ambientes inmensos no serán convertidos en postales, sino que existirán en la medida en que las protagonistas se encuentren en ellos, y nos permitirán mirar el marcado aislamiento en que se encuentran.

Las texturas, por otra parte, serán usadas como metáforas de sus cuerpos y de su relación con la naturaleza: la piel arrugada de Bertha es ya como la corteza de los álamos que la rodean y bajo los cuales elabora queso.

El documental apostará por la sencillez y el uso de recursos narrativos y formales mínimos: cámaras ligeras y sumergibles (DSLR's y Go Pros), iluminación natural, planos secuencia y seguimientos en el día a día. Se perseguirá una aproximación íntima y un registro espontáneo.

Figura 9. Ejemplo de texto del director con propuesta visual y sonora (Bernal, 2017)

Con una longitud entre 2 y 4 cuartillas este texto es de suma importancia debido a que en este apartado el director explicará su visión artística así como la visual y sonora además del por qué considera importante contar esta historia.

IMCINE (2019):

En el que se expone el planteamiento general del proyecto, así como la idea creativa (valoración del tema, descripción de personajes, forma narrativa

con que se abordará la historia) que den lugar a la visión de su concepción cinematográfica del guion; y una descripción y justificación clara del tipo de técnica de animación a utilizar.

También el director tiene la posibilidad de defender el porqué de los medios elegidos y porqué son indispensables en la producción de este guion, y explicar por qué considera que la animación es la herramienta ideal para su documental en específico.

Desglose de necesidades (Breakdown)

NOMBRE DEL CORTOMETRAJE			Fecha: 17/Marzo/2020
BREAKDOWN			Secuencia: 1
			No. Página: 1
			Día/Noche: Día
			Duración: 2/8
1	INT	CAFETERIA (BANO)	DÍA
Rodolfo espera dentro del baño, se asoma, ve a Ana y Jessica recibir sus cafés.			
TALENTO	ARTE / DECO	PROPS	
Jessica Ana Rodolfo Tania		2 Frapuchinos Comprobante de pago 2 Estampitas Tarjeta de cliente frecuente Cenicero	
EXTRAS / BITS			
VESTUARIO	MAQUILLAJE / PENADOS	VEHICULOS / ANIMALES	
Rodolfo 2 Uniformes	Natural		
SONIDO / MÚSICA	EFFECTOS ESPECIALES	EQUIPO ESPECIAL	
Se escucha la puerta del otro baño cerrándose			
NOTAS DE PRODUCCIÓN			

Figura 10. Ejemplo de Formato para realizar un desglose de necesidades (IMCINE, 2019)

El primer paso después de tener el guion es que entre los productores y el director decidan a las personas que estarán a cargo de cada aspecto de la producción liderando los diferentes departamentos y sus respectivos equipos, estos departamentos son animación, sonido, arte, edición. Una vez que se decidan se planea una junta donde se realiza la lectura de guion, lo siguiente es hacer el breakdown con el cual se elegirán todos los aspectos de la producción que vuelven el guion en una película.

El breakdown es una lista donde se explican las necesidades de la producción y los elementos necesarios para realizar el proyecto cinematográfico. IMCINE (2019):

Algunos de estos elementos son: personajes, diseño sonoro, música, etc.

Asimismo, dependiendo de la técnica de animación, descripción detallada del equipo de filmación, grabación o realización, instalaciones, como estudio, foro, iluminación, tramoya, etc. Descripción detallada de la ruta de postproducción y en su caso descripción de software, hardware y el estudio de animación que podría apoyar en la postproducción del corto.

Para realizar el breakdown se debe de utilizar un formato y se apuntan los elementos que aparecen en cada página del guion: props que se usen, locaciones, personajes, efectos de sonido específicos (como un timbre o alarma) y cualquier otra indicación que sea importante recordar (como el color de la ropa, la presencia de animales, autos, extras y muebles) (Vélez, 2013). La función del breakdown es que todos los componentes estén en su lugar a la hora de que vayan a ser utilizados, con el fin de tener un orden estricto y profesional.

Los elementos que están presentes en el conteo son secuencia, conteo de páginas, INT/EXT, localización, día/noche, descripción de escena, personajes.

Ante la duda si es necesario en documental y animación el IMCINE (2019) responde que No existe un formato específico pero el principio es el mismo que para ficción: desglose por categorías de los recursos logísticos y técnicos que se puedan correlacionar con la ruta crítica y el presupuesto. En el caso de animación,

se recomienda integrarlo y correlacionarlo con las etapas pertinentes de su flujo de trabajo.

Presupuesto desglosado

NOMBRE DEL PROYECTO							TOTAL PRODUCCIÓN	\$
1000	RUBRO DIRECCIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL DIRECCIÓN
1001	Director	\$	-	\$	-	mes	8	\$
1002	Guión	\$	-	\$	-	pieza	1	\$
1003	Storyboard	\$	-	\$	-	pieza	1	\$
1004	Animatic	\$	-	\$	-	pieza	1	\$
1100	RUBRO PRODUCCIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL PRODUCCIÓN
1101	Productor Ejecutivo	\$	-	\$	-	mes	8	\$
1102	Coordinador de Pipeline	\$	-	\$	-	mes	6	\$
1103	Asistente de Producción	\$	-	\$	-	mes	6	\$
1200	RUBRO ARTE	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL ARTE
1201	Director de Arte	\$	-	\$	-	mes	7	\$
1202	Concept Artist	\$	-	\$	-	pago	1	\$
1203	Ilustrador SR	\$	-	\$	-	mes	5	\$
1204	Ilustrador JR	\$	-	\$	-	mes	5	\$
1205	Diseño Créditos y Promocionales	\$	-	\$	-	pago	1	\$
1300	RUBRO CG	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL ANIMACIÓN
1301	Director Técnico	\$	-	\$	-	mes	7	\$
1302	Modelador	\$	-	\$	-	mes	4	\$
1303	Character Rigger	\$	-	\$	-	mes	4	\$
1304	Texturización / Shading	\$	-	\$	-	mes	4	\$
1400	RUBRO ANIMACIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL ANIMACIÓN
1401	Director de Animación	\$	-	\$	-	mes	7	\$
1402	Animador SR	\$	-	\$	-	mes	6	\$
1403	Animador JR	\$	-	\$	-	mes	6	\$
1404	Animación Créditos	\$	-	\$	-	pago	1	\$
1500	RUBRO TALENTO	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL TALENTO
1501	Acting / Locución 1	\$	-	\$	-	sesión	1	\$
1501	Acting / Locución 2	\$	-	\$	-	sesión	1	\$
1402	Cabina de Sonido / Operador	\$	-	\$	-	hora	8	\$
1600	RUBRO POST-PRODUCCIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL POST-PRODUCCIÓN
1601	Compuesto	\$	-	\$	-	mes	5	\$
1602	Render Artist	\$	-	\$	-	mes	4	\$
1603	Corrección de Color	\$	-	\$	-	pago	1	\$
1604	Elaboración de Entregables	\$	-	\$	-	apartado	1	\$
1605	Operadores	\$	-	\$	-	apartado	1	\$
1606	Respaldo LTO	\$	-	\$	-	pago	1	\$

Figura 11. Ejemplo de presupuesto (IMCINE, 2019).

El presupuesto es todo el dinero que se necesitará para la realización del cortometraje, es necesario tomar en cuenta todos los aspectos, desde la utilería (en caso de ser necesaria), el breakdown, hasta el sueldo del equipo de trabajo. Para tener una mayor organización del presupuesto este se desglosa por categorías.

Según el IMCINE (2019) en el apartado de preguntas referentes para saber cuánto de sueldo se le pagará al personal se deben tomar en cuenta que el sueldo de cada participante sea: Coherente con su trayectoria, considerando su

especialidad y el nivel de dificultad de su actividad, la importancia de dicho profesional para las necesidades de producción, que corresponda con los precios promedio del mercado nacional y Mediante cotizaciones propias y referenciales.

Hay que considerar el presupuesto del fondo al que se sea candidato a la hora de hacer el presupuesto, en el caso del IMCINE (2019) considerando que el apoyo que otorgará el IMCINE será hasta de \$575, 000 (quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) con impuestos y seguros incluidos, tomando en cuenta las etapas de preproducción, producción, y postproducción.

Taylor (2004) propone una lista de conceptos incluidos en los costes de una producción estándar de animación presentada a continuación (la lista fue modificada eliminando los puestos que no se utilizan en animaciones post producidas digitalmente):

Mano de obra: productor, director de animación, animadores principales, animadores auxiliares, intercalador, diseñador del fondo, artista del fondo, pintores o coloristas.

Costes de cámara: si la cámara es propia: operador de cámara y previsión de tiempo de su uso a un precio por hora.

Materiales: varía según las especificaciones de la carpeta de arte la cual suele tener su propio presupuesto.

Sonido: artistas de doblaje, músico (compositor), músicos (interpretes) alquiler de estudio de sonido para voz y música (en el caso del IMCINE los estudios son otorgados por ellos) efectos de sonido (biblioteca).

Montaje: montador, montador auxiliar.

Ruta critica

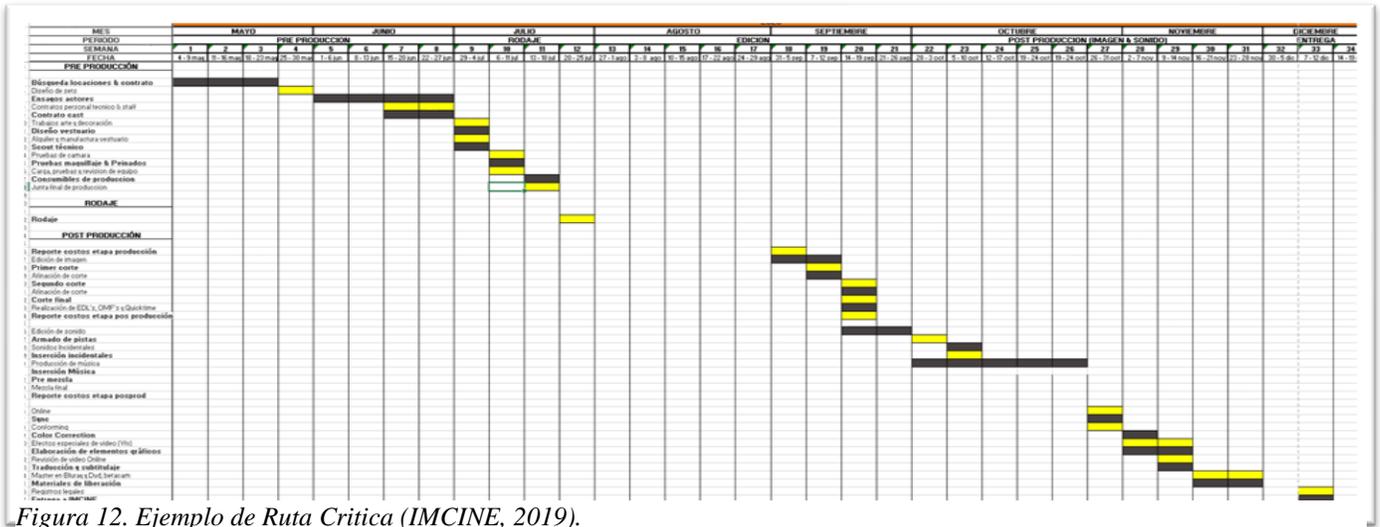

Figura 12. Ejemplo de Ruta Critica (IMCINE, 2019).

La ruta crítica o también conocida como 'cronograma de actividades' es una lista que organiza las actividades programadas en una producción audiovisual y el tiempo en el que se realizara.

En el caso del IMCINE (2019) se deben señalar los tiempos que se consideren necesarios para cada una de las etapas: Preproducción, producción (desglosado por escenas) y post producción.

Guion Técnico (shootlist) o Storyboard

ESC	PLANO	IMAGEN			AUDIO	
1	1	Él coge el anillo de debajo del sofá.	PP de su cara. Desde detrás del sofá con plano detalle del anillo.	Fijo.	A ras de suelo. Frontal	Sonido extradiegético: The Singleman Party Foxtrot (Simon & Garfunkel)
2	2	Ella está sentada en el sofá. Él entra en el salón y discuten.	Plano General de ella sentada en el sofá, él entra en cuadro y tenemos un escorzo desde el antebrazo y parte de la espalda. Ella a la izquierda y él a la derecha.	Leve movimiento de balanceo.	Frontal. Neutral	Él: ¿Me has querido alguna vez? Ella: Sí. Él: ¿Lo habéis hecho aquí? Ella: No
2	3	Réplica	PMC de él.	Fijo	Angulación lateral. Ligeramente contrapicado.	Él: ¿Por Qué no?
2	4	Réplica	PMC de ella. Angulación lateral. Ligeramente contrapicado.		Angulación lateral. Neutral.	Ella: ¿Preferirías que sí? Él: Tu dime la verdad.
2	5	Ella se levanta y se va hacia la parte de arriba. Él la sigue.	Plano Secuencia. Seguimiento. Comenzamos en plano medio cuando ella se levanta del sofá angulación picado, se cruza con él y con el troneo de mano conseguimos la posición frente a frente en plano medio de ella en escorzo sobre él. Ella comienza a subir las escaleras y nos acercamos con el movimiento de él hacia las escaleras para quedar un picado en escorzo de él sobre ella. Lo seguimos hasta que sube las escaleras y se encuentra arriba, en el último escalón. Nos quedamos con un escorzo desde el antebrazo de él en angulación neutral hacia ella que está agachada intentando coger las maletas al fondo del cuadro.	Plano secuencia de seguimiento.		Ella: Sí, lo hemos hecho aquí. Él: ¿Dónde? Ella: Allí. Él: Aquí e charmos nuestro primer polvo. ¿Pensaste en mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hiciste aquí? Él: ¿Contéstame a la pregunta?
2	6	Discusión entre ellos. Él baja las escaleras hacia el piso de abajo.	PML de ella que panea hasta quedarse fijo en el espejo y ver en él como el personaje masculino sale de cuadro.	Panorámica.		Ella: Esta tarde Él: ¿Te has corrido fuerte? Ella: ¿Por qué haces esto? Él: Porque quiero saberlo Ella: Si me he corrido.

Figura 13. Ejemplo de guion técnico (Gonzalez, 2015).

Cuando se hace un guion se escribe una historia, cuando se hace un guion técnico se visualiza, es decir que el guion técnico nos dicta que es lo que se debe filmar para que se vea en pantalla, esto lo vuelve la principal herramienta del director y del director de fotografía durante la filmación.

Taller de escritores (s/f) El guion técnico es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas definidas en el guion literario. Es un documento en el que director planifica la realización de la película incorporando al relato escrito por el guionista indicaciones técnicas precisas como la división en planos, el encuadre de cada uno, los movimientos de la cámara, los detalles de iluminación o de decorado o los efectos de sonido.

Es necesario que el guion técnico sea metódico y explique bien la visión del director para que todo el equipo técnico pueda comprender lo que se tiene que hacer y estén en sintonía.

Otra forma de tener esta guía es a través del storyboard, que al igual que el guion técnico marca las secuencias, la diferencia es que se hace a través de imágenes, estas pueden ser muy detalladas o garabatos, no hay una forma correcta de hacerlas. Como menciona González(2015):

“En algunas producciones, por su naturaleza o por la dificultad de la misma, se requiere además que estas indicaciones vayan acompañadas de una viñeta con el dibujo esquemático de cada plano. Este tipo de documento es lo que conocemos como storyboard, que clarifica y facilita, junto al guion técnico, el trabajo del equipo del proyecto”.

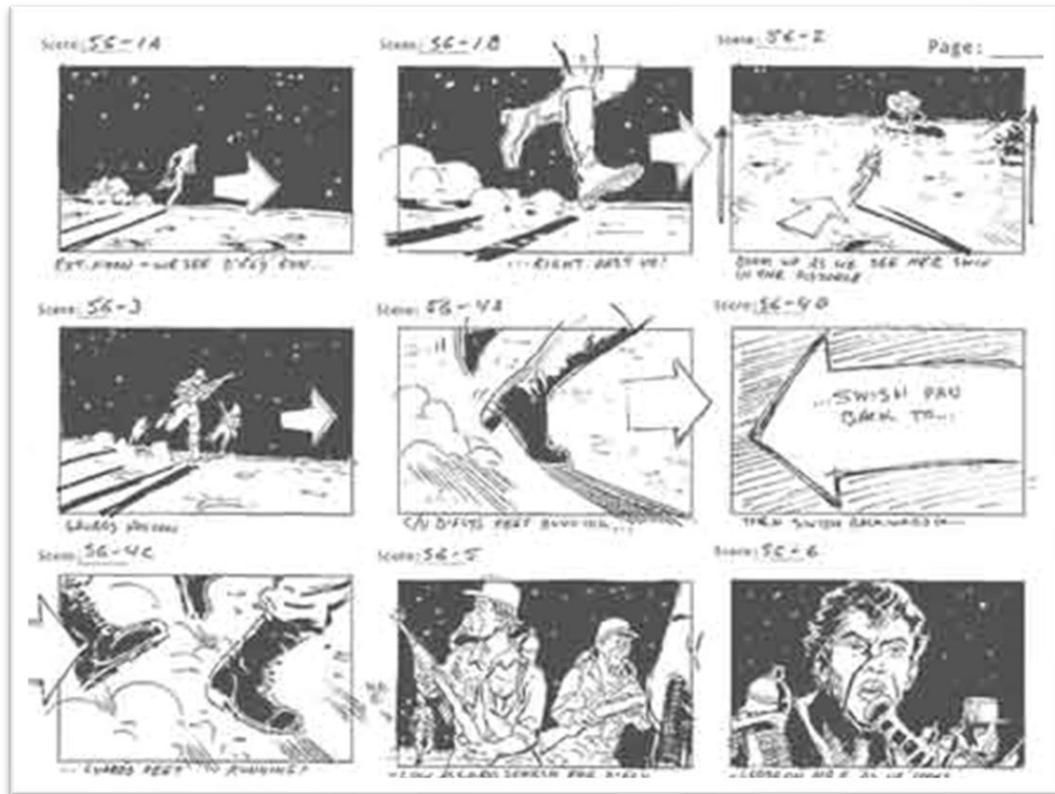

Figura 14. Ejemplo de Storyboard (González, 2015).

Carpeta de arte

Dentro de la carpeta de producción se encuentra la carpeta de dirección arte, en la cual se explica todos los elementos visuales que componen el cortometraje y al mismo tiempo se justifica el porqué de estos y su significado.

Barnwell (2009) dice que el trabajo del director artístico es crear el concepto artístico para la película definiendo la apariencia de esta en pantalla. Usando el espacio, el volumen, la luz, los colores y las texturas; su objetivo es crear un estilo que respalde y refuerce la historia y los personajes.

Para la creación de los diseños es necesario que haya un presupuesto para este departamento, el cual suele ser del 10% del total de la producción con el cual

el director de arte deberá adaptarse a él y tratar de explotarlo al máximo. También se debe tener en cuenta los tiempos de la producción para que todo esté listo según se vaya necesitando en el plan de rodaje y el breakdown.

Rodríguez (2010) dice que se puede dividir en: diseño de personajes, vestuario y utilería, diseño de escenarios, efectos especiales, y Storyboard.

Aunque se puede añadir según el director de arte considere.

Diseño de sets

Figura 15. Ejemplo de diseño de sets (Rincón, Rincón & Ramos, 2011).

Aquí se define como se va a visualizar el o los espacios donde sucederá la historia, es importante tomar en cuenta la técnica, que caras se van a ver en cámara tomando en cuenta que un espacio es básicamente un cuadrado y los

componentes que forman parte de este espacio; al mismo tiempo imaginar cómo es por fuera según lo que el guion dice que es, es decir, una escuela, hospital etc.

Para esta sección se utilizan elementos gráficos para ejemplificarlo y cualquiera que vea la carpeta de producción pueda visualizando mostrando bocetos en su etapa final.

Para ello es necesario contar con un equipo de artistas como explica Millán (2009):

Los Artistas Escénicos son los que pintan los telones de fondo, murales, e incluso piezas complejas de utilería. Su rol requiere excelentes habilidades artísticas combinadas con la capacidad para trabajar de forma independiente, precisa y con tiempos establecidos. Deben tener un buen conocimiento en técnicas de representación y diseño de paisajes, así como el conocimiento para aplicación de pinturas, acabados y mezcla de colores.

Guía de estilos

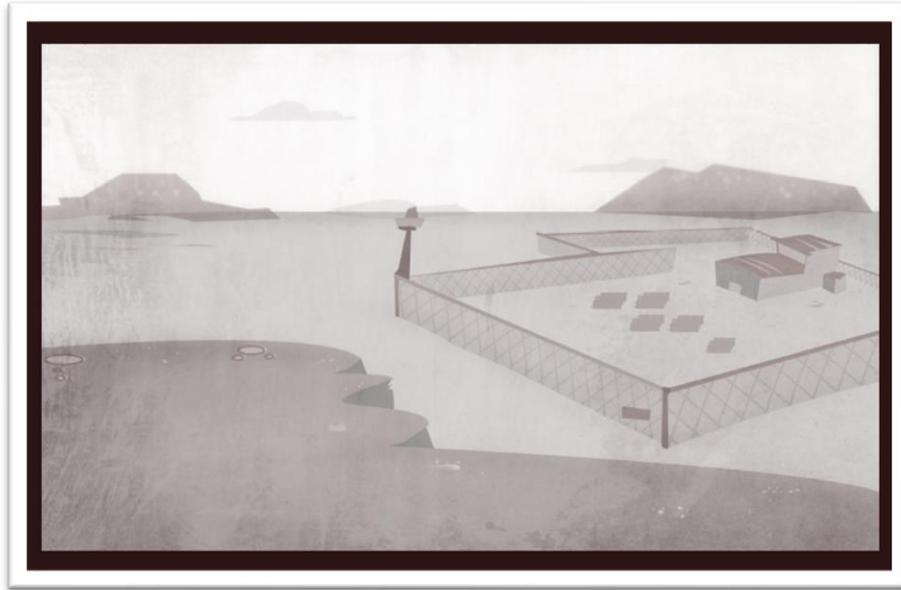

Figura 16. Ejemplo de guía de estilos (Rincón et al, 2011).

Esta guía sirve para que el departamento de arte entienda el estilo que se utilizará en toda la producción, con el objetivo de unificar el trabajo y se vea como una obra total. Este trabajo suele realizarse por los artistas conceptuales dirigidos por el director de arte a quienes Millán (2009) los define así:

Son los responsables de producir las ilustraciones que ayudan al Diseñador de Producción a realizar su visión de la película. El desafío para los artistas conceptuales es producir ilustraciones que llamen la atención, pero que también sean claras y precisas.

Ambiente

Figura 17. Ejemplo de un ambiente (Morales, 2014).

El ambiente son las sensaciones y emociones que nos causan las imágenes creadas con la luz, por ello se dice que el cine no existiría sin la luz.

Como define Fernández (s/f), la luz, sobre todo la artificial, permite ser controlada en cuanto a su intensidad, dirección, calidad y color, menciona que la iluminación manipulada crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea efectos psicológicos del personaje, en función de donde se coloque cambia la atmósfera de una película. Por ello, señala existen muchas clasificaciones de la luz en el cine, ya que puede clasificarse por varios criterios (s/p).

A través de las luces y colores se pueden crear diferentes tipos de ambientes, tales como: de felicidad, de suspenso, tristeza entre otros, que dependerán de lo que marquen las necesidades del guion de la obra.

Paleta de color

Figura 18. Ejemplo de paleta de colores (Rincón et al, 2011).

Son los colores que se utilizarán en el proyecto audiovisual, se buscará que los elementos que se vean en pantalla tengan estos colores, los cuales serán cuidadosamente elegidos para que tenga un significado y le provoque al espectador emociones y sensaciones que lo ambienten al contexto de la obra sin utilizar palabras en específico. Trula (2015) nos dice que:

El color en el cine es un elemento importantísimo. Marca el tono psicológico, describe ambientes y personajes e incluso es capaz de

provocar en nosotros ecos que conectan lo que cada tono simboliza para nosotros con lo que ahora estamos viendo en pantalla.

El director creativo tiene la tarea que a través de la visión del director elegir los colores apropiados para crear la atmósfera necesaria para la historia a contar.

Barnwell (2009) Los efectos psicológicos del color añaden profundidad a la historia y a los personajes, de manera que hay que elegir los colores con cuidado. El rojo por ejemplo, sugiere peligro o pasión, mientras que el negro, el violeta o el blanco pueden relacionarse con la muerte.

Escala

Figura 19. Ejemplo de Escala (Morales, 2014).

Definir la escala de los personajes en relación de su espacio físico es un proceso elemental que definir antes de empezar a animar, ya que a partir de que estén claras las medidas de los elementos de la película se puede visualizar cómo interactúan los personajes con su entorno y si este se ve visualmente correcto o no. En caso de que la animación a utilizar sea 3D, Rodríguez (p. 72) menciona que:

“Hay que establecer una relación entre los tamaños de los personajes objetos antes de pasar a otros procesos. Si no se tiene en cuenta, cada modelo se realizará con diferentes dentro del universo del 3D que estamos

creando, y más tarde al importar distintos elementos en una escena tendrán un tamaño desproporcionado entre ellos.

Si bien puede que esto afecte más en la animación 3D o *stop motion* es esencial tomarlo en cuenta en cualquier tipo de animación elegido”.

Diseño de personajes

Figura 20. Ejemplo de diseño de personajes (Rincón et al, 2011).

Es importante que para llegar al diseño final se realicen varios bocetos y se trate de tener un en cuenta como se verían los personajes en 360 grados, sus proporciones y expresiones. Rodríguez (p. 66) para eso se debe reducir a la forma más primitiva, volviendo a los personajes figuras simples como círculos y cuadrados, las zonas blandas del personaje, donde son flexibles, su ropa y complementos, su compresión y extensión (*squash and stretch*), recurso muy utilizado en la animación donde los objetos pueden se estiran y se contraen, y ser consciente de las extremidades (2010).

Es recomendable que para la creación de los personajes se haga un *moodboard* (un banco imágenes de referencias que puede ser físico o digital) que es un panel donde se presenta un collage de ideas que le sirve a los diseñadores inspirarse para desarrollar a los personajes y entender su personalidad.

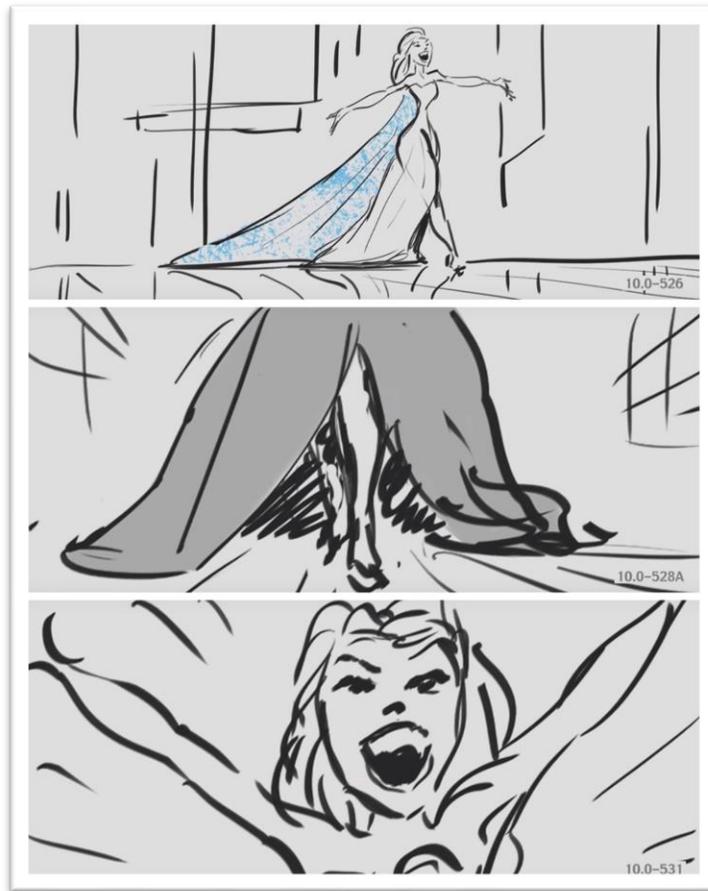
Entre las características que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar es el medio final en donde se implementará la conceptualización, es decir no es lo mismo animar a un personaje dibujado que a un muñeco. Taylor (2004):

Debido a las dificultades inherentes al movimiento continuo de la boca, la sincronización de los labios se emplea mucho menos en la animación con muñecos que en el trabajo con dibujos. En este campo tiende predominar la mímica. No obstante, el diálogo es posible y algunos artistas de la animación, como los que forman parte del Aardman Studio, se ha especializado en ese aspecto de reacción los materiales De qué están hechos muñecos reacciona con el carácter de su movimiento.

Esto último mencionado significa que no existen imposibles siempre y cuando se tomen en cuenta las limitaciones del equipo, su experiencia, habilidades y el presupuesto.

Al hablar de un documental animado es necesario tomar en cuenta que los personajes existen en el mundo real y que deben reflejarlos, aunque el equipo de arte puede tomarse libertades creativas para transmitir mejor alguna idea o concepto artístico se debe tomar en cuenta que el personaje debe seguir mostrando la realidad o la personalidad del personaje retratado.

Animatic

Figura 21. Ejemplo animatic (FilmIsNow Family Movie Trailers, 2016).

Se le conoce como animatic a la vista previa de la animación, es un video donde se muestra como se verá la animación con el sonido y las escenas pero usualmente consta de imágenes estáticas, donde se pueden ver algunas transacciones o animaciones para ejemplificar el efecto deseado en el producto final, si la animación es compleja se puede animar las partes que el director considere importantes para que los animadores comprendan el objetivo a seguir. Se añade en la carpeta de producción en un cd añadido como un anexo.

En algunas otras convocatorias este se puede enviar a través de un sitio de alojamiento de video siempre y cuando este cuente con una contraseña y no esté abierto al público, los sitios más utilizados para esto son *Vimeo*, *Dropbox* y *Wetransfer*.

Pérez (2009) afirma que los animatics se conforman de ilustraciones con piezas en movimientos, como por ejemplo un brazo tratando de alcanzar un producto. Los video-storyboards son similares a los animatics sólo que estos no hacen uso del recurso de piezas en movimiento.

Prueba de animación

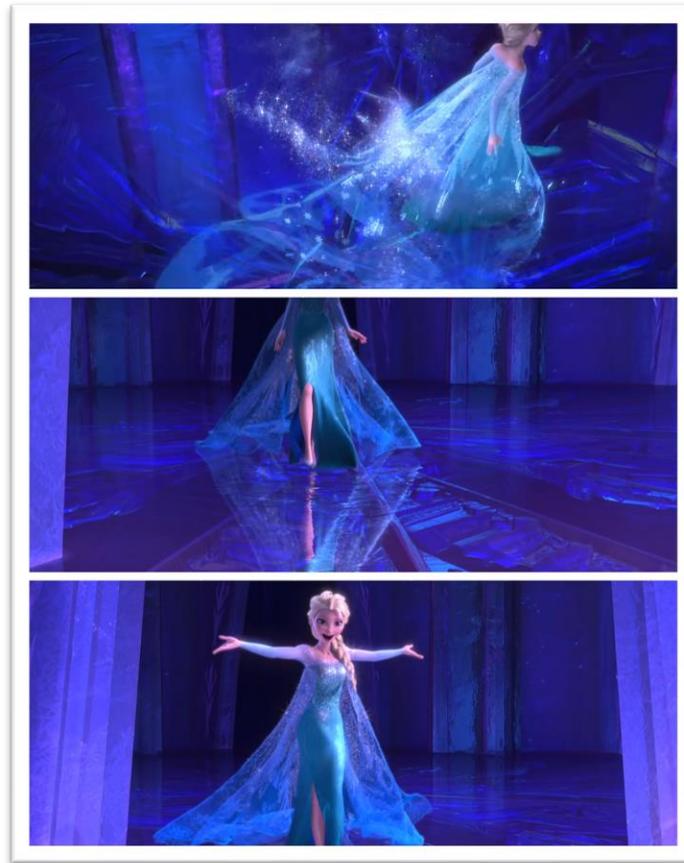

Figura 22. Ejemplo de Animación según el animatic (Walt Disney AnimationStudios, 2013).

Entre los requerimientos del IMCINE está el realizar una prueba de animación, esto con el fin de mostrar que el equipo tiene la capacidad de realizar una animación de calidad tal como propone en su proyecto, el tiempo delimitado es 10 segundos mínimo, si bien es posible que este requerimiento no esté presente en otros fondos, es posible que le dé un plus al proyecto a la hora de buscar patrocinadores puesto que es mucho más fácil imaginar el resultado final si se puede ver un adelanto bastante aterrizado de la obra.

CAPITULO III

Método

Con el fin de clarificar la investigación, en este capítulo se presentarán todas las características que este proyecto tendrá y la metodología que se utilizará en el desarrollo del proyecto.

Diseño de investigación

Para la elaboración de esta investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental debido a que en este tipo de estudio según Hernández, Fernández y Bautista, “se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador por lo tanto no se tiene control directo sobre las variables independientes ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron a igual que sus efectos”(2003, p.267). Como es en el caso de las variables de esta investigación.

Tipo de estudio

El tipo de estudio de esta tesina es descriptivo, ya que esta investigación se centrará en la sociedad yucateca entre septiembre del 2019a marzo del 2020, periodo en el que se realizará la presente guía; Ramírez dice que el tipo de estudio “Describe situaciones o acontecimientos tal como aparecen en el presente, en el momento mismo del estudio” (p. 97, 2004).

Enfoque de la investigación

En esta investigación se utilizará un enfoque cualitativo debido a que la investigación tiene un enfoque social, como mencionan Hernández, Fernández y Bautista:

La investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos así como flexibilidad(2003).

Modalidad de la investigación

Para este estudio se realizó una tesina proyectual la cual constará de dos partes, la primera, una guía teórica acerca de qué es un cortometraje documental animado, los elementos que lo caracterizan y la función de la animación como elemento narrativo visual para el cine no ficcional. La segunda parte constará de la carpeta de producción del cortometraje 'Las Hijas de las Espinas' cuya función es que sirva de paradigma al modelo de carpeta de producción de esta guía.

Participantes en la investigación

La presente investigación está dirigida a cineastas con poca experiencia, habitantes de Yucatán que estén interesados en realizar un cortometraje documental, animación o cortometraje documental animado que no hayan hecho una carpeta de producción para estos géneros o alguno de ellos que estén interesados en realizar proyectos de alta calidad en cuanto a su producción.

El fin de esta guía es facilitar a los cineastas a realizar propuestas de cortometraje con el fin de impulsar la industria cinematográfica del estado de Yucatán especialmente en el ámbito del cine documental.

Metodología de diseño

Como metodología se usará la propuesta por Jane Barnwell para la realización de una carpeta de producción tomando como base su libro 'Fundamentos de la creación cinematográfica' (2009), la cual será adaptada a los requisitos del IMCINE para el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes / Por regiones; específicamente los requisitos para Animación (2019).

A continuación se enlistarán los elementos necesarios en una carpeta de producción según Barnwell (2009):

1. Guion – incluye lo que sucede en la pantalla, es decir la acción, pero no las instrucciones de la cámara, ya que estas las añadirá el director más adelante, su objetivo es contar la historia.

Para la realización de este proyecto se decidió hacer un guion de documental que consta de un guion de entrevista, sin embargo como su tratamiento final es de animación se hizo la preselección de las respuestas y se transcribió para que se tuviese un guion exacto de lo que se debe de decir en la duración total del cortometraje.

Es importante mencionar que los guiones deben estar escritos en formato profesional (acciones, personajes y diálogos con letra Courier a 12 pts.).

2. Sinopsis – resume los acontecimientos más importantes de la trama, en tiempo presente, y sin diálogos. Debe transmitir brevemente una idea clara de la historia (p.28).

El IMCINE (2019) solicita que esta esté en un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 7 (siete) líneas describiendo la línea argumental esencial del proyecto.

Es complicado escribir una sinopsis, porque suele ser lo primero que leerá el jurado que evaluará si tu cortometraje merece un financiamiento, una buena sinopsis debe ser capaz de explicarte de qué trata toda la historia en pocas palabras, pero sobre todo ser interesante para quién la lea, desee ver la obra audiovisual que se está describiendo.

3. Presupuesto desglosado – se debe decidir cómo se va a repartir el presupuesto entre los diferentes departamentos para cubrir sus necesidades. Por ejemplo el productor puede apostar por destinar dinero para pagarle a una gran estrella para atraer más público mientras otros prefieren invertir en que la película sea visualmente atractiva. Los costes varían dependiendo del tamaño de la producción y la mayoría incluyen al personal artístico y de creación, como el productor y el director, sus equipos, talentos además de gastos generados durante el rodaje y en la fase de post producción.

Para la realización de este proyecto se tomó la cantidad que otorga el IMCINE y se dividió en el equipo humano, los elementos y materiales necesarios

para producción, así como los que marca la convocatoria, que son los medios de almacenamiento entregables.

4. Ruta crítica – se concreta en un plan dividido por días, que contiene escenas y planos que se rodaran cada día, de esta manera se estiman cuántos son necesarios para rodar la película (p. 58).

Para realizar este calendario se tomaron los parámetros definidos en la elaboración del breakdown y se desglosaron en forma de un calendario con las fechas establecidas en la convocatoria.

5. Storyboard – para la realización de este proyecto cómo guía visual se utilizará un storyboard el cual Barnwell (2009) define como una serie de dibujos que representan la historia, plano a plano, en orden cronológico. Muestran gráficamente lo que se verá en pantalla, cada dibujo ilustra a los personajes la acción y las locaciones, y está acompañado por información escrita relevante (p.88).

Al momento de decidir que instrumento era mejor para este proyecto elegí el storyboard es más sencillo explicar la animación a través de imágenes, el objetivo de este documento es que le sirva de guía al director para comunicar sus ideas con el equipo y consideré que las ideas se expresaban mejor visualmente.

6. Carpeta de arte – Es un documento aparte de la carpeta de producción, debido a que esta explica todo lo que el equipo de arte necesita hacer para la producción.

Barnwell (2009) El director artístico estudiará diferentes fuentes que documentarán y enriquecerán su trabajo, además de ayudar a representar y embellecer la historia del guion. El material de referencia es variado y se puede obtener de lugares, películas, fotografías, libros, revistas incluso piezas musicales.

Para este proyecto el IMCINE solo pide: diseño de sets, guía de estilo, ambiente, paletas de color y escalas. Para esta sección decidí que para que la carpeta tenga la suficiente fuerza necesitaba un director de arte que entendiera mi visión del cortometraje así como el sentir de la protagonista de la historia, el director de arte entendió a la perfección lo que se necesitaba para la producción y supo cómo aportar su visión y talento para este proyecto.

Debido a que el IMCINE solicita cinco puntos más que no se incluyen en esta metodología, se agregarán para complementar la guía para elaborar un documental animado.

1. Texto del director con planteamiento cinematográfico (visual y sonoro) – IMCINE (2019) en el que se expone el planteamiento general del proyecto, así como la idea creativa (valoración del tema, descripción de personajes, forma narrativa con que se abordará la historia) que den lugar a la visión de su concepción cinematográfica del guion; y una descripción y justificación clara del tipo de técnica de animación a utilizar.

Es un texto donde el director explica qué quiere hacer y cómo planea hacerlo, esto debido a que como Barnwell(2009) menciona: El director es el

responsable de los aspectos conceptuales y del enfoque global de la película.
Supervisa los aspectos creativos, como la dirección de actores y de cámara (p.18).

Este texto es de suma importancia cuando se busca un financiamiento debido a que el director no siempre puede defender el proyecto en persona, inclusive en esta convocatoria no se debe mencionar el nombre del director para no persuadir la decisión de los jueces, la función de este texto es defender la importancia de la historia, por qué se necesita contar y por qué abordarla de esta forma, entre los puntos a discutir resalté el por qué considero importante el documental animado y cómo esta carpeta tiene el tratamiento de animación a pesar de ser una obra documental.

2. Desglose de necesidades (breakdown) – dentro de los requisitos del IMCINE (2019) se señala que este documento debe enlistar todos los elementos básicos necesarios para la realización del proyecto, cómo son personajes, diseño sonoro, música, entre otros. Asimismo, dependiendo de la técnica de animación, descripción detallada del equipo de filmación, grabación o realización, instalaciones como estudio, foro, iluminación, tramoya, etc.; descripción detallada de la ruta de postproducción y en su caso descripción de software, hardware y establecer el posible estudio de animación que podría apoyar en la postproducción del corto en caso de que sea necesario.

Para realizar el breakdown, Barnwell (2009) habla de realizar una lista basándose en cuántas escenas se pueden rodar o realizar al día, las escenas del

guion se dividen en localizaciones y grupos de personajes, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero y que se tenga lo que se necesita para cada escena.

Debido a que la técnica que utilizaré para la realización de “Las hijas de las Espinas” es digital, esta lista es menos detallada debido al hecho de que no se tenga que rodar con personas o lugares específicos.

En ese apartado dividí las escenas según su fondo (es decir su locación) para que le resulte más práctico trabajar a los animadores, dándoles más horas de producción a las locaciones que tienen más tiempo en pantalla.

3. Diseño de personajes – dependiendo del tipo de técnica de animación que se utilice es qué tan específicos deben ser con los detalles de estos y sus necesidades específicas, para ello se realizan unos bocetos, que como define Barnwell (2009) permiten al director artístico desarrollar sus primeras ideas e impresiones. Los bocetos pueden ser más o menos detallados, desde sencillos esbozos hasta dibujos a todo color que especifican el tipo de iluminación.

Para el diseño de personajes de este proyecto se buscó que los personajes que tuvieran mayor empatía con la protagonista fueran de colores que resalten mientras que los otros son más opacos. También por la naturaleza de la historia se tuvieron que diseñar diferentes versiones según la edad de la protagonista.

4. Animatic – Este elemento no es parte fundamental de una carpeta, sin embargo es un requerimiento pedido por el IMCINE, que consta de un video donde se pone en una línea de tiempo las imágenes del storyboard, las cuales pueden contar con fragmentos animados y el posible audio, con el objetivo de ver que la duración que marca el guion técnico sea la total que se verá en pantalla.

Maldonado (2018, s/p) lo define así: “El Animatic es el conjunto de las secuencias de imagen que componen al storyboard, más el uso de los diálogos y voces finales integrados, efectos de sonido y musicalización (puede ser una maqueta sonora)”.

Se decidió por cuestiones de tiempo y recursos que solo se usarían las imágenes del storyboard sin animaciones adicionales para la creación del video, del mismo modo la narración real de la protagonista que se editó para tener la duración del cortometraje cuidando no comprometer la autenticidad necesaria para que se siga considerando documental a esta animación, cabe destacar que para enviarlo se deberá subir este video a través de cualquier plataforma en la red que genere un enlace de reproducción con opción de descarga.

5. Prueba de animación propuesta para el proyecto – El IMCINE (2019) menciona que deberá de ser de un mínimo de 10 segundos, con opción de descarga. Al igual que el video anterior esto no es un elemento de la carpeta, sino un elemento que se utiliza para que el jurado compruebe que tienes la calidad para lograr todo lo que propones hacer en tu carpeta.

Para realizar la prueba hicimos una mezcla de animación semi tradicional, es decir, se hicieron los dibujos a mano en una tableta conectada a la

computadora, creando secuencias posteriormente se editó a través del software Adobe Aftereffects, donde se animaron algunos objetos de las secuencias digitalmente.

Para fines de este proyecto de investigación, los puntos mencionados con anterioridad se componen de 6 puntos de la metodología de Barnwelly 5 puntos adicionales que solicita el IMCINE, con el fin de que los cineastas que consulten la guía sepan qué elementos requiere la carpeta de producción de un cortometraje documental animado para poder competir por un fondo. Cabe mencionar que no se enlistarán todos los elementos que conforman la metodología de este autor debido a que no son de interés para este proyecto de investigación.

No existe una forma correcta de hacer cine, mucho menos una carpeta de producción, siempre y cuando se cumpla con objetivo principal, ser un material de consulta sobre el proyecto, y este explique de forma explícita sus necesidades particulares las cuales van modificándose conforme avanza la producción es por ello que la carpeta va creciendo y evolucionando hasta finalizar la producción.

Para este proyecto se delimitó la carpeta en la etapa de preproducción, la cual tiene otros objetivos, entre ellos conseguir fondos o patrocinadores para financiar la producción.

Algunos documentos que suelen ser complicados para un realizador primerizo, el IMCINE, tiene un apartado en su sitio web para descargar plantillas editables de formatos, contratos y otros documentos con el objetivo de que se

logren más producciones. Se pueden consultar en:

<http://www.imcine.gob.mx/cortometraje/documentos.php>

CAPÍTULO IV

Presentación de resultados

Los elementos que debe tener una carpeta de producción para la realización de un cortometraje documental animado varían según el proyecto que vayas a realizar y para qué utilizarás la carpeta. Si tu objetivo es que te sirva como un apoyo a la hora de desarrollar tu proyecto cinematográfico necesitarás al menos los conceptos básicos que son guion, sinopsis, breakdown, presupuesto, guion técnico o storyboard, carpeta de arte con bocetos de diseño de sets, el estilo, paleta de color y ambiente y diseño de personajes. Si tu objetivo es que esta carpeta sirva para que posibles fondos o patrocinadores conozcan el proyecto y quieran invertir, en el necesitarás complementarla con el texto del director, presupuesto desglosado, una carpeta de arte con diseños mucho más avanzados, que muestren casi como se verían los elementos en el proyecto al finalizar, un animatic y una prueba de animación.

Es importante mencionar que existen muchos más conceptos que forman parte de la carpeta de producción que no forman parte de este proyecto de investigación, es mejor tener más elementos porque mientras mejor se definan estos mejor comprensión se tendrá de lo que se quiere hacer, sin embargo no todos son fundamentales para todas las producciones y hacerlos implican tiempo y dinero, es por ello que no hay una forma oficial de hacer las carpetas, si no se debe de hacer lo que el director y el equipo de producción según su área considere que necesita para trabajar.

A continuación se enlistarán los elementos en la creación de este proyecto de investigación que dieron como resultado la carpeta de producción y cómo fue el proceso de creación del mismo.

1. Guion– El guion tiene una forma muy específica de realizarse para la ficción, sin embargo para proyectos documentales es más flexible, uno de los métodos más utilizados es que a través de una escaleta (estructura narrativa de el guion o la historia) de lo que se espera que se vea en pantalla según la pregunta. Fue muy complicado decidir la forma correcta de presentar este documento, para ello es necesario tener un guion de entrevista que lleva al entrevistado a responder

Preguntas

¿Cuántos años tenías y donde vivías cuando tuviste tu aborto?
Platícame como era tu vida a esa edad

¿Cómo era la relación con las personas cercanas a ti?
(amigos, familia y pareja)

¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?
¿Qué pensaste en ese momento?

¿Contaste con algún tipo de apoyo o acompañamiento?
Cuéntame cómo el proceso de tu aborto

¿Antes de hacerlo dudaste en algún momento?
¿Por qué decidiste que ese era el método que querías utilizar?

¿Haz imaginado como serían las cosas si hubieras tomado otra decisión?
Pensando en lo que has vivido y sabes ahora ¿Qué te hubiera gustado saber en esos momentos?

¿Qué hubieras hecho diferente?
¿Le has contado a tu mamá?

¿Qué piensas sobre que no todas las mujeres tienen acceso a las mismas decisiones que tú?

¿Cómo este proceso ha influido a tu vida?
¿Cómo visualizas tu futuro? ¿Piensas en tener hijos? ¿Por qué?

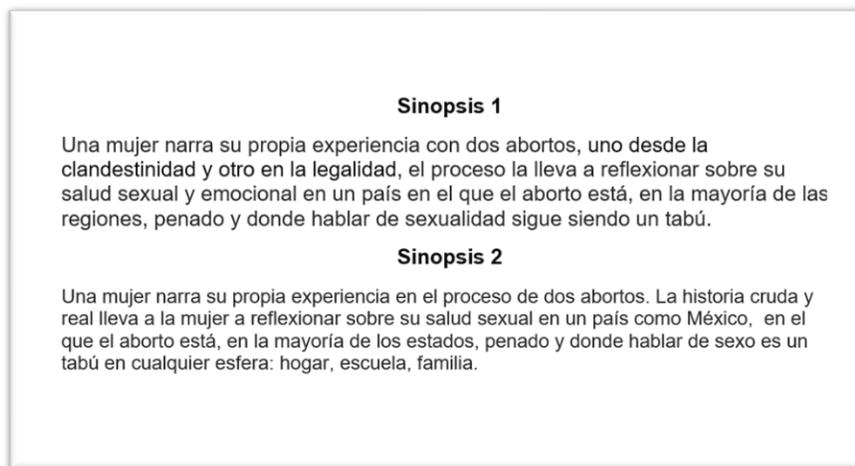
¿Cómo visualizas el aborto en el futuro?
¿Qué le dirías a una mujer que quiere abortar?

lo que se espera en la escaleta.

Figura 23. Guion de entrevista previo al guion literario.

Para ello se deben de hacer almenos dos entrevistas; la primera para tener un contexto claro de la historia especifica en cuestión y la segunda para crear nuevas preguntas que vayan de acuerdo al entrevistado.

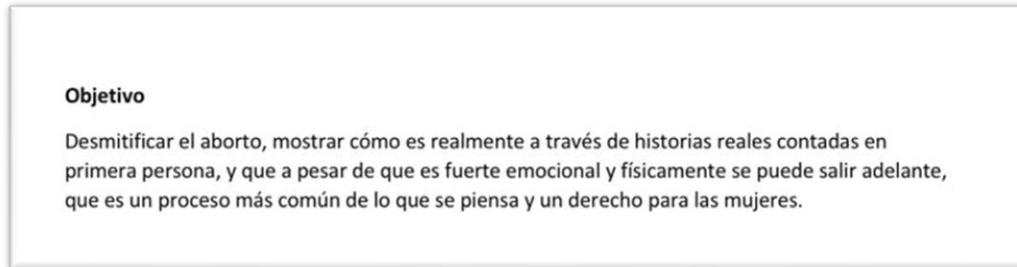
2. Sinopsis breve – para realizar la sinopsis se debe establecer de que trata la historia, que muestre el desarrollo de los personajes y que resuma la trama en el patrón de narración presentación, nudo y desenlace, es mejor realizar varias sinopsis para ver cuál cumple mejor su objetivo y tratar de eliminar elementos no indispensables.

Figura 24. Pruebas de sinopsis.

3. Texto del director con planteamiento cinematográfico – en este espacio redactépor qué considero que esta obra es importante, los métodos que consideraba necesarios para la producción y mi visión de la misma tanto en imagen como en sonido, este texto es el argumento como director del porque es necesaria la realización de esta obra cinematográfica y la forma en la que puedo defender la importancia del proyecto.

Para realizarlo enlisté los temas a tratar y después los redacte dándole a cada punto su importancia debida, también fue el espacio para defender el uso del documental animado y como esta técnica era necesaria para contar esta historia.

Figura 25. Fragmento del documento previo al texto del director.

4. Desglose de necesidades (breakdown) – este fue uno de los apartados más complicados de lograr puesto que la información disponible del temase centra en cómo hacerlo con actores y no en animación, al final necesitaba los mismos elementos de trabajo para todas las escenas, es decir el equipo humano, el hardware y el software, la solución que encontré más viable es hacer una lista de elementos necesarios para la producción que dividí en: software, hardware, fondos, props, personajes, audio y efectos de audio.

Breakdown	
<u>Software</u>	<u>Props</u>
-Adobe <u>ilustrator</u>	-Prueba de embarazo
-Adobe <u>After effects</u>	-Pastillas
-Adobe <u>photoshop</u>	-Cigarro
-Adobe <u>audition</u>	-Planta 1, 2 y 3
<u>Hardware</u>	-Laptop
-2 computadoras procesador Core i5 con 8Gb de RAM	<u>Personajes</u>
<u>Fondos</u>	-Espina
-Interior salón	-Amiga
-Interior salón universidad	-Enfermera
-Exterior universidad	-Novio
-Exterior calle playa	-Mamá
-Interior sala playa	-bebé
-Interior cuarto playa	<u>Audio</u>
-Interior baño playa	-Música ambiental
-Interior sala Mérida	-SFX: Clic
-Exterior casa	-SFX: Nota aguda
-Interior avión	-SFX: Moto
-Exterior camión	-SFX: Ruido inentendible de televisión
-Exterior Av. Reforma	-SFX: Murmullos de gente hablando en pasillo de hospital

Figura 26. Primera versión del breakdown.

5. Presupuesto desglosado – para este elemento junto con el productor nos basamos en el formato que proporciona el IMCINE; un Excel dividido por categorías con fórmulas prediseñadas para poner un sueldo por mes y una cantidad de meses de trabajo por equipos de trabajo que se desglosa en personas específicas, recomiendo ampliamente este formato que puede usarse para cualquier proyecto de producción haciéndole las modificaciones pertinentes, también el IMCINE proporciona un tabulador de sueldos sugeridos para el personal de trabajo que utilicé de referencia.

							TOTAL PRODUCCION	\$ 528,612.00
1000	RUBRO DIRECCIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL DIRECCIÓN
1001	Director	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00	mes	8	\$ 92,800.00	\$ 92,800.00
1100	RUBRO PRODUCCIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL PRODUCCIÓN
1101	Productor Ejecutivo	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	8	\$ 74,240.00	\$ 88,160.00
1102	Asistente de Producción	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00	mes	6	\$ 13,920.00	
1200	RUBRO ARTE	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL ARTE
1201	Director de Arte	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	7	\$ 64,960.00	\$ 109,040.00
1203	Colorista	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	3	\$ 27,840.00	
1204	Fondista	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	mes	2	\$ 13,920.00	
1205	Diseño Créditos y Promocionales	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00	pago	1	\$ 2,320.00	
1300	RUBRO ANIMACION	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL ANIMACION
1301	Director de Animación	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	mes	7	\$ 48,720.00	\$ 128,760.00
1302	Animador 1	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	3	\$ 27,840.00	
1303	Animador 2	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	3	\$ 27,840.00	
1304	trazador de cleanups	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00	pago	3	\$ 24,360.00	
1400	RUBRO POST-PRODUCCIÓN	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL POST-PRODUCCIÓN
1401	Editor	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	2	\$ 18,560.00	\$ 18,560.00
1500	RUBRO MUSICA & SONIDO	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL MUSICA & SONIDO
1501	Musicalización Original	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00	apartado	1	\$ 3,480.00	\$ 4,640.00
1502	Diseño Sonoro	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00	pago	1	\$ 1,160.00	
1600	RUBRO VARIOS	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL	TOTAL VARIOS
1601	Renta de estudio	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	8	\$ 74,240.00	\$ 86,652.00
1602	Renta de equipo de computo	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00	mes	3	\$ 8,700.00	
1603	Disco Duro ITB	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00	pieza	2	\$ 2,320.00	
1604	Soporte de Datos LTO 3TB	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00	pieza	1	\$ 812.00	
1605	Disco duro solido 128GB	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00	pieza	1	\$ 580.00	
1606	Discos Blu-Ray	\$ 20.00	\$ 3.20	\$ 23.20	pieza	3	\$ 69.60	

Figura 27. Primera versión del presupuesto

6. Ruta crítica –en este apartado utilicé también un formato que proporciona el IMCINE, quien en sus limitantes del concurso facilita a tener una idea más clara de los tiempos, ellos piden en esta convocatoria que planees la producción en 8 meses iniciando en mayo del 2020, teniendo esa cantidad de tiempo dividí las tareas de laproducción en lo que pensaba que debía durar cada una, tomando tiempos de protección en caso de ser necesario para lograr terminar en el tiempo señalado.

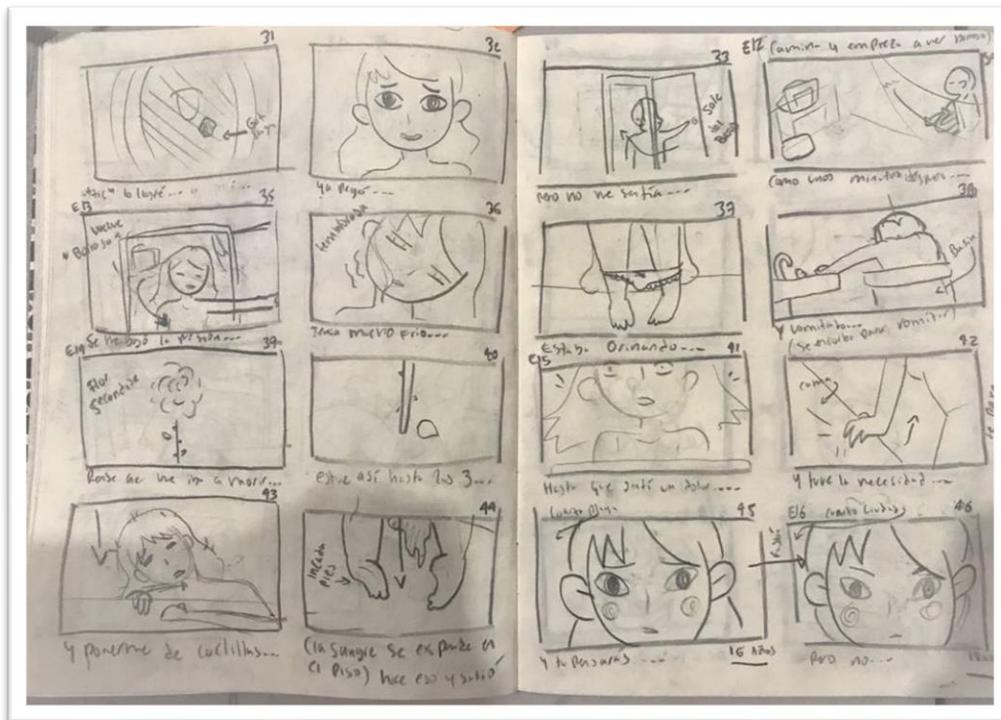
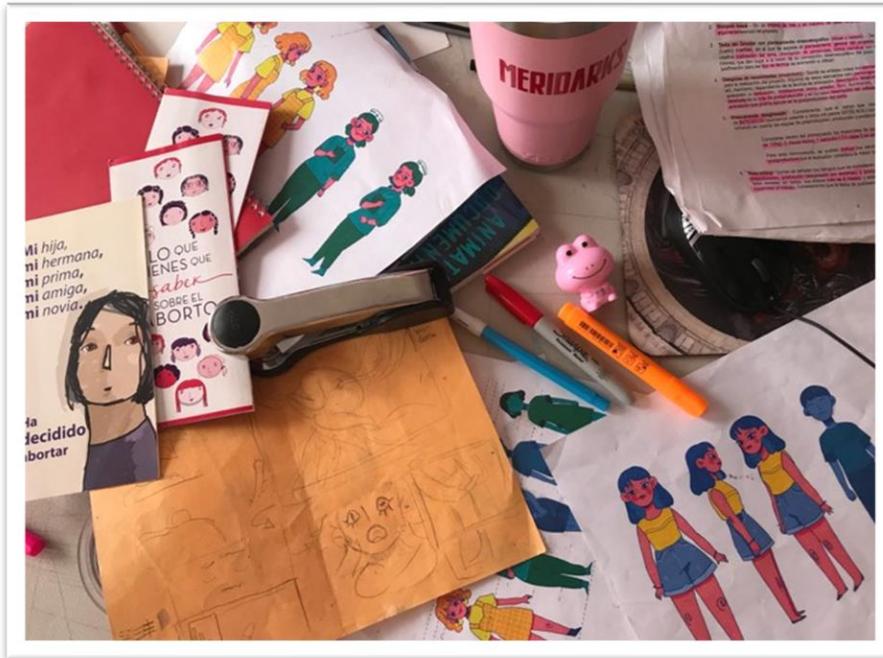

Figura 29. Dibujos del director con instrucciones para el ilustrador de storyboard.

8. Carpeta de arte – para realizar la carpeta de arte tuve una junta con la directora de arte y le expliqué mi visión del proyecto y mi postura, para mí es importante que por lo fuerte y dramático del tema la dirección de arte fuera opuesta, es decir colorida, llena de vida, porque al final aunque un aborto es un trago amargo para una mujer es una decisión para seguir adelante; quería que eso se viera reflejado.

Figura 29. Fotografía de bocetos, trípticos y escala utilizados por el departamento de arte.

9. Diseño de personajes – Los personajes de este documental animado son: Espina, Amiga, Enfermera, Mamá y Novio; como el documental protege la identidad de la protagonista ningún nombre real será mencionado en el producto final, sin embargo se les puso esos nombres para facilitar su identificación. Espina, como bautizamos a la protagonista para facilitar el trabajo en la carpeta, tenía que tener elementos que resalten, puesto que con el avance de la trama podemos verla en 3 edades diferentes, quería que se viera como una mujer real por lo que en su ropa se refleja su estilo personal.

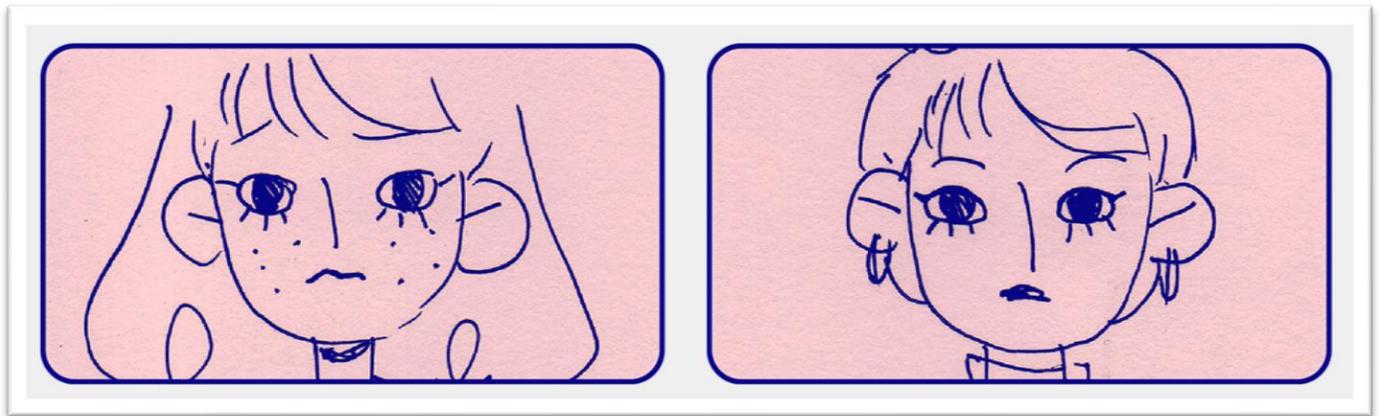

Figura 30. Bocetos de Espina en diferentes edades.

Para el resto de los personajes se definió su espectro de colores según qué tan empáticos son con la protagonista, los personajes que más ayudan a la protagonista como su Amiga y la Enfermera tienen más colores que la Mamá y el Novio de la protagonista.

10. Animate – para realizar este video conté con la ayuda del animador quien tomó el storyboard y lo puso en una línea de tiempo real junto con el audio que previamente había trabajado con el productor de audio, para ello exporté cada una de las imágenes del storyboard siendo un total de 107 imágenes, este elemento sirvió comprobar que el storyboard estaba bien planteado y será un elemento clave para realizar la animación a futuro.

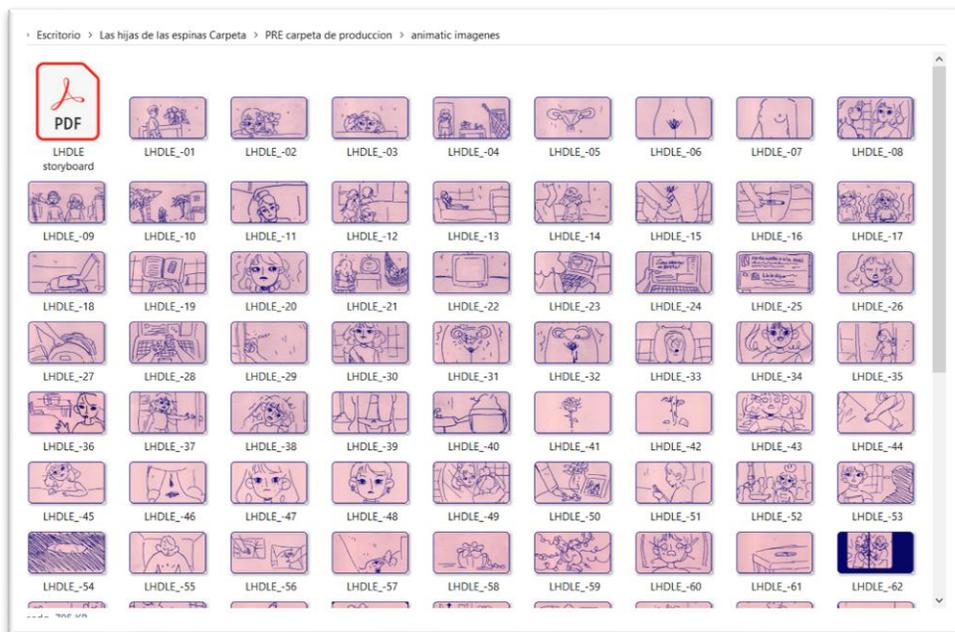

Figura 31. Imágenes del storyboard exportadas para el animatic

11. Prueba de animación – para realizar los 10 segundos que pide la convocatoria tuvimos 3 días de trabajo donde me reuní con el director de animación y la directora de arte, primero decidimos qué escena llamaba más la atención debido a que por su corta duración es importante que sea memorable.

Una de mis preocupaciones es que el tema del aborto puede ser sinónimo de rechazo por temas personales, por lo que decidimos utilizar mejor una escena que contextualice el porqué es necesario tocar este tema.

Figura 32. Equipo de animación trabajando en el proyecto.

El objetivo general de este proyecto de investigación fue “Elaborar una guía para la preproducción de un cortometraje documental animado que ayude a los cineastas yucatecos con poca experiencia interesados en el género a realizar su propio proyecto.

El proyecto de ‘Las hijas de las espinas’ cumple como un ejemplo de una carpeta con los estándares del IMCINE, los cuales son más de los que usualmente te piden en cualquier convocatoria, teniendo estos elementos puedes competir en otros fondos, el objetivo de estos estándares es para hacer una buena producción con los recursos necesarios para esta, en caso de no entender algún punto el cineasta puede consultar cualquier apartado de este proyecto de investigación donde se han puesto los componentes por puntos en diferentes secciones con el objetivo de facilitar su identificación.

El primer objetivo particular *“Identificar la importancia de la animación como herramienta de narrativa visual en el género documental”*.

Esta investigación sirve para demostrar que la animación no es un género de cine, sino un recurso visual para contar una historia, el objetivo de utilizarlo es para comunicar acciones que no se pueden comunicar con actores y es necesario un mundo imaginativo, actualmente la mayoría de las películas combinan animación con actores a través de efectos especiales por lo que la animación está más presente que nunca, si no la tuviéramos tendríamos muchas limitantes para la creación de cine sin embargo la mayoría del público no lo percibe porque consideran animación solamente a las caricaturas dirigidas a niños.

El segundo objetivo particular *fue “Analizar sobre la función de la animación en el género documental en el cine”*.

La animación en el documental sirve para mostrar acciones o pensamientos de los cuales no se tienen imágenes previas, pueden ser datos históricos, pensamientos de los protagonistas o lo que el director decida, también pueden ser un fragmento o la totalidad de la obra y es una herramienta narrativa muy útil para llegar a los espectadores que debe utilizarse según el estilo de comunicación que proponga director al interpretar el guion de la obra.

CAPÍTULO IV

Resultados y conclusiones

Discusión

Es difícil encontrar publicaciones que hablen de cómo debe hacerse una carpeta de producción, la mayoría de los autores hablan de la producción directamente, siendo la carpeta un elemento implícito, sin embargo hay muchas preguntas que pueden surgir en el camino para alguien con poca experiencia.

Decidí utilizar el método que propone Jane Barnwell en su libro 'Fundamentos para la creación cinematográfica' donde habla de los procesos de producción, los equipos de trabajo y sus funciones, sin embargo el libro está aterrizado a producciones de ficción o documental con personas reales y no animación, además de mostrar muchos elementos los cuales son necesarios durante toda la producción, para delimitar los componentes necesarios para adquirir un fondo decidí utilizar los elementos que enlista el IMCINE en su convocatoria del Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes / Por regiones, específicamente para Animación; parámetros que al menos en los últimos 5 años no han variado mucho, por lo que considero que es un buen punto de partida para la creación de la carpeta de producción.

Algunos elementos que menciona Jane Barnwell en su metodología no tomados en cuenta para esta carpeta son maquetas, dibujos técnicos de los decorados, las transiciones, el longline (descripción de una oración de la historia), las locaciones, el equipo material, efectos especiales, vestuario, guion técnico.

Otros autores utilizan la carpeta con otros objetivos como organizacional y para tener elementos útiles para la producción a la mano como Light (2010) propone que en la carpeta debe haber: lista de contactos, lista de contactos de compañías, lista de staff, ejemplos de formatos de la producción, reglamentos pertinentes de empleados, sindicatos y gremios, y normas de seguridad.

Cuando se habla de animación específicamente existe un documento llamado 'Biblia de la animación' donde los elementos que componen esta carpeta se centran en como sería la animación y lo necesario para su producción, Nagel (2004) señala que estos elementos son: descripción de los personajes, arte conceptual, imágenes (dibujos e ilustraciones), *key art* (poses de acción, entorno) *log line*, muestra de la animación, sinopsis, animatic y trailer (avance).

Existen fondos internacionales como *SharJah Film* (2020) festival ubicado en Emiratos Árabes Unidos donde los elementos que solicitan están sintetizados y se limitan en: título, género, tiempo de ejecución, sinopsis, calendario de producción, presupuesto, fecha de finalización prevista, trabajo previo y señalar si se cuenta con apoyo de otra organización.

Conclusión

Una carpeta de producción es un conjunto de elementos para presentar de forma detallada las ideas concebidas de un proyecto, es la forma más sencilla de comunicar todo lo que se busca lograr y hacer en una producción a otra persona sin tener que estar presente, muchos autores como los presentados en este proyecto hablan de que ésta puede ser tan simple como quieras pero si buscas obtener un fondo, tu carpeta debe tener una presentación impecable y un buen

diseño tanto de los elementos de la carpeta de arte como de la carpeta en sí, también es importante contar con una buena historia porque es lo principal, si tu sinopsis y guion no son buenos o comunican bien esta, no importa que tan bien hecha esta la carpeta, es probable que el proyecto no tenga un buen resultado por lo cual difícilmente será financiado.

Los elementos previamente mencionados por Light y Nagel que no están presentes en esta guía considero que no son elementales para esta producción; sin embargo reitero que cada obra cinematográfica es diferente y que el director de la producción y los directores de cada área deben utilizar la carpeta como un instrumento de ayuda en la creación cinematográfica, por lo que deben de añadir los elementos con los que consideran más cómodo trabajar y recordar que durante la producción se pueden añadir más piezas a la misma.

En Yucatán no hay fondos específicos para la creación cinematográfica, sin embargo el FICMY (2019) realiza un evento llamado SHORT FILM RACE (carrera de cortometrajes) donde se realiza un cortometraje donde se le seden los derechos de Coproducción al festival el cual aporta a la realización con transporte en caso de requerirlo para filmar y al ganador se le otorga una suma que varía según la edición del festival, en la del 2019 fue de 15,000 MXN y se proyectan al finalizar el festival en una ceremonia de premiación.

Todas las convocatorias tanto locales, nacionales e internacionales varían los elementos requeridos para su registro por lo que es necesario tener en cuenta que se necesitan hacer cambios específicos para cada concurso debido a su naturaleza, hay diferentes tipos de convocatorias que apoyan proyectos con fines

específicos por ejemplo: géneros cinematográficos, técnicas, duración del metraje, directoras mujeres, directores indígenas, fondos para países de centro y Sudamérica y proyectos que tocan temas sociales en específico.

Los elementos que considero que debe tener una carpeta de producción de un cortometraje documental animado con el objetivo de facilitar su producción y explicarla son: Guion de entrevista, guion literario, sinopsis, texto del director, breakdown, presupuesto, ruta crítica, storyboard, carpeta de arte que contenga: diseño de set, guía de estilo, ambiente, paleta de color, escalas, referencias visuales; diseño de personajes, animatic. Si el proyecto planea conseguir recursos para su realización este documento puede ampliarse con una prueba de animación de 10 segundos mínimo y 30 segundos como máximo.

Cabe recalcar que no hay una forma correcta o incorrecta de hacer este documento, por lo que es necesario investigar y tomar referencias del trabajo de otros autores y cineastas con proyectos parecidos que servirán de guía para crear tus propios métodos de trabajo.

Recomendaciones

Mi recomendación más importante es que inicies tu carpeta cuando tengas el guion finalizado, eso te ayudará a tener una percepción real de todos los elementos que forman parte de la carpeta, también considero importante pensar cuál es el objetivo de la carpeta e investigar qué elementos piden las convocatorias en las que quieres entrar, en la mayoría de las convocatorias actuales subes los elementos a una plataforma, recomiendo ampliamente que

verifiques que tengas listo todo tu proyecto antes de subir tu carpeta y que o hagas antes de la fecha límite para prever algún cambio.

Considero que para crear cine es necesario verlo, eso te ayudará a entender mejor el trabajo que se realiza y el significado de los elementos en la carpeta, si tu interés es el documental animado ve las películas mencionadas en esta guía. También te servirá de ayuda consultar los libros de Jane Barnwell, Paul Wells, Antonio **Costa** y AnnabelleHonesty Roe.

Proyecto de investigación es una herramienta para incentivar la producción de cine en Yucatán donde la industria cinematográfica profesional es casi nula, el cortometraje es un acercamiento para producir largometrajes, existen personas muy talentosas en el interior del estado que debido a falta de oportunidades deciden emigrar para continuar sus carreras cinematográficas o abandonarlas para seguir una línea comercial redituable. El cine es necesario para extraer la realidad de una región y documentar la forma de sentir y pensar de un pueblo por lo que si no se tiene cine no se tiene registro de nuestra vida.

Para los directores que ya tienen en el guion de su documental les sugiero cuestionarse cuál es la mejor forma de contar su historia para no realizar documentales simples en formato de entrevista y que estos tengan un lenguaje cinematográfico creativo que hagan a su producción destacar de otros documentales, experimentar con otras formas de narración y que si consideran que la animación es el camino para narrar visualmente su historia utilicen los consejos presentados en esta guía, para animar es necesaria mucha precisión por lo que aconsejo que después de tener el guion de preguntas, la escaleta y la

narración se le dé un tratamiento de ficción al resto de los elementos de la carpeta, eso facilitara mucho el proceso de la animación y que consulten ejemplos de carpetas de producción para entender cada elemento de la misma.

Sin embargo, es importante mencionar que hay que agarrar los elementos que se consideran de ayuda para la producción específica pero que estos no te deben limitar, crea tus propios formatos y vélos modificando en tus próximas producciones tomando anotaciones de que funciona y que no en la producción.

El cine es un trabajo en equipo, que aunque no es imposible hacerlo solo, el trabajo es tan complejo que más mentes funcionan mejor juntas, es interesante el resultado que puede lograr trabajar con personas apasionadas con su área de producción que aporten su talento en el proyecto guiados por la visión del director y con un productor que ayude a aterrizar las ideas a la realidad sin ser un obstáculo si no alguien que ayude que estas ideas se vuelvan reales y sean viables.

Invito a futuros tesisistas a ampliar la presente investigación a otras etapas como la producción o post producción de cortometraje documental animado, lo cual ayudaría a los cineastas a realizar sus proyectos teniendo la ayuda de una guía que continúe la labor de esta.

REFERENCIAS

- Antezana, C. (2017). *Las características de los procesos de producción audiovisual en la ciudad de Cochabamba*. Cochabamba: Punto Cero,.
- Barnwell, J. (2009). *Fundamentos de la creación cinematográfica*. Barcelona, España: Parramón Arquitectura y diseño.
- Bernal, E. (2018). *El Exilio - Carpeta de Producción V2017*. Obtenido de Issuu: https://issuu.com/edenbernal4/docs/2_destierros_propuesta_cinematograf
- Caballero, J. (2013). *Miguel Contreras, líder de la lucha por la exhibición del cine mexicano*. Obtenido de Jornada: <https://www.jornada.com.mx>
- Castro, K. y. (1999). *Dibujos Animados y Animación: Historia y Compilación de Técnicas de Producción*. Quinto: CIESPAL.
- Costa, A. (1994). *Saber ver el cine*. Barcelona, España: Paidós.
- Escribe Cine A.C. (s/f). *Los ganadores del Torneo de Guion Cinematográfico*. Obtenido de Escribe Cine A.C.: <https://escribecine.com.mx/los-ganadores-del-torneo-de-guion-cinematografico/>
- Fernández, m. (s/f). *La estética cinematográfica: luz y color*. Obtenido de Centro de Comunicación y Pedagogía: <http://www.centrocp.com/la-estetica-color>
- FICMY. (2015). *FICMY*. Recuperado el 02 de 09 de 2017, de <http://ficmy.com.mx>
- Filmaffinity. (2014). *La leyenda de las momias de Guanajuato*. Obtenido de Filmaffinity: <https://www.filmaffinity.com/mx/film992024.html>
- Filmaffinity. (2016). *La historia negra del cine mexicano*. Obtenido de Filmaffinity: <https://www.filmaffinity.com/mx/film994579.html>
- Filmaffinity. (2017). *Amor, nuestra prisión (C)*. Obtenido de Filmaffinity: <https://www.filmaffinity.com/mx/film788538.html>
- FilmsNow Family. (2016). *FROZEN | Making of 'Let It Go*. Obtenido de FilmsNow Family Movie Trailers: <https://www.youtube.com/watch?v=0eEHYbH2IQg>
- González, J. (8 de noviembre de 2014). *Sipse*. Recuperado el 24 de agosto de 2017, de <http://sipse.com/entretenimiento/sin-difusion-propuestas-de-creadores-yucatecos-121848.html>
- González, R. (2015). *El guion técnico y el storyboard*. Obtenido de Blog CPA Online Campus Seas: <https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/guion-tecnico-y-storyboard/>

- Gutiérrez, V. (2015). *Publican distribución de estímulo a proyectos en teatro y cine*. Recuperado el 06 de 09 de 2017, de El Economista:
<http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2015/12/22/distribucion-cine-mexico-controlada-estudios-extranjeros>
- Gutiérrez, V. (2016). *Ánima Estudios construye franquicia cinematográfica*. Obtenido de El Economista: <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Anima-Estudios-construye-franquicia-cinematografica-20161018-0010.html>
- Guzmán, P. (s/f). *Patricio Guzman*. Recuperado el 30 de 08 de 2017, de <https://www.patricioguzman.com>
- Hernández, F. B. (2003). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México: McGraw-Hill.
- Honess, A. (2013). *Documental Animado*. Londres.
- IMCINE. (12 de 03 de 2017). *Instituto Mexicano de Cinematografía*. Recuperado el 25 de 08 de 2017, de <http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/anuario-estadistico>
- IMCINE. (2019). *Instituto Mexicano de Cinematografía*. Obtenido de <http://www.imcine.gob.mx/>
- IMDb. (2008). *Vals con Bashir*. Obtenido de IMDb:
https://www.imdb.com/title/tt1185616/?ref_=nv_sr_srg_0
- Irigoyen, I. (2009). *Básicos de Animación : Story Board y Animatic*. Obtenido de Designare:
<http://www.designare.com/2009/12/basicoso-de-animacion-story-board-y.html>
- Light, E. (2010). *The Complete Production Handbook*. Londres: Variety.
- Maldonado, M. (2018). *Animatic - El Storyboard de hoy*. Obtenido de Industria Animación:
<http://www.industriaanimacion.com/2018/06/animatic-storyboard-de-hoy/>
- Millán, S. (2009). *El Departamento de Arte (Parte II)*. Obtenido de Cinemadesign:
<https://cinemadesign.wordpress.com/page/2/>
- Morales, R. (2014). *El Trompetista*. Obtenido de Carpetas de Ejemplo:
http://www.imcine.gob.mx/cortometraje//carpetas_ejemplo.php
- Peláez, R. (2006). *Documental*. Ciudad de México: CUEC.
- Pérez, D. (2009). *Básicos de Animación : Story Board y Animatic*. Obtenido de Designare:
<https://www.designare.com/2009/12/basicoso-de-animacion-story-board-y.html>
- Pérez, M. (10 de Octubre de 2013). *UDLAP*. Recuperado el 17 de Agosto de 2017, de <http://blog.udlap.mx/blog/2013/10/cinedocumental/>

- Pinotti, L. (2004). *La animación no ficcional Un análisis sobre la construcción del sentido en el documental animado Vals con Bashir*. Obtenido de Revista Cine Documental: <http://revista.cinedocumental.com.ficcional-un-analisis-sobre-la-construccion-en-el-documental-animado-vals>
- Pinotti, L. (2015). *Revista cine documental*. Recuperado el 2015, de <http://revista.cinedocumental.com.ar/la-animacion-no-ficcional-un-analisis-sobre-la-construccion-del-sentido-en-el-documental-animado-vals-con-bashir/>
- Rabiger, M. (2001). *Directing the documentary*. Focal Press.
- Ramírez, L. (2004). *Paradigmas y modelos de investigación* . FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ.
- Real Academia Española. (2020). *Real Academia Española*. Obtenido de www.rae.es
- Revista Soma. (4 de Septiembre de 2017). Presentan las 1ras. Jornadas Académicas de Cine en Mérida. Mérida, Yucatán. Obtenido de <http://yucatacultura.com/noticias/1ras-jornadas-academicas-cine-mid/>
- Rincón M, R. M. (2011). *La Biblia de Producción* . Obtenido de Issuu: https://issuu.com/mauricio.garcia/docs/la_biblia_de_produccion_2
- Rodríguez, A. (2010). *Proyectos de animación 3D*. España: Grupo Anaya Comercial.
- Taylor, R. (2004). *Enciclopedia de técnicas de animación*. España: Acanto, 2000.
- Trula, E. (2019). *El esquema de color en el cine: una pequeña guía para no perderse* . Obtenido de Fotogramas: <https://www.fotogramas.es/noticias-esquema-de-color-en-el-cine-una-perderse/>
- Vera, P. (17 de 11 de 2012). *Cronica*. Recuperado el 25 de 25 de 2017, de <http://www.cronica.com.mx/notas/2012/617689.html>
- Vila, J. (Director). (2014). *El documental animado* [Motion Picture].
- Walt Disney Animation Studios. (2013). *Disney's Frozen "Let It Go" Sequence Performed by Idina Menzel*. Obtenido de Walt Disney Animation Studios: <https://www.youtube.com/watch?v=moSFlvxnbgk>

APÉNDICE

Crewlist

Realizado por
Jocelyn Canto

Directora
Jocelyn Canto

Asistente de dirección
Cirene Sánchez

Productor
Angel Ocaña

Asistente de Producción
Breatriz Basto

Animación
Jhadiel Maldonado

Audio
Carlos Huitzil

Arte
Karen Ambriz

Las hijas De Las Espinas

1.- INT. HABITACIÓN DEPARTAMENTO (MÉRIDA) - MEDIO DÍA.

Se encuentra ESPINA (24) sentada en una habitación pequeña con una ventana con cortinas, un escritorio con una planta de interior con espinas y teclado musical.

ESPINA

Yo tenía 16 años y estudiaba la prepa, vivía con mi mamá, em, yo casi no hablaba con ella, me peleaba muchísimo.

ESPINA mira la planta.

2.- INT. HABITACIÓN CASA EN LA PLAYA - MEDIO DÍA.

Podemos ver a ESPINA (16) en una habitación con de una T.V. una ventana sin cortinas y con una planta parecida pero amarillenta.

ESPINA (V.O.)

Estaba prácticamente sola entonces cuando conocí a este tipo.

A mí nunca me hablaron de sexualidad en mi casa, nunca me hablaron sobre lo que era mi vagina, que era mi vulva, que eran mis pechos, yo siempre viví con muchos problemas con mi cuerpo y pues yo estaba con una persona mayor.

3.- EXT. CALLE CON PALMERAS (PLAYA) - TARDE.

ESPINA con su mochila camina de lado de su NOVIO y platican mientras este fuma y le da un toque a ESPINA.

ESPINA (V.O.)

Yo tenía 14 años cuando empecé a salir con esta persona, anduve 7 años con él, entonces prácticamente yo imitaba lo que él hacía y...

4.- INT . SALA - TARDE/NOCHE.

La MAMÁ de ESPINA ve televisión con un semblante cansado, al fondo se ve la puerta una habitación, ESPINA y su NOVIO rodean el sofá sin saludar y se meten al cuarto, ESPINA nunca aparta la mirada de su MAMÁ.

(CONTINÚA)

ESPINA (V.O.)
...Mi mamá pues nunca le importaba
que, yo siempre estuviera con él,
nunca me lo prohibió, si estaba muy
perdida en ese momento y era una
niña.

5.- INT. HABITACIÓN CASA EN LA PLAYA - TARDE/NOCHE.

Se ve la habitación vacía y ve a su NOVIO en su cama jugando
con su celular ignorándola, apaga su cigarro y se va dejando
a ESPINA sola preocupada.

ESPINA (V.O.)
A esa edad pensaba que estaba bien
que me sacara dinero o me obligaran
a tener relaciones sexuales...

6.- INT. BAÑO - TARDE/NOCHE.

ESPINA (V.O.)
cuando me embaracé estaba muy sola,
una amiga mía unos meses antes
había terminado con su aborto y yo
la acompañé en todo momento.

7.- INT. SALÓN ESCUELA - MAÑANA.

ESPINA está sentada nerviosa en su mesa banco, se ve una
mano que le asienta una libreta con cuidado, dentro están
unas pastillas.

ESPINA (V.O.)
Y sabía que tenía unas pastillas
que se llaman Cytotec (*Misoprostol*)
yo ya sabía cómo lo había hecho
ella.

8.- INT. HABITACIÓN CASA EN LA PLAYA - TARDE.

ESPINA sentada en una esquina, su NOVIO acostado fumando, la
luz cambia de colores por el reflejo de la televisión,
ESPINA desvía la mirada a su lap top.

ESPINA (V.O.)
Entonces lo hice en mi casa, estaba
viendo una película y eran como las
6 de la tarde y pensé que era muy
buena idea para iniciar el
(MÁS)

(CONTINÚA)

ESPINA (V.O.) (continúa)
procedimiento, porque, pues los
blogs decían que en la noche era
mejor, porque nadie se enterara de
nada, imagínate era pura menor de
edad hablando de cómo abortar en tu
cuarto sin que nadie lo sepa ¿No?
Nunca medí las consecuencias ni lo
que pudo haber pasado.

9.- INT. BAÑO - TARDE.

ESPINA cierra la puerta y procede a meterse 6 pastillas por
la vagina, mientras espera con el rostro adolorido.

ESPINA (V.O.)
Me metí 6 pastillas por la vagina y
estuve una hora normal hasta que
empecé a sentir un cólico y fui al
baño e hice pipí y salió la primera
gota de sangre y en ese momento
dije "lo logré", ya pegó,

ESPINA se pone de pie para salir del baño, hasta que se
empieza a sentir mal.

ESPINA (V.O.)
pero no me sentía tan mal como unos
minutos después que me empecé a
marear, se me bajó la presión.

ESPINA regresa a sentarse al baño.

ESPINA (V.O.)
Tenía muchísimo frío, estaba en el
bacín, estaba orinando y al mismo
tiempo estaba haciendo popo y
estaba vomitando.

Y me sentía horrible, sentía que me
iba a morir, estuve así hasta las 3
de la mañana que sentí un...

10.- INT. HABITACIÓN CASA EN LA PLAYA - NOCHE.

ESPINA (V.O.)
...dolor muy fuerte.

ESPINA se pone de pie rápido muy adolorida y abre las
piernas mientras se mira.

(CONTINÚA)

CONTINÚA: (2)

4.

ESPINA (V.O.)
Y tuve la necesidad de pujar, de
pararme y ponerme de cuclillas,
hice eso y salí.

ESPINA (16) con el rostro preocupado y serio

FUNDIDO

11.- INT. HABITACIÓN CASA MÉRIDA - TARDE.

ESPINA (18) con el rostro preocupado y serio

ESPINA (V.O.)
Y tú pensaras que ya había
aprendido, pero no, si tenía la
autoestima muy baja, pasaron 2 años
más.

ESPINA (18) con la misma expresión, con el cabello más
largo, se lo recoge y se prepara para ir a la escuela.

ESPINA (V.O.)
Yo vivía en mi casa en Mérida sola,
iba a la universidad, ya no vivía
con mi mamá.

ESPINA se despide de su NOVIO y se va

ESPINA (V.O.)
Me fui a vivir con este novio, que
era muy tóxico, me empecé a motivar
porque entré a la carrera...

12.- INT. SALÓN UNIVERSIDAD - DÍA.

ESPINA sentada participa en clase sonriente.

ESPINA (V.O.)
...Porque empecé a conocer gente
padre en la ciudad era un contexto
completamente diferente.

13.- EXT. UNIVERSIDAD - TARDE.

ESPINA platica con amigas y sonrío, hasta que nota que su
NOVIO está afuera esperando que se suba a la moto para
llevarla.

(CONTINÚA)

ESPINA (V.O.)
Y pues este wey no se iba de mi
vida,

14.- INT. HABITACIÓN CASA EN MÉRIDA - NOCHE.

ESPINA duerme junto a su novio quien la empieza a tocar.

ESPINA (V.O.)
Era muy seguido que yo me dormía y
me violaba, lo normalicé mucho
tiempo y ahora que me pongo a
pensar es horrible...

15.- INT. HABITACIÓN CASA EN MÉRIDA - TARDE

se ve una prueba de embarazo en la mesa.

ESPINA (V.O.)
...y pues me embaracé...

16.- EXT. CASA EN MÉRIDA - TARDE.

Desde afuera en la ventana se ven las siluetas de ESPINA y
su NOVIO discutiendo, él levanta la mano para golpearla.

ESPINA (V.O.)
...Decidí no tenerlo y él nunca
estuvo de acuerdo, y me dejó por
eso, porque aborté, nunca me bajó
de puta, de facilona.

17.- INT. SALÓN UNIVERSIDAD - TARDE.

ESPINA distraída dentro de una clase revisa su teléfono y
encuentra la página web del "Fondo María".

ESPINA (V.O.)
Encontré una fundación en la Ciudad
de México que se llama Fondo María
y Fondo María me ayudó, me pagó un
boleto para mí...

TRANSICIÓN

18.- INT. AVIÓN - DÍA.

ESPINA sentada junto a la ventana es consolada por su AMIGA.

ESPINA (V.O.)
... y un acompañante que fue mi
amiga.

19.- INT. AUTOBUS CIUDAD DE MÉXICO - TARDE.

ESPINA y su AMIGA agarradas de la mano miran a la ventana y ven el ángel de la independencia a lo lejos.

ESPINA (V.O.)
Ella me acompañó todo el tiempo...

20.- INT HABITACIÓN HOTEL - NOCHE.

Ambas platican sentadas en la cama antes de irse a dormir.

ESPINA (V.O.)
...Me empoderó, me contó que ella
igual lo había hecho.

21.- INT. HOSPITAL PASILLO ENTRADA - DÍA.

Ambas caminan hacia la recepción, ESPINA mira alrededor y observa a la gente esperando, se encuentran mujeres solas y parejas de diferentes edades, el ambiente oscuro cada vez es más amable y cómodo.

ESPINA (V.O.)
Llegué a un hospital que era
hermoso, me trataron muy bien y al
inicio había una recepción y había
gente como yo, había gente de mi
edad, había chicos de mi edad, me
di cuenta que no estaba sola, no me
había pasado solo a mí, que le pasa
a muchísimas mujeres.

22.- INT. CONSULTORIO GINECÓLOGA - DÍA.

La habitación es un poco oscura, ESPINA está recostada en la silla del consultorio, se ve una mano mover el monitor para que ella no pueda verlo.

(CONTINÚA)

ESPINA (V.O.)

Me habla la ginecóloga, entra al consultorio y hay una pantalla donde ella ve todo, tú no ves nada, te pregunta sobre tu vida sexual, como cualquier pregunta de un ginecólogo.

23.- MONTAJE RÁPIDO:

Cuatro pastillas en la mano, cuatro pastillas debajo de la lengua, reloj girando tres veces, cuatro pastillas en la mano, cuatro pastillas debajo de la lengua, reloj girando tres veces, cuatro pastillas en la mano, cuatro pastillas debajo de la lengua, reloj girando tres veces, en la pantalla aparece el texto "Aspiración Manual intrauterina", una cánula flexible que succiona el contenido del útero.

ESPINA (V.O.)

Me dio unas pastillas que eran Misoprostol porque yo iba a tener el procedimiento que se llama AMEU, en ese procedimiento prácticamente te meten como una manguerita y te sacan el producto.

24.- INT. HABITACIÓN DEL HOSPITAL - TARDE.

La ENFERMERA toma de la mano a ESPINA, le acomoda la almohada y le explica algo.

ESPINA (V.O.)

En todo momento me abrazaron, me apapacharon, era un momento difícil para mí, nunca me juzgaron me cuidaron, me dolió muchísimo.

25.- INT. HOSPITAL PASILLO ENTRADA - TARDE.

ESPINA camina agarrada de la mano de la enfermera y su AMIGA quienes la sostienen del brazo y platican sonrientes, ella sonríe y mira al hospital agradecida.

ESPINA (V.O.)

Y todo el tiempo me estuvieron agarrando la mano. La verdad la segunda vez fui muy privilegiada.

26.- INT. HABITACIÓN DEPARTAMENTO EN MÉRIDA - DÍA.

Vemos de nuevo a ESPINA (24), gira la maceta de su planta y deja de descubrir que tiene un botón.

ESPINA

Amo ser mamá, amo tener una hija,
amo verla crecer, amo empoderarla.
Amo hacer todo lo que no pudieron
hacer conmigo, yo sé que mi mamá
hizo lo mejor que pudo pero hay que
aprender de los errores.

27.- INT. SALA DEPARTAMENTO EN MÉRIDA - DÍA.

ESPINA alza a su HIJA, su MAMÁ se acerca de espaldas y sonríe a la bebé.

ESPINA (V.O.)

Me doy cuenta que no quiero esto
para mi hija, quiero que viva con
toda la información que necesite
que sepa que yo estoy para ella,
que no soy un juez, que la
sexualidad es bonita, y que hay que
vivirla con responsabilidad, que
nadie es dueño de tu cuerpo y que
tú puedes decidir por tu cuerpo.

CORTE A NEGRO

28.- TEXTO EN LA PANTALLA

¿Qué consejo le darías a una chica que quiere abortar?

29.- MONTAJE RÁPIDO:

El rostro de ESPINA (16) angustiada, unos pulmones inhalando, dos manos sosteniendo iconos de una familia y educación, una cabeza con engranes girando, una mano en puño azotando una palma, una tacha, un icono de una mujer con un triangulo verde debajo que se transforma en una flor con un pétalo, una mano agarrando otra y la palabra "sororidad", sitios web de fundaciones de ayuda a la mujer embarazada, flores creciendo alrededor de la flor anterior, la fachada de un hospital, ESPINA junto a una mujer, otras mujeres apareciendo alrededor, la oración "no tengas miedo", más flores alrededor de las anteriores, el rostro ESPINA (24), mira al frente y sonríe.

(CONTINÚA)

ESPINA (V.O.)

Si estás embarazada y no lo quieres tener, respira y pon en balance las cosas que tienes en tu vida, analiza la situación y si estás decidida de que no lo quieres tener ya no necesitas más, tú decisión es lo único que importa. Busca ayuda, la hay. Hay muchísima información, hay muchísima gente con la que puedes recurrir y puedes abortar de una manera legal, segura y espero que estés acompañada, si no lo estas hay gente muy capacitada para acompañarte, no tengas miedo, si tú lo sientes es la mejor decisión para ti.

30.- CRÉDITOS

SINOPSIS

Una mujer narra su propia experiencia con dos abortos, uno desde la clandestinidad y otro en la legalidad, el proceso la lleva a reflexionar sobre su salud sexual y emocional en un país en el que el aborto está penado en la mayor parte de su territorio y donde hablar de sexualidad sigue siendo un tabú.

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

TEXTO DE LA DIRECTORA

EL TEMA

“Las Hijas de las Espinas” narra la historia de una chica, que atraviesa el proceso de dos abortos, uno lo ejerce en la clandestinidad y otro en la legalidad, este tema es de suma relevancia debido a que a pesar del extenso debate sobre el aborto en el país, **poco de habla sobre la falta de educación sexual**, porque no se puede negar el hecho de que las mujeres están abortando todos los días, la cifra no se puede saber con exactitud pero lo que es una realidad es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), **uno de cada cuatro embarazos termina en aborto** y de esos, el **45% se practican en la clandestinidad**, poniendo en riesgo la vida de muchísimas mujeres.

Si bien, la interrupción del embarazo es legal en la Ciudad de México aún falta mucho que hacer en materia de derechos humanos en el resto del país, estados como Yucatán con presencia conservadora y religiosa, es todavía un tabú hablar de temas como la sexualidad y ello ha llevado a sus pobladores a tener altos índices de problemas mentales, depresión, suicidio, VIH, homofobia y por supuesto el aborto ni si quiera es un tema en discusión para el congreso; por esta razón **para protección de la mujer que narra su historia en el documental, he decidido mantener en el anonimato su rostro e identidad.**

Yucatán es considerado cuna del feminismo en Latinoamérica, es una región donde las mujeres han luchado por sus derechos, sin embargo, en la actualidad es **uno de los estados más conservadores** de la república mexicana, donde se presume que las leyes sobre el aborto son de las que más opciones dan, la cuales han sido prácticamente las mismas desde 1922. El aborto esta despenalizado en la Ciudad de México desde el 2007 **¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que las mujeres tengan acceso a sus derechos humanos como marca la ONU?**

Decidí hacer este **documental animado** porque considero importante y sumamente urgente que **las mujeres tengan acceso a información real sobre el aborto**, sin mentiras y sin suavizarlo, contado cómo es por la voz de una mujer que lo práctico en dos ocasiones. Sabemos que el proceso es violento para el cuerpo femenino y por esa razón deseo que ninguna mujer tuviera que pasar por él, pero me gustaría que las mujeres que estén en la situación de un embarazo no deseado sepan que deben de hacer y a quién deben acudir, que no es el fin del mundo y que pueden salir adelante.

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

FORMA NARRATIVA

Para contar esta historia **la respuesta más lógica es que tendría que ser un documental**, ya que **nadie puede realmente saber cómo es un aborto a menos de que lo hayas vivido**, quitando todos los prejuicios y todos los debates en torno al tema, la mejor forma de tener una visión objetiva es contada por alguien quien lo haya vivido en carne propia, al mismo tiempo desde la concepción de este proyecto sabía que debía de ser representada con una animación.

LOS PERSONAJES

Nuestra protagonista, a quien le apodamos **Espina**, es una mujer que a pesar de su corta edad ha pasado por, dos abortos, fruto de una relación llena de violencias reflejo de la falta cercanía con su madre, quien después de quedarse viuda fue víctima de varias relaciones tormentosas, el noviazgo de ese entonces de Espina es un reflejo de lo que ve en casa, al igual que el desconocer su cuerpo, propios deseos y a sí misma, ella me contó cómo ha salido adelante gracias a que pudo amarse entender sus propios sentimientos. **Decidió contarme su historia porque le gustaría que las adolescentes supieran lo que ella no sabía y sepan que las violencias que normalizó nadie tendría porque soportarlas.**

Los personajes con un diseño más detallado son su **Amiga** y la **Enfermera**, debido a que estas personas son su sustento, simbolizan a la sororidad, la Amiga es esa guía, esa persona que se vuelve cómplice con el fin de ayudar a una mujer que quiere abortar, porque sabe que es lo correcto, independientemente de su propio sentir, sabe que la felicidad de su persona cercana es lo más importante; la Enfermera representa al personal médico que entiende que su deber es garantizar la salud y bienestar de las personas, inclusive cuando podría ir en contra de sus creencias, prioriza la vida de sus pacientes.

ESTILO DE ANIMACIÓN

Para el estilo de animación se utilizará **una mezcla de cut out con cuadro por cuadro**, con ilustraciones dibujadas con tabletas digitales, el coloreado tendrá plastas con textura en los bordes para simular que fue coloreado a mano.

Los recuerdos nunca son una narración real de los sucesos, debido a que están fuertemente influenciados por nuestras emociones y sentimientos, por ello es que a través de las formas y colores contaremos el proceso de esta mujer como una introspección de sus vivencias para crear un vínculo entre el espectador y la protagonista, pues este cortometraje está dirigido a mujeres adolescentes que estén iniciando su vida sexual, ya que en mi proceso de investigación y entrevistas me di

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

cuenta que esto es lo que a esa edad necesitas saber, debes de dejar de normalizar las violencias que vivimos a nuestro alrededor y tomar control de tu cuerpo, tus decisiones y tu salud mental y sexual.

EL SONIDO

La línea que divide al documental animado de la ficción es muy delgada por lo que es necesario que el espectador sea muy consciente de que lo que está escuchando es resultado de las entrevistas a nuestro personaje principal y no una narración que surge de un guion, es importante de igual manera que se pueda apreciar de forma natural, sin muchas intervenciones de sonidos incidentales o surgidas de la post producción para ello **se utilizará un voice over donde no se interviene con ninguna otra voz.**

La intención del documental es mostrar a través de un testimonio el proceso de interrupción del embarazo y que ello genere una reflexión en torno al tema de la sexualidad y educación sexual entre las mujeres, niñas y jóvenes en el país, ya que nos hace muchísima falta.

BREAKDOWN

SOFTWARE

- Adobe Illustrator
- Adobe After Effects
- Adobe Photoshop
- Adobe Audition

HARDWARE

- 2 computadoras con al menos procesador Core i5 con 8Gb de RAM

FONDOS

- Exterior calle playa
- Interior sala playa
- Interior habitación playa
- Interior baño playa
- Interior habitación casa Mérida
- Exterior casa Mérida
- Interior salón
- Interior salón universidad
- Exterior universidad
- Interior avión
- Interior camión
- Exterior Av. Reforma
- Exterior hospital
- Interior consultorio
- Interior pasillo Hospital
- Interior habitación hospital
- Departamento Mérida
- Interior habitación dep. Mérida

PROPS

- Prueba de embarazo
- Pastillas
- Cigarro
- Planta 1, 2 y 3
- Laptop

PERSONAJES

- Espina
- Amiga
- Enfermera
- Novio
- Mamá
- bebé

AUDIO

- Música ambiental
- SFX: Clic
- SFX: Nota aguda
- SFX: Moto
- SFX: Ruido inentendible de televisión
- SFX: Murmullos de gente en hospital
- SFX: Persona vomitando
- SFX: Risa de bebé

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

PRESUPUESTO

							TOTAL PRODUCCIÓN	\$	528,612.00
1000	RUBRO DIRECCION	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL DIRECCION
1001	Director	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00	mes	8	\$ 92,800.00	\$	92,800.00
1100	RUBRO PRODUCCION	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL PRODUCCION
1101	Productor Ejecutivo	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	8	\$ 74,240.00	\$	88,160.00
1102	Asistente de Producción	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00	mes	6	\$ 13,920.00		
1200	RUBRO ARTE	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL ARTE
1201	Director de Arte	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	7	\$ 64,960.00		
1203	Colorista	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	3	\$ 27,840.00	\$	109,040.00
1204	Fondista	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	mes	2	\$ 13,920.00		
1205	Diseño Créditos y Promocionales	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00	pago	1	\$ 2,320.00		
1300	RUBRO ANIMACION	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL ANIMACION
1301	Director de Animacion	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00	mes	7	\$ 48,720.00		
1302	Animador 1	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	3	\$ 27,840.00	\$	128,760.00
1303	Animador 2	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	3	\$ 27,840.00		
1304	trazador de cleanups	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00	pago	3	\$ 24,360.00		
1400	RUBRO POST-PRODUCCION	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL POST-PRODUCCION
1401	Editor	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	2	\$ 18,560.00	\$	18,560.00
1500	RUBRO MUSICA & SONIDO	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL MUSICA & SONIDO
1501	Musicalización Original	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00	apartado	1	\$ 3,480.00	\$	4,640.00
1502	Diseño Sonoro	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00	pago	1	\$ 1,160.00		
1600	RUBRO VARIOS	\$	+ IVA	SUBTOTAL	MEDIDA	#	TOTAL		TOTAL VARIOS
1601	Renta de estudio	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00	mes	8	\$ 74,240.00		
1602	Renta de equipo de computo	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00	mes	3	\$ 8,700.00		
1603	Disco Duro 1TB	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00	pieza	2	\$ 2,320.00	\$	86,652.00
1604	Soporte de Datos LTO 3TB	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00	pieza	1	\$ 812.00		
1605	Disco duro solido 128GB	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00	pieza	1	\$ 580.00		
1606	Discos Blu-Ray	\$ 20.00	\$ 3.20	\$ 23.20	pieza	3	\$ 69.60		

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

RUTA CRÍTICA

Actividades	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE											
	Semanas				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1 Preproducción																																								
Diseño de set																																								
Guía de estilo																																								
Ambiente																																								
Paleta de color																																								
Escalas (revisión de ajustes)																																								
Revisión y ajuste re breakdown																																								
Diseño de props																																								
Diseño de personajes (extras)																																								
VISITA SUPERVISOR																																								
2 Producción																																								
Animación																																								
Keys de animación																																								
Intercalado animación																																								
Clean up																																								
Color																																								
Fondos maestros																																								
Composición																																								
Iluminación																																								
VFX*																																								
Render																																								
Cierre de producción																																								
VISITA SUPERVISOR																																								
3 Post-Producción																																								
Edición																																								
Diseño de credits iniciales y finales																																								
Render corte Final para referencia musica y sonido																																								
VISITA SUPERVISOR																																								
4 Post-Producción Sonido																																								
Composición Musical																																								
Grabación música																																								
Diseño sonoro																																								
Pre-Mezcla																																								
VISITA SUPERVISOR																																								

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

Duración total: 0'00" - 0'16"

LAS HIJAS -DE LAS- ESPINAS

pág 1

ESC: 1

SEC: 1.1

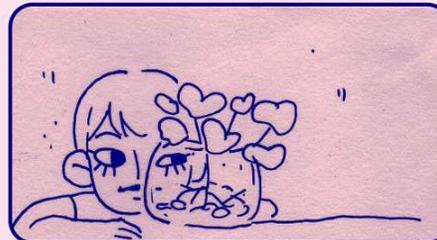
PA // DUR: 5"

ACC: ESPINA (24) platicando al entrevistador.

DIAL: Yo tenía 16 años y estudiaba la prepa, vivía con mi mamá, yo casi no hablaba con ella...

ESC: 1

SEC: 1.2

PP // DUR: 2"

ACC: Mira a la planta 1

V.O: ...me peleaba muchísimo.

ESC: 2

SEC: 2.1

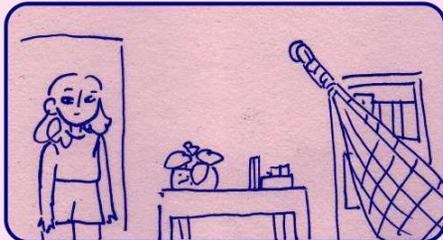
PP // DUR: 3"

ACC: (transición) ESPINA (16) Mira a la planta 2

V.O: Estaba prácticamente sola entonces cuando conocí a este tipo.

ESC: 2

SEC: 2.2

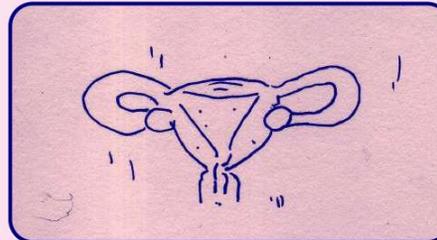
PG // DUR: 2"

ACC: Entra a su habitación (playa)

V.O: A mí nunca me hablaron de sexualidad en mi casa...

ESC: 2

SEC: 2.3

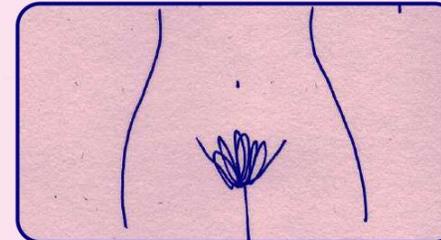
PD // DUR: 3"

ACC: Se dibuja aparato reproductor femenino resaltando la vagina

V.O: ...nunca me hablaron sobre lo que era mi vagina...

ESC: 2

SEC: 2.4

PD // DUR: 1"

ACC: Se dibuja una vulva

V.O: ...que era mi vulva...

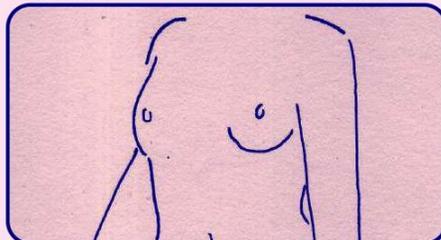
Duración total: 0'16" - 0'40"

LAS HIJAS -DE LAS- ESPINAS

pág 2

ESC: 2

SEC: 2.5

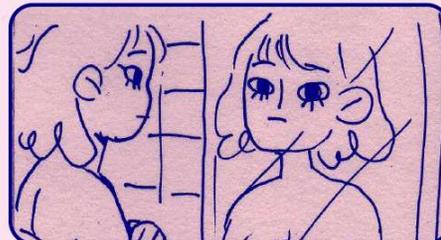
PD // DUR: 1"

ACC: Se dibujan unos senos

V.O: ...que eran mis pechos...

ESC: 2

SEC: 2.6

PM // DUR: 6"

ACC: Mirándose al espejo en el baño

V.O: ...yo siempre viví con muchos problemas con mi cuerpo y pues yo estaba con una persona mayor.

ESC: 3

SEC: 3.1

PML // DUR: 3"

ACC: Caminan al frente

V.O: Yo tenía 14 años cuando empecé a salir con esta persona...

ESC: 3

SEC: 3.2

PG // DUR: 4"

ACC: Paseo hacia la derecha

V.O: anduve 7 años con él, entonces prácticamente yo imitaba lo que él hacía y...

ESC: 4

SEC: 4.1

PP // DUR: 3"

ACC: MAMÁ aburrída

V.O: ...Mi mamá pues nunca le importaba que, yo siempre estuviera con él...

ESC: 4

SEC: 4.2

PM // DUR: 6"

ACC: Rodean el sofá, la MAMÁ no se mueve

V.O: ...nunca me lo prohibió, si estaba muy perdida en ese momento y era una niña.

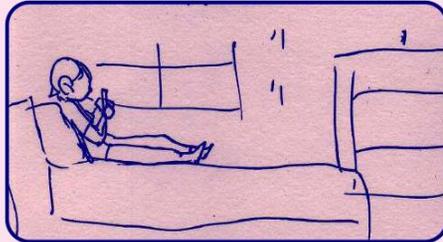
Duración total: 0'40" - 0'57"

LAS HIJAS -DE LAS- ESPINAS

pág 3

ESC: 5

SEC: 5.1

PG // DUR: 3"
ACC: NOVIO viendo su celular
V.O: A esa edad pensaba que estaba bien que me sacara dinero...

ESC: 5

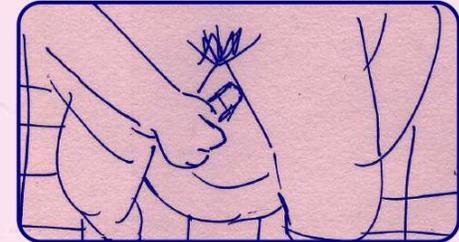
SEC: 5.2

PA // DUR: 2"
ACC: en silla triste mientras él se va
V.O: ...o me obligaran a tener relaciones sexuales...

ESC: 6

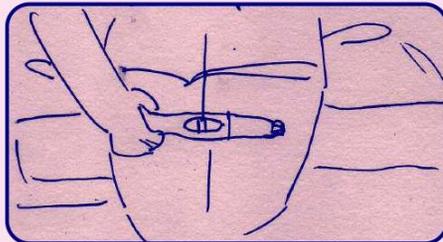
SEC: 6.1

PD // DUR: 5"
ACC: Saca la prueba y cierra las piernas
V.O: cuando me embaracé estaba muy sola, una amiga mía unos meses antes...

ESC: 6

SEC: 6.2

PD // DUR: 4"
ACC: Aparecen dos rayitas
V.O: ...había terminado con su aborto y yo la acompañé en todo momento.

ESC: 7

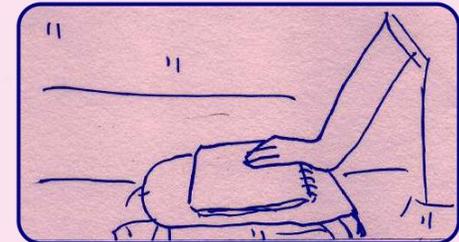
SEC: 7.1

PM // DUR: 1"
ACC: En el salón, tiembla, nerviosa
V.O: Y sabía que tenía unas pastillas...

ESC: 7

SEC: 7.2

PD // DUR: 2"
ACC: Una mano que asienta la libreta en su mesa
V.O: ...que se llaman Cytotec...

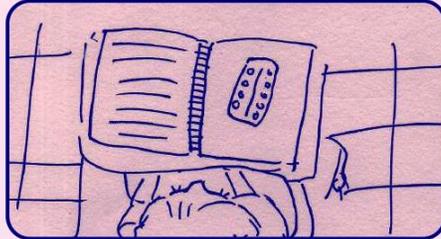
Duración total: 0'57" - 1'13"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

pág 4

ESC: 7

SEC: 7.3

PC // DUR: 3"

ACC: La abre y ve las pastillas

V.O: ...yo ya sabía cómo...

ESC: 7

SEC: 7.4

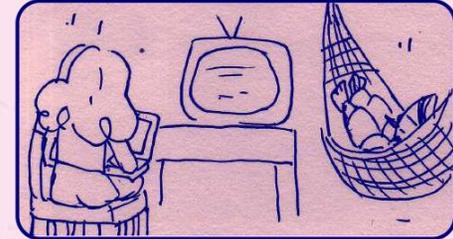
PP // DUR: 1"

ACC: Vigila que no la vean

V.O: ...lo había hecho ella.

ESC: 8

SEC: 8.1

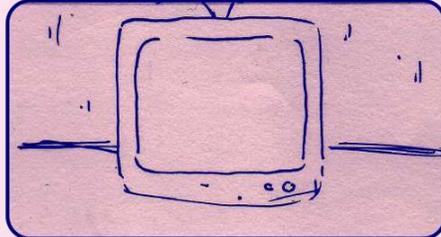
PG // DUR: 2"

ACC: NOVIO pateando la pared

V.O: Entonces lo hice en mi casa estaba viendo...

ESC: 8

SEC: 8.2

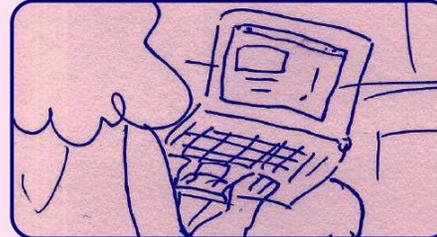
PD // DUR: 2"

ACC: La tele brilla de colores

V.O: ...una película y eran como las 6 de la tarde...

ESC: 8

SEC: 8.3

PD // DUR: 4"

ACC: Desvía su mirada a la lap

V.O: ...y pensé que era muy buena idea para iniciar el procedimiento, porque...

ESC: 8

SEC: 8.4

PD // DUR: 4"

ACC: Ajusta la pantalla

V.O: ...pues los blogs decían que en la noche era mejor, porque nadie se entera de nada...

Duración total: 1'13" - 1'27"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

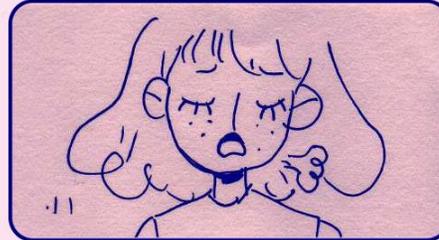
pág 5

ESC: 8 SEC: 8.5

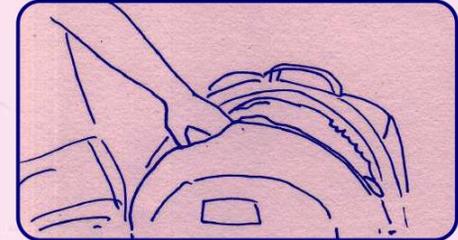
PDCU // DUR: 3"
ACC: Scroll, se ven comentarios
V.O: ...imagínate era pura menor de edad hablando de cómo abortar en tu cuarto...

ESC: 8 SEC: 8.6

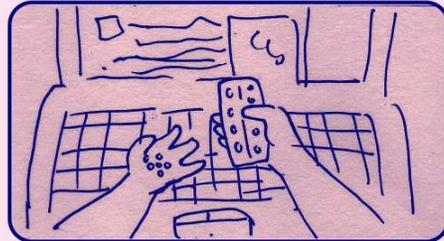
PP // DUR: 2"
ACC: Suspira y mira la mochila
V.O: ...sin que nadie lo sepa ¿No?.

ESC: 8 SEC: 8.7

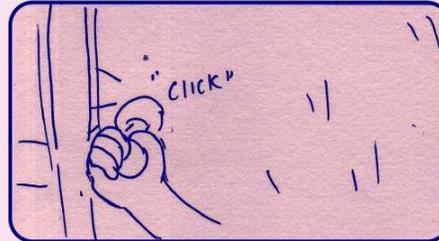
PD // DUR: 2"
ACC: Mueve su mano buscando
V.O: Nunca medí las consecuencias...

ESC: 8 SEC: 8.8

PD // DUR: 2"
ACC: Saca 6 pastillas
V.O: ...ni lo que pudo haber pasado.

ESC: 9 SEC: 9.1

PD // DUR: 1"
ACC: Cierra la puerta hacia dentro
SFX: Clic

ESC: 9.2 SEC: 9.2

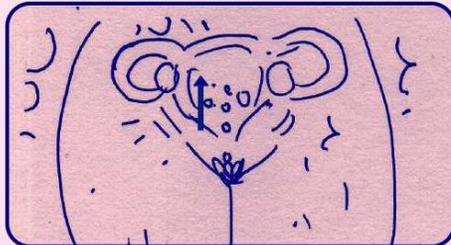
PM // DUR: 4"
ACC: Se mueve simulando meterlas
V.O: Me metí 6 pastillas por la vagina y estuve una hora normal...

Duración total: 1'27" - 1'40"

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

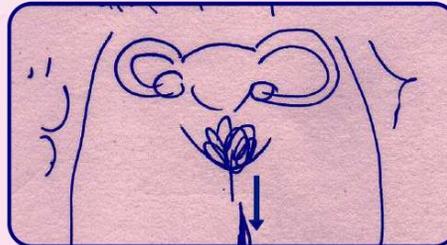
pág 6

ESC: 9 SEC: 9.3

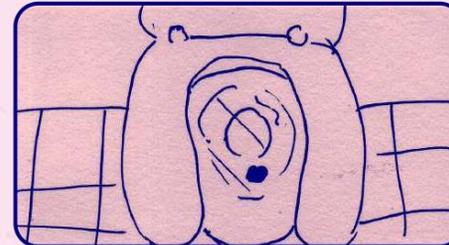
PD // DUR: 2"
ACC: Suben las pastillas de su vagina al útero
V.O: ...hasta que empecé a sentir un cólico...

ESC: 9 SEC: 9.4

PD // DUR: 3"
ACC: Se disuelven y baja una gota
V.O: ...y fui al baño e hice pipí y salió la primera gota de sangre...

ESC: 9 SEC: 9.5

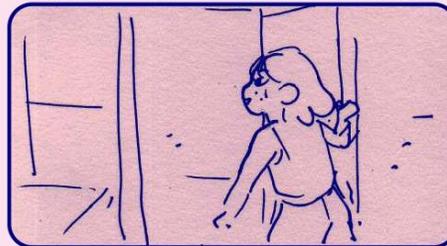
POV // DUR: 1"
ACC: La gota de sangre se expande en el agua
V.O: ...y en ese momento dije "lo logré".

ESC: 9 SEC: 9.6

POV // DUR: 2"
ACC: Sonrisa nerviosa en el reflejo del espejo
V.O: ya pegó.

ESC: 9 SEC: 9.7

PG // DUR: 1"
ACC: Abre la puerta para salir
V.O: pero no me sentía tan mal...

ESC: 9 SEC: 9.8

POV // DUR: 4"
ACC: (Tembloroso, borroso) Desde adentro ve al novio despedirse incomodo
V.O: ...como unos minutos después que me empecé a marear...

Duración total: 1'40" - 1'56"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

pág 7

ESC: 9 SEC: 9.9

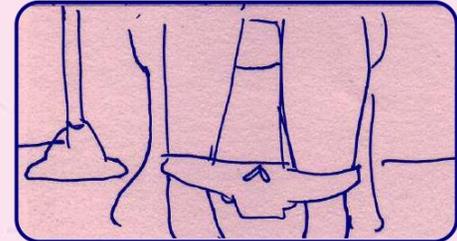
PM // DUR: 1"
ACC: No sale, Se voltea para volver al inodoro (Fundido a negro)
V.O: ...se me bajó la presión.

ESC: 9 SEC: 9.10

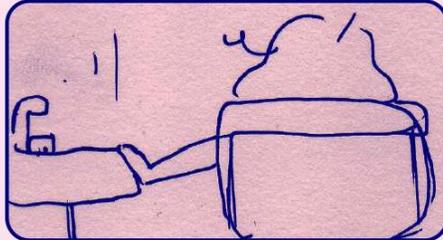
PM // DUR: 2"
ACC: Pálida, temblando con la mirada perdida
V.O: Tenía muchísimo frío...

ESC: 9 SEC: 9.11

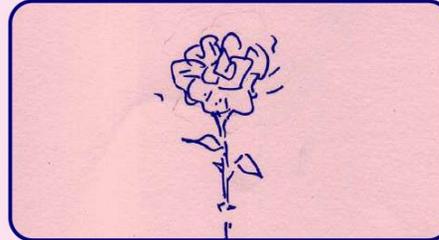
PD // DUR: 2"
ACC: Piernas temblorosas
V.O: ...estaba en el bañín, y al mismo tiempo estaba orinando ..

ESC: 9 SEC: 9.12

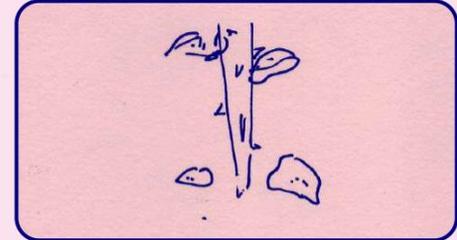
PG // DUR: 3"
ACC: Se sostiene del lavabo mientras vomita
V.O: ...estaba haciendo popo y estaba vomitando.

ESC: 9 SEC: 9.13

PD // DUR: 4"
ACC: Una flor en la oscuridad que se le caen los pétalos
V.O: Y me sentía horrible, sentía que me iba a morir...

ESC: 9 SEC: 9.14

PD // DUR: 5"
ACC: Se cae otro pétalo
V.O: estuve así hasta las 3 de la mañana que sentí un...

Duración total: 1'56" - 2'08"

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

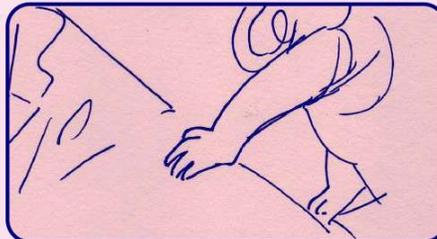
pág 8

ESC: 10 SEC: 10.1

PM // DUR: 1"
ACC: Colores brillantes, rostro de dolor
V.O: ...dolor muy fuerte.
SFX: Nota aguda

ESC: 10 SEC: 10.2

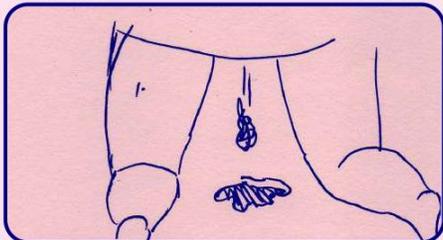
PD // DUR: 2"
ACC: Se para agarrada de la cama
V.O: ...Y tuve la necesidad de pujar, de pararme...

ESC: 10 SEC: 10.3

PM // DUR: 2"
ACC: Se agacha agarrada con fuerza
V.O: ...y ponerme de cuclillas, hice eso...

ESC: 10 SEC: 10.4

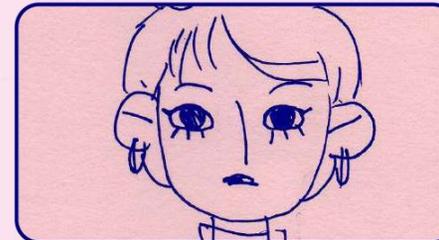
PD // DUR: 2"
ACC: Piernas temblorosas, cae sangre
V.O: ...y salió.

ESC: 10 SEC: 10.5

CU // DUR: 3"
ACC: ESPINA (16) con el rostro preocupado y serio (fundido)
V.O: Y tú pensaras que ya había aprendido...

ESC: 11 SEC: 11.1

CU // DUR: 3"
ACC: ESPINA (18) con el rostro preocupado y serio
V.O: ...pero no, si tenía la autoestima muy baja, pasaron 2 años más.

Duración total: 2'08" - 2'24"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

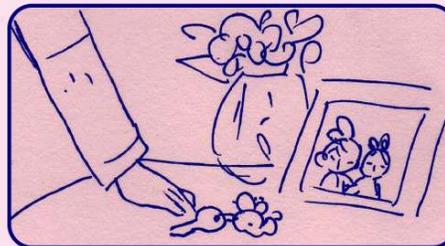
pág 9

ESC: 11 SEC: 11.2

PM // DUR: 3"
ACC: Se hace un chongo
V.O: Yo vivía en mi casa en Mérida sola...

ESC: 11 SEC: 11.3

PD // DUR: 2"
ACC: Agarra sus llaves, foto de ESPINA y su MAMÁ
V.O: ...iba a la universidad, ya no vivía con mi mamá.

ESC: 11 SEC: 11.3

PM // DUR: 4"
ACC: Pasa junto a su NOVIO que está en el celular
V.O: Me fui a vivir con este novio, que era muy tóxico, me empecé a motivar porque entré a la carrera...

ESC: 12 SEC: 12.1

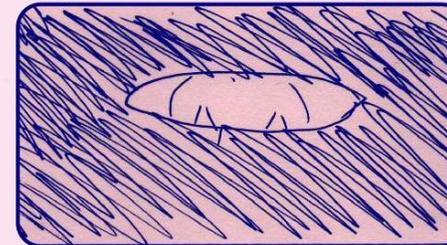
PM // DUR: 5"
ACC: Salón uni, sonriendo participando en clase
V.O: ...Porque empecé a conocer gente padre en la ciudad era un contexto completamente diferente.

ESC: 13 SEC: 13.1

PM // DUR: 2"
ACC: Afuera uni, deja de sonreír cuando ve a la izq.
V.O: Y pues este wey no se iba de mi vida.

ESC: 14 SEC: 14.1

PS // DUR: 1"
ACC: Parpadea enmascarando sig. Secuencia
V.O: Era muy seguido que...

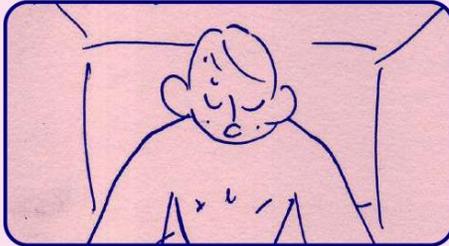
Duración total: 2'24" - 2'32"

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

pág 10

ESC: 14

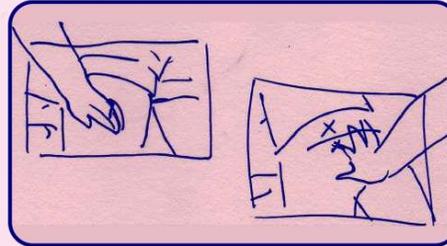
SEC: 14.2

PM // DUR: 1"
ACC: NOVIO violándola
V.O: ...yo me dormía...

ESC: 14

SEC: 14.3

Pantalla dividida, 2 PD // DUR: 1"
ACC: Dos recuerdos tocándola
V.O: ...y me violaba...

ESC: 14

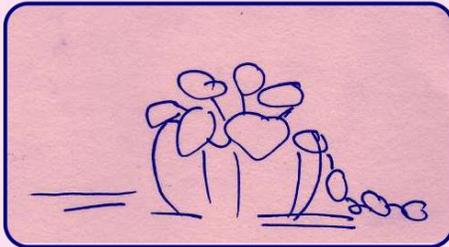
SEC: 14.4

PM // DUR: 2"
ACC: Desvía la mirada a la planta 2

ESC: 14

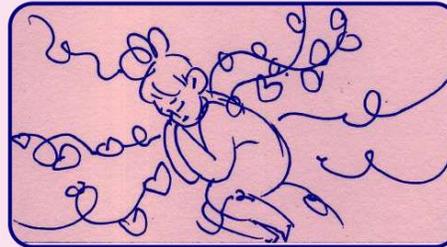
SEC: 14.5

PD // DUR: 1"
ACC: Planta 2 paneo derecha
V.O: ...lo normalicé mucho tiempo...

ESC: 14

SEC: 14.6

PG // DUR: 1"
ACC: (Pesadilla) ESPINA desnuda, las
espinas crecen alrededor de ella
V.O: ...y ahora que me pongo a pensar ...

ESC: 14

SEC: 14.7

PD // DUR: 1"
ACC: Despierta angustiada
V.O: ...es horrible...

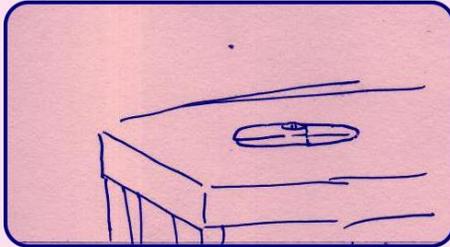
Duración total: 2'32" - 2'51"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

pág 11

ESC: 15

SEC: 15.1

PD // DUR: 2"
ACC: Estático
V.O: ...y pues me embaracé...

ESC: 16

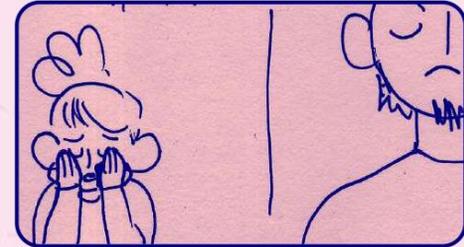
SEC: 16.1

PD // DUR: 3"
ACC: Desde afuera discuten, él la empuja
V.O: ...Decidí no tenerlo y él nunca estuvo de acuerdo, y me dejó por eso...

ESC: 16

SEC: 16.2

PM over shouder // DUR: 5"
ACC: Se va, paneo a izq.
V.O: ...porque aborté, nunca me bajó de puta, de facilona.

ESC: 17

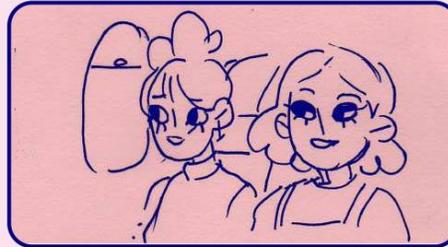
SEC: 17.1

PM // DUR: 5"
ACC: Distráida en clase (Transición)
V.O: Encontré una fundación en la Ciudad de México que se llama Fondo María y Fondo María me ayudó...

ESC: 18

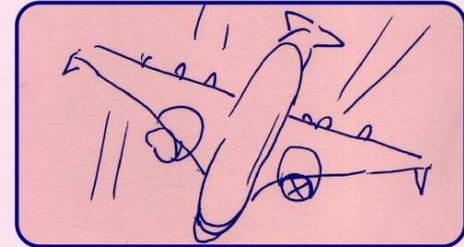
SEC: 18.1

PM // DUR: 3"
ACC: La AMIGA la consuela, miran por la ventana
V.O: ...me pagó un boleto para mí y un acompañante ...

ESC: 18

SEC: 18.2

PC // DUR: 1"
ACC: Avión aterrizando
V.O: ...que fue mi amiga.

Duración total: 2'51" - 3'23"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

pág 12

ESC: 19

SEC: 19.1

PM // DUR: 5"

ACC: Desde la ventana del autobús avanzando se ve la Av. Reforma

V.O: Ella me acompañó todo el tiempo...

ESC: 20

SEC: 20.1

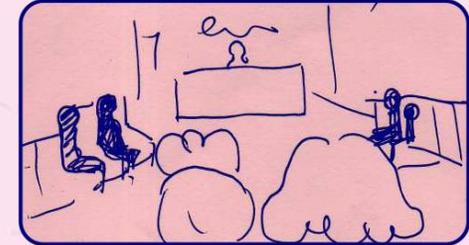
PG // DUR: 5"

ACC: Platican sentadas en sus camas

V.O: ...Me empoderó, me contó que ella igual lo había hecho.

ESC: 21

SEC: 21.1

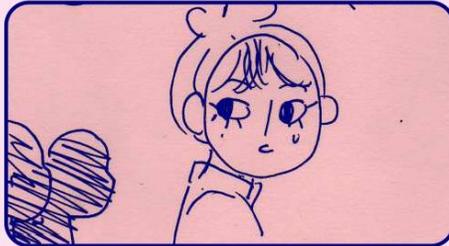
PG // DUR: 7"

ACC: Caminan al frente, las personas se mueven a su alrededor

V.O: Llegué a un hospital que era hermoso, me trataron muy bien y al inicio había una recepción y había gente como yo...

ESC: 21

SEC: 21.2

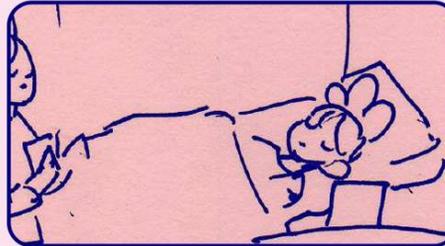
PM // DUR: 5"

ACC: Observa a las personas mientras avanzan

V.O: ...había gente de mi edad, había chicos de mi edad, me di cuenta que no estaba sola, no me había pasado solo a mí, que le pasa a muchísimas mujeres.

ESC: 22

SEC: 22.1

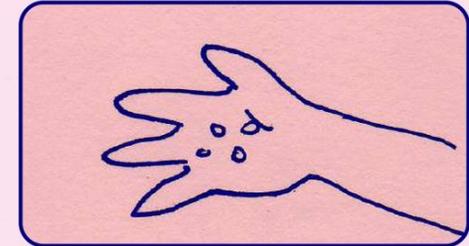
PA // DUR: 10"

ACC: Nerviosa escucha en el consultorio

V.O: Me habla la ginecóloga, entra al consultorio y hay una pantalla donde ella ve todo, tú no ves nada, te pregunta sobre tu vida sexual, como cualquier pregunta de un ginecólogo.

ESC: 23

SEC: 23.1

PD // DUR: 6"

(INICIO MONTAJE RÁPIDO)

ACC: Mano se acerca al frente

V.O: Me dio...

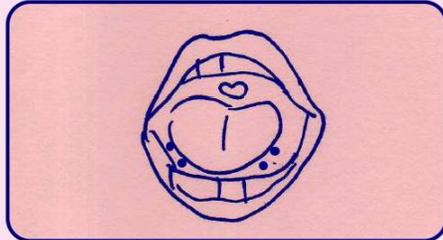
Duración total: 2'23" - 3'28"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

pág 13

ESC: 23

SEC: 23.2

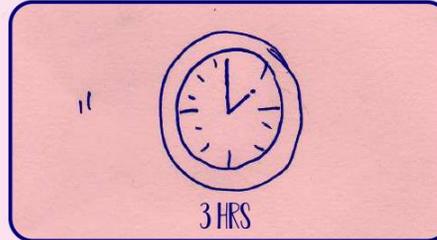

PD // DUR: 6"

ACC: Baja la lengua tapando las pastillas
V.O: ...unas pastillas...

ESC: 23

SEC: 23.3

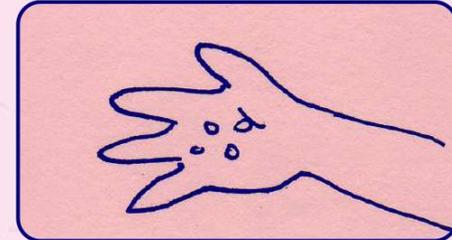

PD // DUR: 6"

ACC: Gira el reloj, énfasis al texto
V.O: ...que eran...

ESC: 23

SEC: 23.4

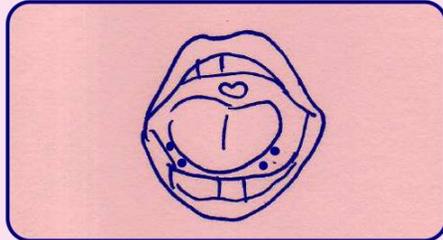

PD // DUR: 6"

ACC: Mano se acerca al frente
V.O: ...Misoprostol...

ESC: 23

SEC: 23.5

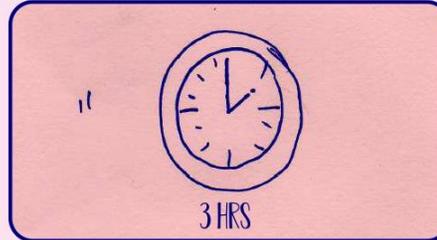

PD // DUR: 6"

ACC: Baja la lengua tapando las pastillas
V.O: ...porque yo...

ESC: 23

SEC: 23.6

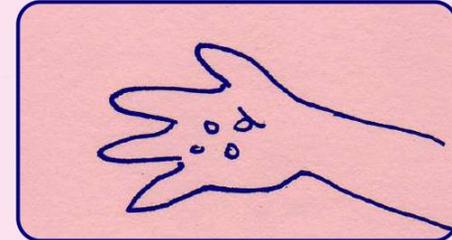

PD // DUR: 6"

ACC: Gira el reloj, énfasis al texto
V.O: ...iba a tener...

ESC: 23

SEC: 23.7

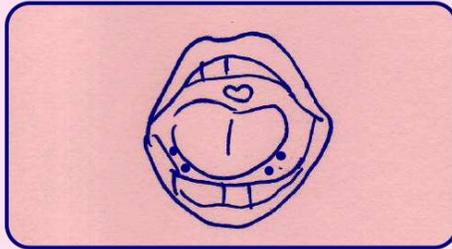

PD // DUR: 6"

ACC: Mano se acerca al frente
V.O: ...el procedi-...

ESC: 23

SEC: 23.8

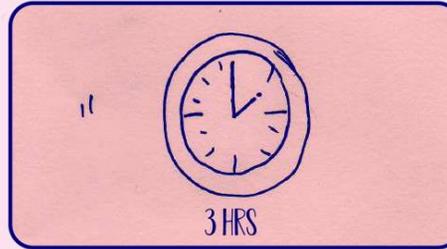

PD // DUR: 6"

ACC: Baja la lengua tapando las pastillas
V.O: ...miento que...

ESC: 23

SEC: 23.9

PD // DUR: 6"

ACC: Gira el reloj, énfasis al texto
V.O: ...se llama...

ESC: 23

SEC: 23.10

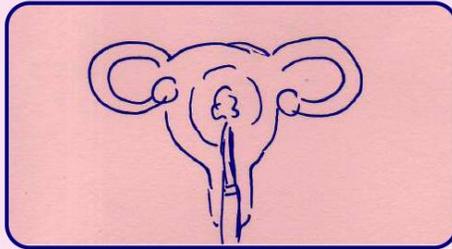

PD // DUR: 2"

ACC: Se escribe la oración
V.O: ...AMEU, en ese procedimiento...

ESC: 23

SEC: 23.11

PD // DUR: 3"

(FIN MONTAJE RÁPIDO)

ACC: una cánula flexible que succiona el contenido del útero
V.O: ...prácticamente te meten como una manguerita y te sacan el producto.

ESC: 24

SEC: 24.1

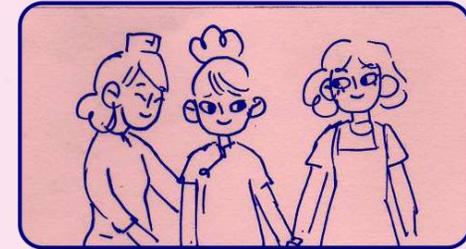

PA // DUR: 7"

ACC: Le acomoda la almohada mientras le explica cuidados con calma
V.O: En todo momento me abrazaron, me apapacharon, era un momento difícil para mí, nunca me juzgaron me cuidaron, me dolió muchísimo.

ESC: 25

SEC: 25.1

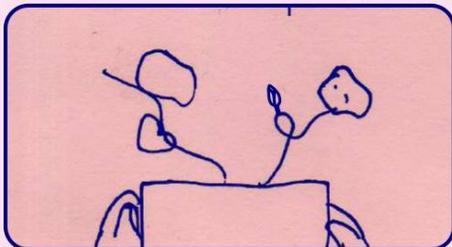

PM // DUR: 7"

ACC: Sostienen a ESPINA mientras caminan a la salida (fundido a negro)
V.O: Y todo el tiempo me estuvieron agarrando la mano. La verdad la segunda vez fui muy privilegiada.

ESC: 26

SEC: 26.1

PD // DUR: 6"

ACC: Gira la planta 1 y ve que tiene un botón

V.O: Amo ser mamá, amo tener una hija, amo verla crecer, amo empoderarla.

ESC: 26

SEC: 26.2

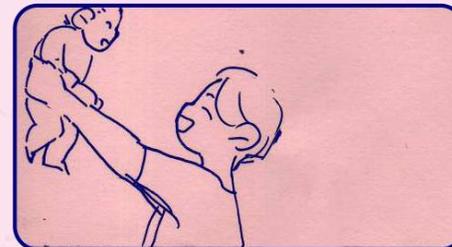
PD // DUR: 7"

ACC: ESPINA (24) habla

DIAL: Amo hacer todo lo que no pudieron hacer conmigo, yo sé que mi mamá hizo lo mejor que pudo pero hay que aprender de los errores.

ESC: 27

SEC: 27.1

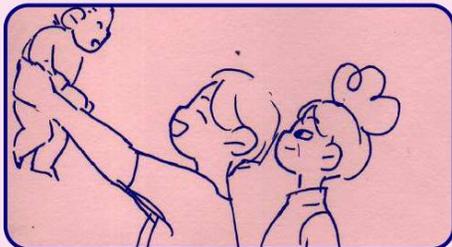
PD // DUR: 8"

ACC: Alza a su BEBÉ

V.O: Me doy cuenta que no quiero esto para mi hija, quiero que viva con toda la información que necesite que sepa que yo estoy para ella, que no soy un juez...

ESC: 27

SEC: 27.1

PD // DUR: 13"

ACC: Su mamá se acerca a ver a su nieta (fundido a negro)

V.O: ...que la sexualidad es bonita, y que hay que vivirla con responsabilidad, que nadie es dueño de tu cuerpo y que tú puedes decidir por tu cuerpo.

ESC: 28

SEC: 28.1

PD // DUR: 7"

ACC: Aparece texto (desvanecer)

ESC: 29

SEC: 29.1

CU // DUR: 3"

ACC: ESPINA (16) angustiada

V.O: Si estás embarazada y no lo quieres tener...

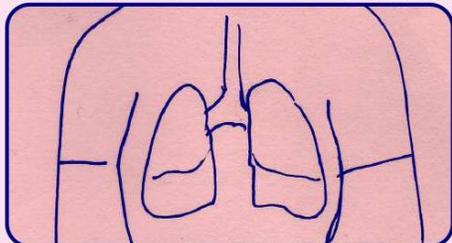
Duración total: 4'32" - 4'42"

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

pág 16

ESC: 29

SEC: 29.2

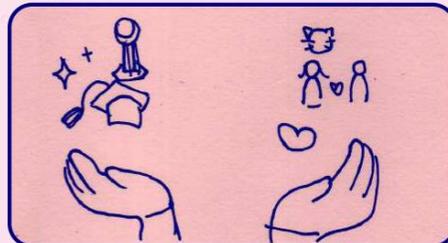

PD // DUR: 2"

ACC: unos pulmones inhalando
V.O: ...respira y...

ESC: 29

SEC: 29.3

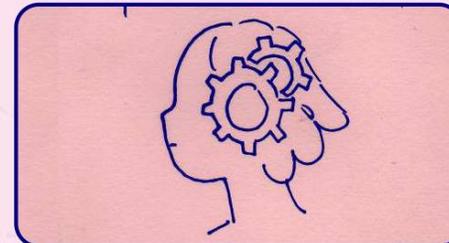

PD // DUR: 2"

ACC: dos manos sosteniendo iconos de una familia y educación
V.O: ...y pon en balance las cosas que tienes en tu vida...

ESC: 29

SEC: 29.4

PD // DUR: 1"

ACC: una cabeza con engranes girando
V.O: ...analiza la situación...

ESC: 29

SEC: 29.5

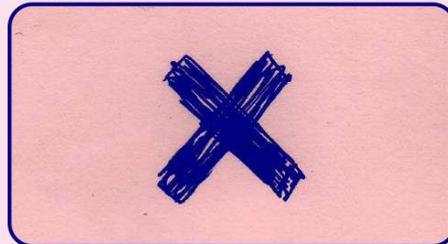

PD // DUR: 2"

ACC: una mano en puño azotando una palma
V.O: ...y si estás decidida de...

ESC: 29

SEC: 29.6

PD // DUR: 2"

ACC: una tacha
V.O: ...que no lo quieres tener ya no necesitas más...

ESC: 29

SEC: 29.7

PD // DUR: 2"

ACC: un icono de una mujer con un triángulo verde debajo girando
V.O: ...tú decisión es...

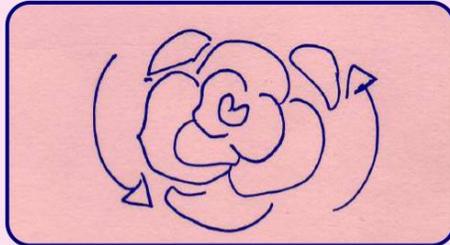
Duración total: 4'42" - 4'55"

LAS HIJAS DE LAS ESPINAS

pág 17

ESC: 29

SEC: 29.8

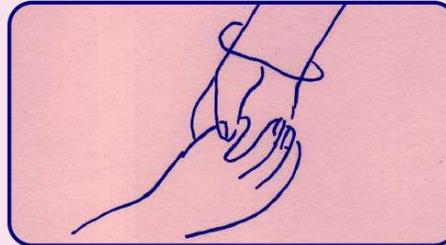
PD // DUR: 2"

ACC: la mujer se transforma en una flor con un pétalo

V.O: ...lo único que importa.

ESC: 29

SEC: 29.9

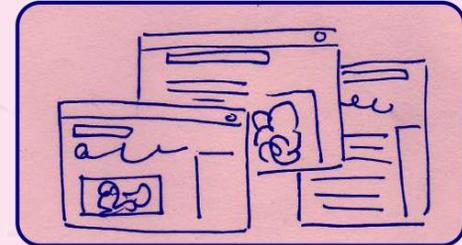
PD // DUR: 2"

ACC: una mano agarrando otra

V.O: ...Busca ayuda, la hay...

ESC: 29

SEC: 29.10

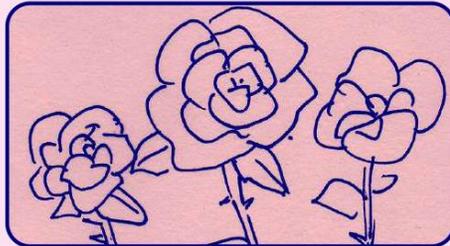
PD // DUR: 2"

ACC: sitios web de fundaciones de ayuda a la mujer embarazada

V.O: Hay muchísima información...

ESC: 29

SEC: 29.11

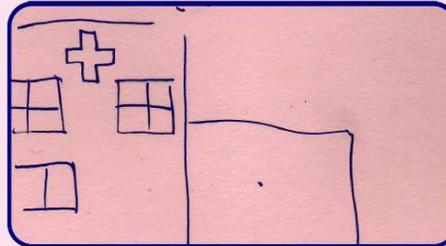
PD // DUR: 3"

ACC: flores creciendo alrededor de la flor anterior

V.O: ...hay muchísima gente con la que puedes recurrir...

ESC: 29

SEC: 29.12

PG // DUR: 3"

ACC: la fachada de un hospital

V.O: ...y puedes abortar de una manera legal, segura...

ESC: 29

SEC: 29.13

PM // DUR: 2"

ACC: ESPINA junto a una mujer

V.O: ...y espero que estés acompañada...

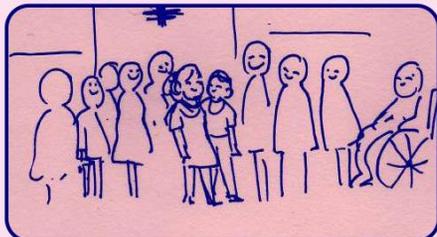
Duración total: 4'50" - 5'00"

LAS HIJAS -DE LAS- ESPINAS

pág 18

ESC: 29

SEC: 29.14

PG // DUR: 3"

ACC: otras mujeres apareciendo alrededor

V.O: ...si no lo estas hay gente muy capacitada para acompañarte...

ESC: 29

SEC: 29.15

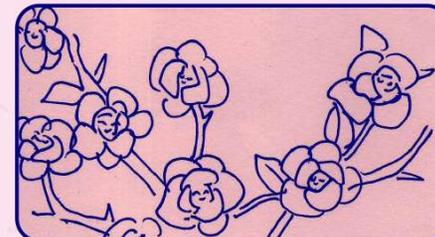
PD // DUR: 1"

ACC: Aparece el texto

V.O: ...no tengas miedo...

ESC: 29

SEC: 29.16

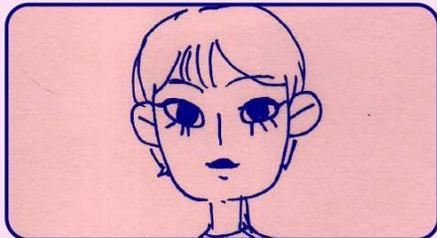
PD // DUR: 1"

ACC: más flores alrededor de las anteriores

V.O: ...si tú lo sientes...

ESC: 29

SEC: 29.17

CU // DUR: 2"

ACC: el rostro ESPINA (24), mira al frente y sonríe

V.O: ...es la mejor decisión para ti.

ESC: 30

SEC: 30.1

PD // DUR: 3"

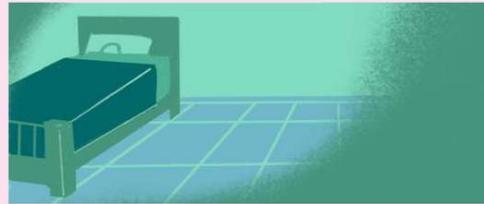
ACC: (Fundido a negro)

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

CARPETA DE ARTE

DISEÑO DE SET

Al narrar los recuerdos y memorias de la protagonista los escenarios se quedan en el mínimo posible, reduciéndolos a solo los objetos y espacios que tienen contacto físico o importancia narrativa, viéndose exactamente los objetos como si estos fuesen dibujados con una luz seguidora que solo enfoca lo que ve la protagonista, desapareciendo de la vista el resto de las cosas.

GUÍA DE ESTILO

El estilo es totalmente fantasioso, abstracto y cambiante según las emociones del personaje, al igual que los recuerdos que nunca son fieles a la realidad si no una interpretación mental de un suceso antes pasado por nuestros sentimientos, los colores de los elementos y sus formas van (cambiando o transformándose) según el ritmo de la narración, la importancia y la forma de contar.

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

AMBIENTE

La atmosfera se va creando de acuerdo a las emociones de las memorias, en los momentos más alegres será tono rosa, en los melancólicos azul y en los poderosos verde, es importante que se vean fantasiosos los objetos y formas alrededor, con el objetivo de no mostrar un estatus social y que sea más sencillo para el espectador ponerse en lugar de la protagonista.

PALETA DE COLOR

Con la intención de contrastar lo fuerte y complejo de la narración se utilizará una gama cromática con tonos alegres, vibrantes y muy coloridos, enfatizando que la protagonista ya no ve a sus recuerdos como un pasado oscuro si no como una experiencia que la marco y la impulso a cambiar y salir adelante.

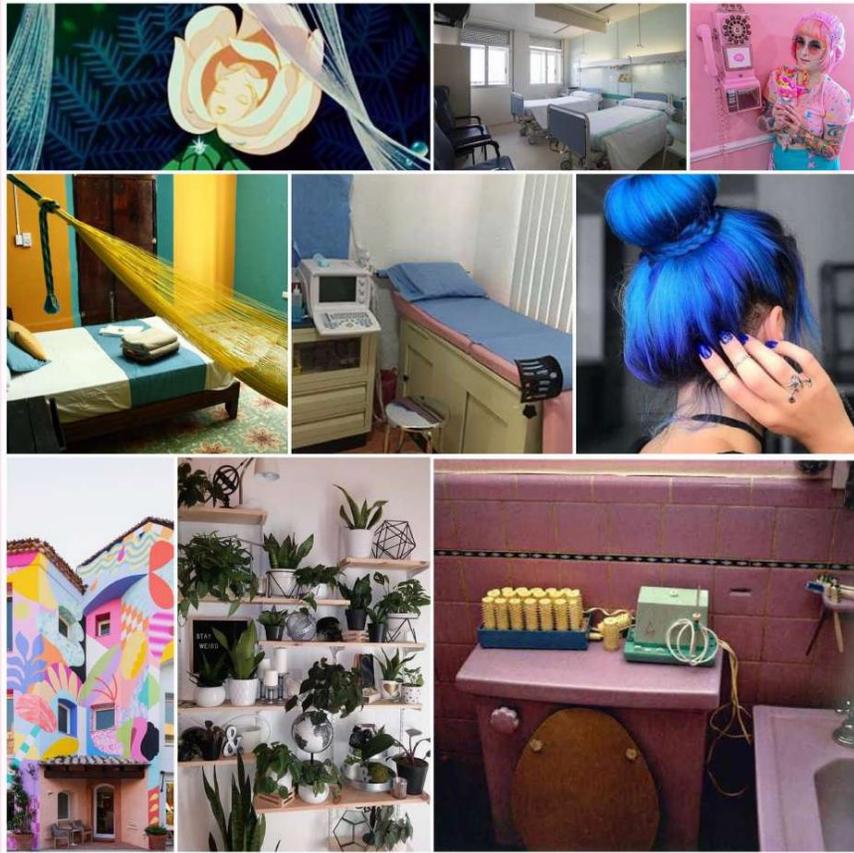
LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

ESCALAS

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

REFERENCIAS

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS

PERFIL DE PERSONAJES

ESPIÑA (16)

Es una adolescente con baja autoestima, vive en una pequeña playa del estado de Yucatán; en un ambiente de padres ausentes donde la educación sexual es un tema que no se toca, la relación con su mamá es mala. Depende de la relación de su novio como escape a la situación en la que vive, lo que la vulnera y la mantiene en una relación abusiva que la lleva a tener un embarazo no deseado.

Descripción física:

Tiene un semblante melancólico a pesar de su aspecto juvenil, la piel rosada, el cabello azul, se viste con ropa cómoda que se utiliza comúnmente en la playa donde ella habita. Tiene un short de mezclilla, blusa sin mangas amarilla.

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

PERFIL DE PERSONAJES

ESPINA (18)

En la segunda parte del cortometraje es una estudiante universitaria de recién ingreso, se encuentra conociendo un mundo diferente a lo que estaba acostumbrada ahora que vive en la ciudad de Mérida rodeada de nuevas personas. No ha logrado alejarse de la relación abusiva en la que se encontraba.

Descripción física:

Usa un peinado recogido como su mamá aunque lo acomoda así de manera inconsciente, usa un suéter amarillo con una playera verde sin mangas encima, botines azules y pantalones rojos.

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

PERFIL DE PERSONAJES

AMIGA

Es el sostén y cómplice de nuestra protagonista, es una mujer adulta canadiense, amable, empática, entiende la dificultad de la situación, hace todo lo posible por ayudar a Espina en su proceso ya que ella pasó por una situación parecida.

Descripción física:

Cabello rubio, vestimenta alegre, blusa amarilla con cuello de tortuga y vestido amarillo de cuadros, usa botines. Su cabello es rizado arriba de los hombros, tiene pendientes verdes. Porta un semblante que inspira calma y alegría.

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

PERFIL DE PERSONAJES

ENFERMERA

Parte del personal médico que atiende a Espina en su segundo aborto, refleja como es este proceso desde la legalidad, empática con la situación, dan apoyo a Espina en todo momento, con vocación para cuidar y atender a las personas y con un alto sentido de sororidad.

Descripción física:

Tiene una sonrisa amable, cabello recogido, con uniforme de enfermería en tonos verdes.

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

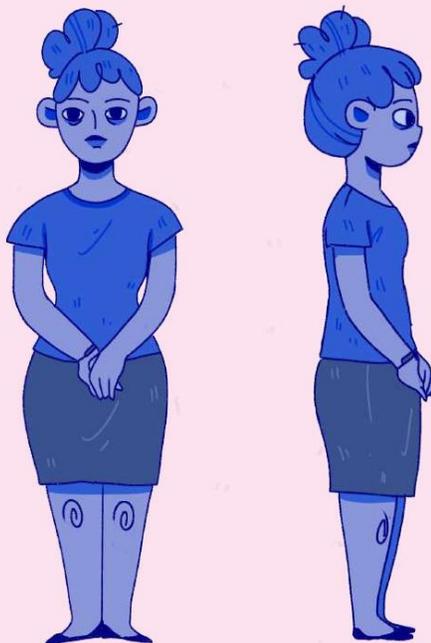
PERFIL DE PERSONAJES

MAMÁ

Víctima de violencia por parte de sus anteriores parejas se ha convertido en una madre ausente quién ha descuidado la comunicación con su hija y su relación.

Descripción física:

Para simbolizar su ausencia está hecha de un solo color, azul, como si fuese una sombra. Tiene rostro cansado, una playera y falda arriba de la rodilla. Su cabello está recogido en un chongo.

LAS
HIJAS
—DE LAS—
ESPINAS

PERFIL DE PERSONAJES

NOVIO

Es una persona violenta, irresponsable, manipuladora, que no respeta a su pareja, apático con la situación y no considera la opinión de Espina y de a las mujeres importante.

Descripción física:

Es un personaje ausente por lo que se representa de un solo color, tiene una barba recién crecida ya que no le importa mucho su imagen personal.

LAS
HIJAS
-DE LAS-
ESPINAS