

UNIVERSIDAD
Gabriela Mistral

Título profesional de Animación y Diseño Digital mención Interacción Digital
Grado Académico de Licenciada en Animación y Diseño Digital 2022

Estudiante: Mikaela Serczyk Ortega

© (Mikaela Serczyk Ortega)

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier forma, medio o procedimiento, siempre y cuando sea con fines académicos, se mencione la autoría y se incluyan las citas bibliográficas del documento.

Indice

INTRODUCCIÓN

- ¿Por qué elijo este tema?
- Planteamiento del problema

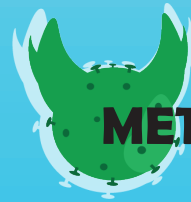
CUERPO, TEXTO Y CONTENIDO

- Formulación de preguntas
- Objetivos
- Hipótesis

MARCO TEÓRICO

- Narrativa y sus fuentes
- Antecedentes Covid-19
- Otros cortos relacionados

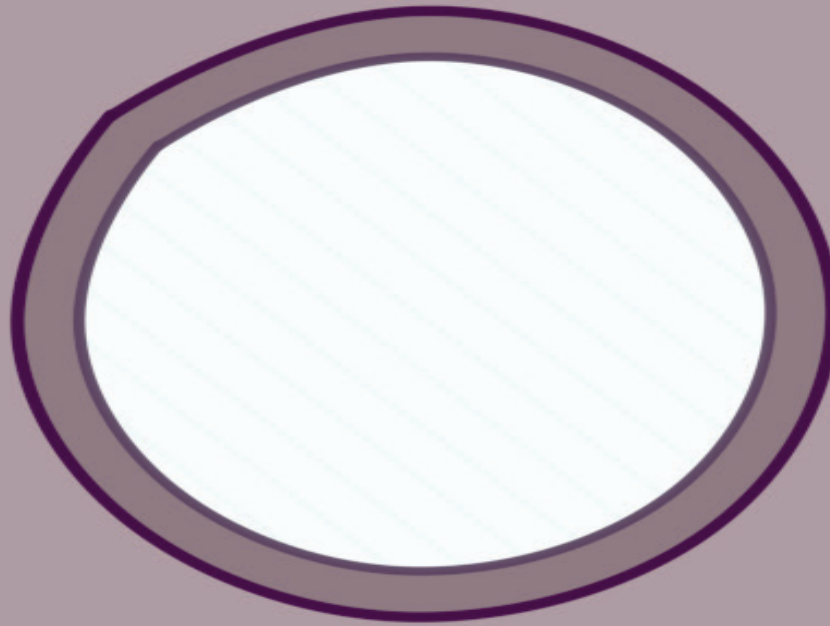
METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO

- Storyline
- Estudio del movimiento
- Storyboard
- Fondos y still frames
- Personajes
- Diseño de props

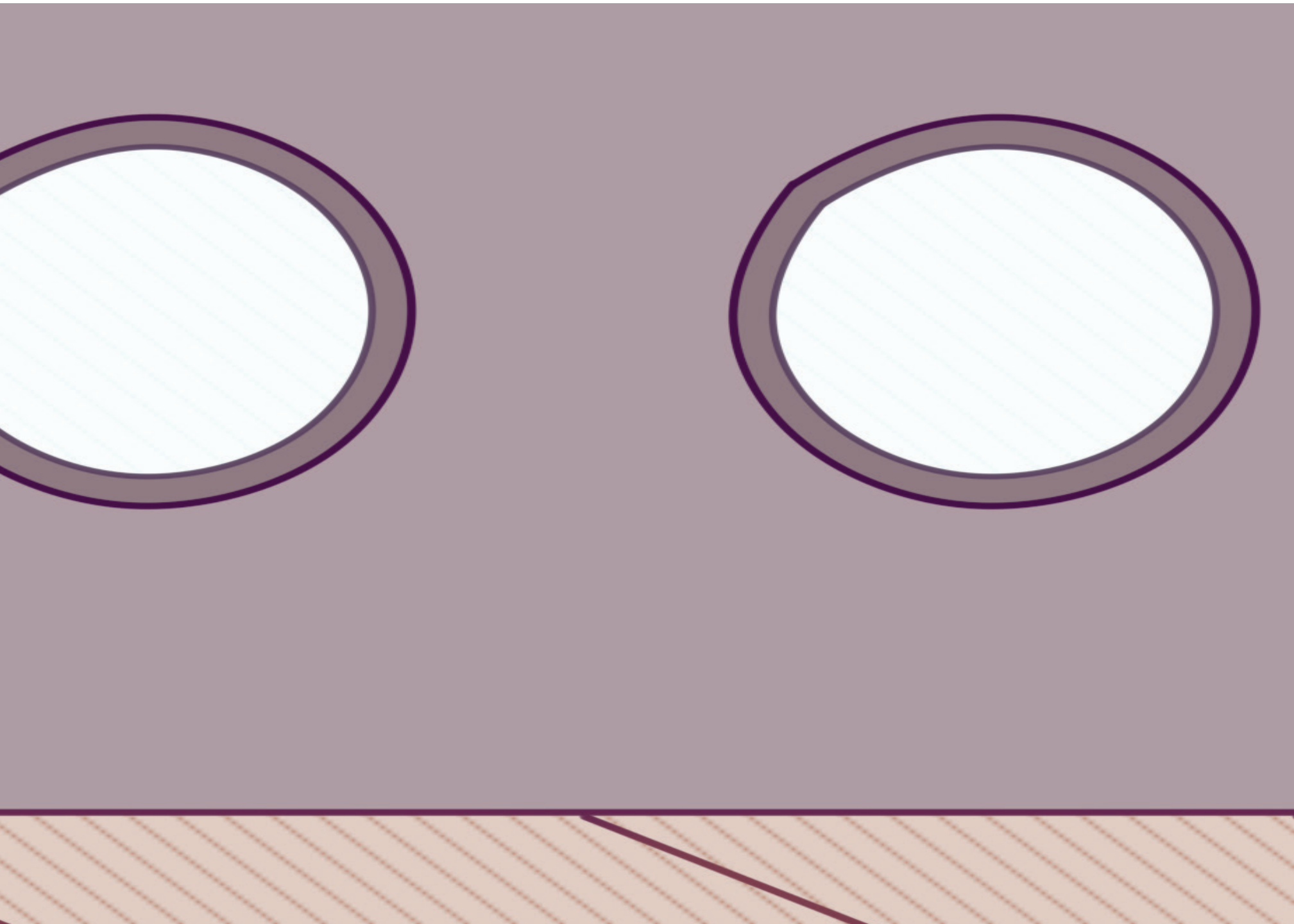
PRESENTACIÓN Y RESULTADOS

- Resultados
- Conclusión

INTRODUCCIÓN

¿Por qué elijo este tema?

En este trabajo quiero mostrar la poca facilidad de comunicación que tienen las personas que se enferman en el extranjero, lesionando notoriamente su calidad de vida y salud física y mental al no tener la posibilidad de tener contacto familiar, ni los medios comunicacionales (idioma) para exponer su experiencia de vida, dolores u otras situaciones.

Lo anterior, a raíz de un evento familiar ocurrido a comienzos de marzo del año 2020, cuando mi familia, compuesta por 7 personas (mi abuela, mi hermana y 5 tíos), se enfermó gravemente de COVID-19 en un viaje en crucero desde Estados Unidos a Europa.

Específicamente mi abuela, Myrtha Gajardo, y su hermano Patricio, los protagonistas de este trabajo de tesis, se contagiaron con el coronavirus a los 4 días de haber subido al barco, justo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia.

Ellos no fueron atendidos adecuadamente por el personal médico de la nave, por cuanto se desconocían los síntomas del virus y su tratamiento. Además, no habían medicamentos ni elementos de protección personal suficientes para atender a los más de 900 pasajeros que día a día caían enfermos.

Para reducir el temor e incertidumbre, el capitán del crucero decidió cortar las noticias internacionales y obligó a las personas a mantenerse aisladas en sus cabinas hasta llegar a algún puerto que les permitiese bajar para dirigirse a sus respectivos países. Cuando llegaron a Savona, Italia, Myrtha y Patricio fueron trasladados de urgencia al hospital de Génova, en donde permanecieron hasta su relativa recuperación.

Planteamiento del problema

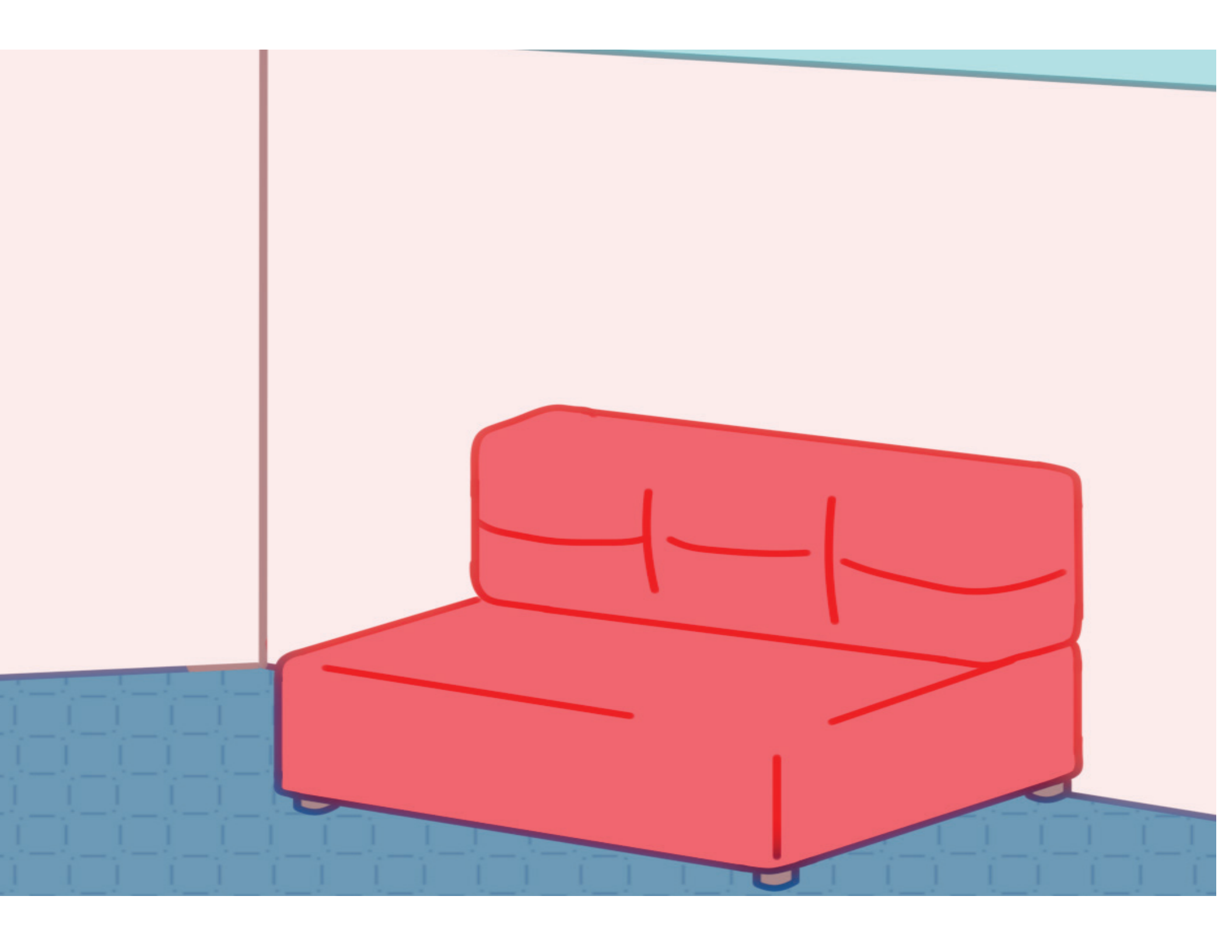

En relación al tema de esta tesis, al tener conocimiento sobre los problemas de comunicación que tenía mi familia en Chile para obtener información pertinente sobre lo que les estaba pasando con el Covid-19, y al investigar en Internet que también había otras familias con el mismo problema, esto es, que no podían contar sus experiencias a través de los medios de comunicación, debido a que las noticias le daban mayor relevancia al continuo de la enfermedad y no a los casos reales de personas contagiadas, muchas de ellas varadas en el extranjero sin tener la posibilidad de regresar a sus países, consideré importante que hubiera una instancia en la que se pudiera relatar este tipo de historias, a través de un cortometraje audiovisual, ya que se ha comprobado que se logra generar mucha más conciencia en los espectadores cuando se visualiza la narración de un mensaje basado en situaciones reales.

CUERPO, TEXTO Y CONTENIDO

Formulación de preguntas

¿En qué beneficia a las personas poder contar sus experiencias traumáticas?

Cuando las personas sufren episodios traumáticos experimentan trastornos de ansiedad y alto estrés que pueden llevarlos a tener, posteriormente a esos hechos, síntomas de depresión, trastornos de pánico, insomnio, confusión, trastornos físicos o fisiológicos, alteraciones de memoria, también culpa, desapegos afectivos, incapacidad para sentir emociones positivas y/o indiferencia emocional, todo lo cual requerirá de ayuda o de algún tipo de tratamiento.

Psicológicamente se sabe que cuando una persona ha sufrido un trauma, y con una posterior aparición de las mencionadas sintomatologías, es conveniente que los tipos de ayuda que puedan recibir se centren en una adecuada escucha de su relato, en tener la posibilidad de hablar sobre ello y saber cuándo hacer las pausas correspondientes para expresar su sentir, sus miedos o angustia, y así poder expresar emociones muy contenidas hasta el momento y poder abrirse a su experiencia.

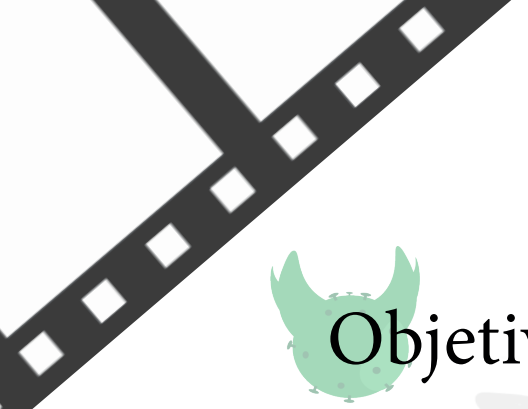
¿Qué importancia tienen los medios audiovisuales en la sociedad actual?

La tecnología audiovisual es de gran relevancia en la actualidad porque es el medio mediante el cual se transmite la mayor parte de la información y del ocio. Esta tecnología cambia radicalmente las formas de comunicación y nuestro acceso a la información. Lo audiovisual encuentra su importancia en el hecho de que gracias a la tecnología es posible difundir un mensaje, del tipo que sea, a través del audio y la imagen. Los medios audiovisuales son reconocidos como aquellos medios de comunicación social y didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para comunicar mensajes específicos.

¿Por qué un cortometraje audiovisual podría generar más conciencia?

En un cortometraje audiovisual se permite detallar mucho más el relato, generando una mejor comprensión y análisis de la situación relatada, permitiendo una mejor observación y visión de la realidad. Por otra parte, este medio permite mantener la motivación e interés de quién lo mira y que el mensaje cale de manera más profunda en los espectadores. La finalidad de todo cortometraje es contar breves historias, para lo cual en un principio se requiere desarrollar las ideas en profundidad, y se puede llegar a contar la esencia de la historia que puede encontrarse en un largometraje.

Objetivo General

: Realizar una narración mediante un corto audiovisual cuya finalidad es generar conciencia respecto de situaciones vividas por familias chilenas en el extranjero durante la pandemia.

Objetivo Específicos

- Reunir información sobre familias chilenas que sufrieron vivencias negativas ocurridas en pandemia, a fin de visibilizar sus experiencias de incomunicación en el extranjero.
- Utilizar la técnica de corto animado o audiovisual para llamar la atención e informar sobre familias que han sufrido situaciones de Covid-19 en el extranjero, y aprovechar esto para generar más cortos relacionados con el tema.

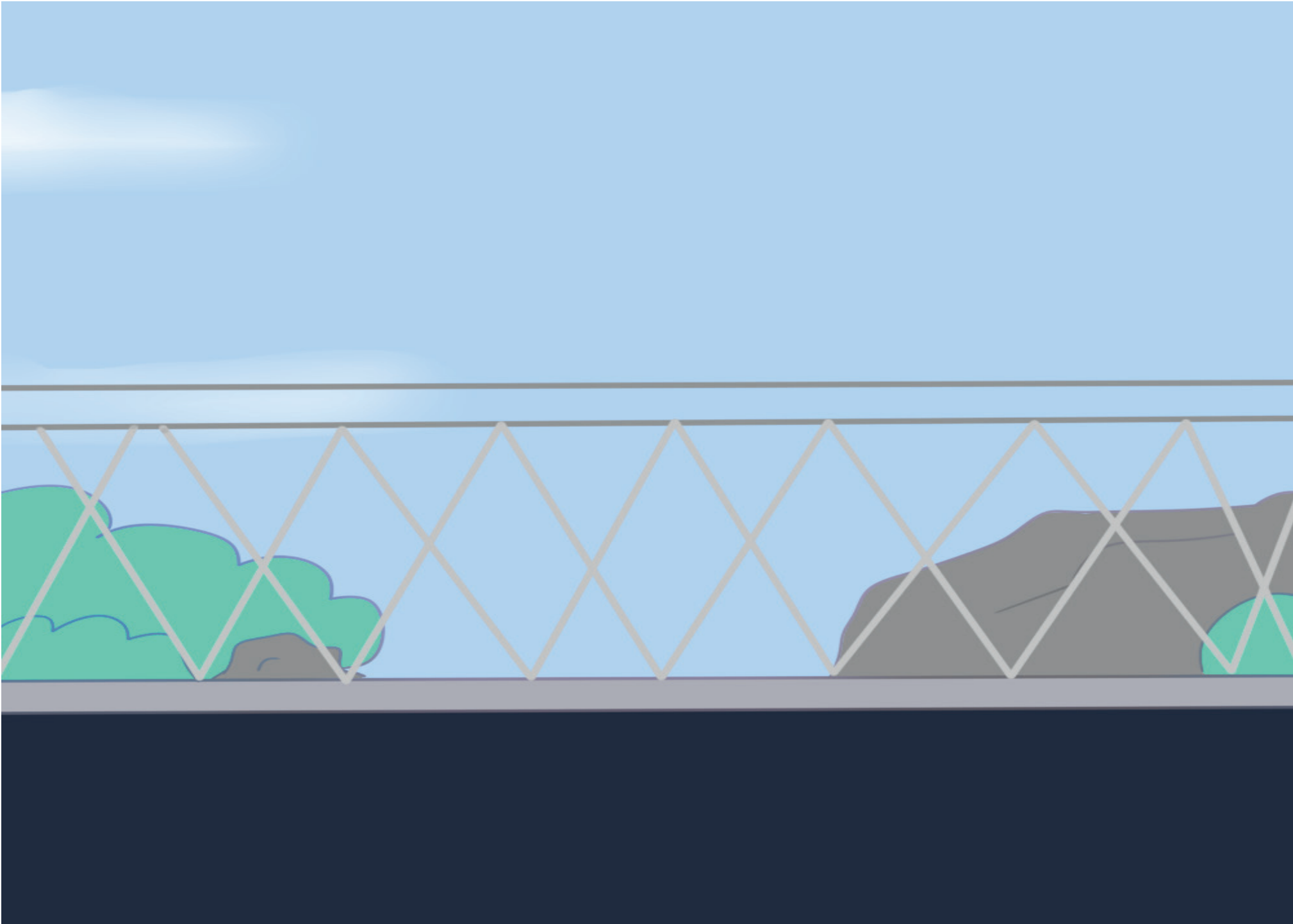

La Hipótesis

Al contar un relato o una historia basada en datos reales producimos con la escucha una sensación de relaxo y acompañamiento. Cuando una persona se siente escuchada al ir contando un relato o una experiencia de vida importante, se produce una percepción de sentirse acogido y se va produciendo una disminución de la tremenda angustia y ansiedad que ese problema produjo.

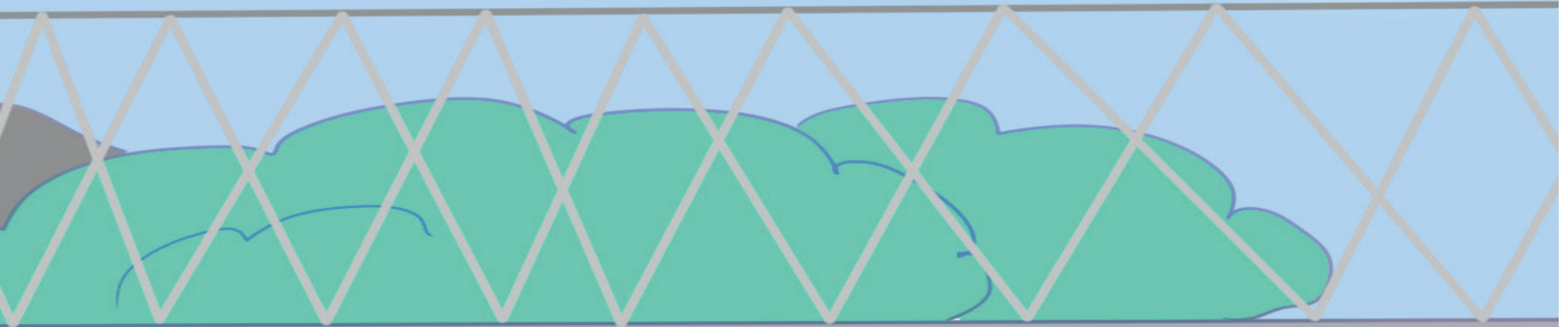
Por ello se decide hacer una propuesta de realización de un corto audiovisual que permita al que escucha tener otra perspectiva más amplia del problema, y así poder generar conciencia de la necesidad de ayuda a través de un consejo o asesoría, pudiendo de esa forma ayudar a las personas que padecieron o padecen un estrés y un trauma al vivir un momento muy crítico, sin que nadie supiera ni se enterara de sus historias impactantes.

MARCO TEÓRICO

Narrativa y sus fuentes

La narrativa implica una forma de comunicación y está definida como un género literario que se encuentra presente en todas las culturas y épocas. Puede ser oral o escrita y recoge de un acontecimiento, real o ficticio, una serie de hechos que le suceden a uno o más personajes presentados por un narrador, utilizando la prosa en forma de narración y descripción, con características audiovisuales como la narración en historietas, cinematografía, radionovela, telenovela, serial televisiva o videojuego. Posee subgéneros, entre ellos, el relato corto.

Diferentes estudios han demostrado que los anuncios estructurados como narraciones pueden ser más persuasivos que aquellos en los que se presentan las características de una forma analítica.

La diferencia efectiva de las formas de información narrativa parece residir en las diferentes estrategias de procesamiento de información que estas formas estimulan. Las personas que encuentran información en forma narrativa tienden a adoptar una estrategia de procesamiento holístico; es decir, construyen una representación mental de la secuencia de eventos descritos por la información secuencial. Es probable que las imágenes de los eventos faciliten la construcción de esta secuencia.

La narrativa audiovisual es la facultad o la capacidad de la que disponen las imágenes visuales y acústicas para explicar historias; esto es, para articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta configurar discursos constructivos de textos.

García Jiménez (1993)

La narrativa audiovisual recoge los siguientes significados:

- Es la capacidad de las imágenes visuales y acústicas para contar historias.
- Equivale a la narración en sí o a cualquiera de sus recursos y procedimientos.
- Es el término genérico que abarca otras especies como son la narrativa fílmica o la narrativa televisiva.

Michel Chion (1993)

En la narrativa audiovisual son las imágenes las que tienen el poder de contar una historia, a la vez que se complementan con el sonido. Ambos aportan significados. “La combinación contrastada de los dos tiene generalmente un poder evocador y expresivo más fuerte, a la vez que hace que nos preguntemos ¿qué veo de lo que oigo, y qué oigo de lo que veo?”

Pedro López López (2002)

Apunta que no pueden olvidarse dos hechos: Que las narraciones se pueden encontrar en diversas situaciones funcionales y contextos comunicacionales, y que pueden concretarse en distintos soportes expresivos. Uno de esos soportes expresivos es la imagen en movimiento, dando lugar al concepto de Narrativa Audiovisual.

Omar Rincón (2006)

Narrar implica una seducción del escuchante. La narración es una forma de comprender y explicar el contexto que describe cada sujeto en relación con su entorno. Las fuentes de la narración somos todos nosotros, así como nuestra cultura, y lo que buscamos es ser entendidos. Para ello debemos lograr una narración coherente compuesta por una base fundamental: Comienzo, nudo y final.

Rashmi Adaval (1998)

Diferentes estudios han demostrado que los anuncios estructurados como narraciones pueden ser más persuasivos que aquellos en los que se presentan las características de una forma analítica.

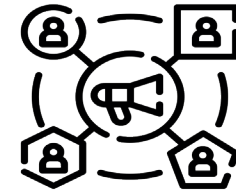
La diferencia efectiva de las formas de información narrativa parece residir en las diferentes estrategias de procesamiento de información que estas formas estimulan. Las personas que encuentran información en forma narrativa tienden a adoptar una estrategia de procesamiento holístico; es decir, construyen una representación mental de la secuencia de eventos descritos por la información secuencial. Es probable que las imágenes de los eventos faciliten la construcción de esta secuencia.

Ventajas en la utilización del audiovisual:

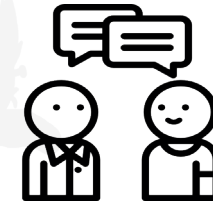
- **Introduce variedad.**

Poner un fragmento de un video a la semana o cada 15 días puede romper con la monotonía del uso exclusivo de un libro de curso

- **Permite trabajar elementos no verbales.**

Puede ser una muestra de un gran valor para observar las actitudes, los comportamientos, los gestos y las distancias entre los interlocutores.

- **Desarrolla la comprensión..**

Ofrece la posibilidad de realizar actividades de comprensión mucho más próximas a la realidad que cuando exponemos a nuestros alumnos a simples audiciones.

- **Es una forma de llevar la vida real al aula.**

Especialmente si se trata de documentos reales o de ficción pero que representan escenas de la vida cotidiana, como es el caso de las películas.

Antecedentes del Covid-19:

-La pesadilla de Carolina Vásquez,

Chef chilena contagiada y atrapada en altamar en el crucero australiano Greg Mortiner, infectado con COVID-19, quien relata su experiencia y sus observaciones: “La gente no quería comer, no quería dormir”. “Me contagié y tuve que trabajar incluso contagiando a muchas personas a mi alrededor”. Cuenta que Argentina no quiso recibir a la embarcación, por lo cual emprendieron rumbo hasta Uruguay donde, en una primera instancia, sí dejaron bajar a los pasajeros. Plantea que el crucero, que ya tenía el contagio antes de emprender el viaje, decide igualmente continuar con la travesía, a pesar de no tener cabinas suficientes para aislar a las personas enfermas, lo que consideró una decisión irresponsable e inescrupulosa de parte de la capitanía.

-Aragoneses atrapados por coronavirus:

“Cruzamos los dedos para poder volver“. Victoria, Carlota, Helena, Héctor y Stella afrontaron con incertidumbre la cuarentena en otros países, mientras luchaban por volver a casa y viviendo el cierre paulatino de los aeropuertos a medida que avanzaba la pandemia. Los hoteles los recibían por un día solamente y los turistas ya no tenían opciones.

En Turquía, Filipinas e India había varios aragoneses que debían seguir sus cuarentenas solos, o con algunos amigos que vivían lo mismo, y sin el apoyo de sus familias. España no los ayudaba y su incertidumbre era cada día peor, siendo víctimas del miedo por no tener ninguna certeza de poder regresar a su casa.

-Coronavirus en Reino Unido:

La familia chilena compuesta por Carla Banfi, Mauricio Díaz y Leonor su hija de tres años, no puede volver a su casa en Londres, por las restricciones contra el covid19 existentes e impuestas por Gran Bretaña.

Viven en Londres desde 2018, pagan arriendo y cuentas de consumo en ese país, pero están varados en Chile, desde hace dos meses, sin poder retornar a Londres porque Inglaterra ha tomado la decisión de que extranjeros que provienen de países considerados en “lista roja”, son conducidos en Londres a hoteles en los cuales deben autofinanciarse, y ellos, no tienen los medios para costearlo con el consiguiente costo económico que significan tales medidas manteniendo un pago de cuentas permanente en Londres que se acumula cada vez más

-El estudiante español de Zaragoza

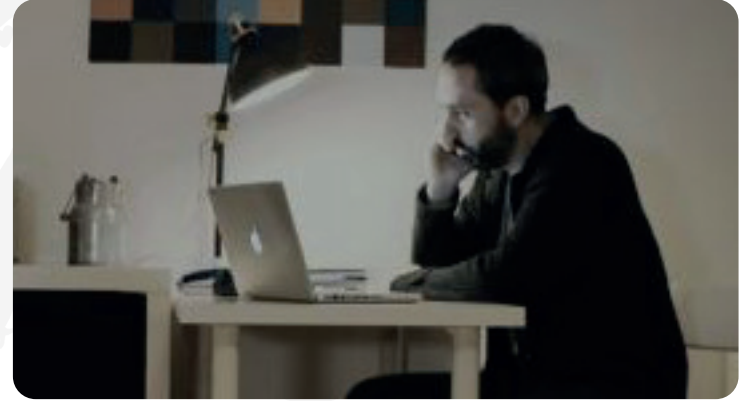
Está solo en Turquía sin ayuda, sin las clases que seguía en su país, además le avisan que su residencia se cerrará al día siguiente y debe tratar de buscar otro sitio donde estar. Reconoce estar muy complicada la situación en España, se siente mal y plantea que la “soledad es horrible”. El consulado le ha recomendado quedarse en alguna ciudad menos contagiada. Sus padres no lo pueden ayudar de momento dado la pandemia y la imposibilidad de viajar o moverse entre países

Otros cortos relacionados:

La epidemia.

- Corto hecho en España por Pablo Conde. Estrenado año 2020, duración 10:41 minutos. Se ha visto 1066 veces.

-Sinopsis: Un periodista ha conseguido una gran exclusiva: el gobierno tiene un plan secreto para solucionar el problema de las pensiones a través de la vacuna de la gripe.

#Yomequedeencasa

-Producción española, por Carlos Polo. Duración: 4 minutos. Visto 1.423 veces.

-Sinopsis: La vida, para bien o para mal, continua y, por desgracia, hay otras pandemias aparte del coronavirus, y seguramente más difíciles de erradicar.

#YoMeQuedoEnCasa

El paseo.

-Producción española, por Carlos Polo. Duración: 4 minutos. Visto 1.423 veces.

-Sinopsis: La vida, para bien o para mal, continua y, por desgracia, hay otras pandemias aparte del coronavirus, y seguramente más difíciles de erradicar.

Jornada acumulada.

-Producción de México, por José Camacho Cabrera. Duración: 1 minuto. Visto 132 veces.

-Sinopsis: Dentro de un hospital el tiempo no se detiene. Una jornada acumulada consta de 36 horas de trabajo para atender a la salud.

Hermann

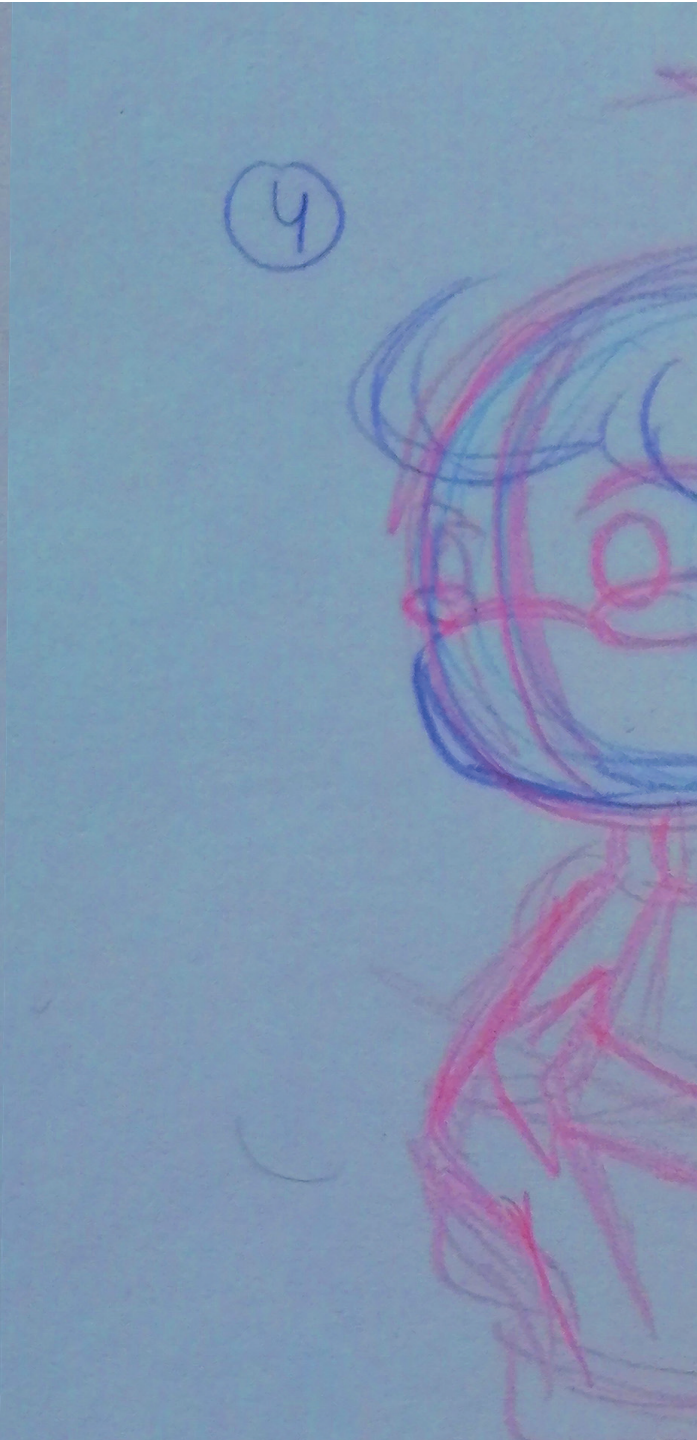
-Producción española, por Jordi García. Estrenado en 2020. Duración: 3 minutos. Visto 832.729 veces.

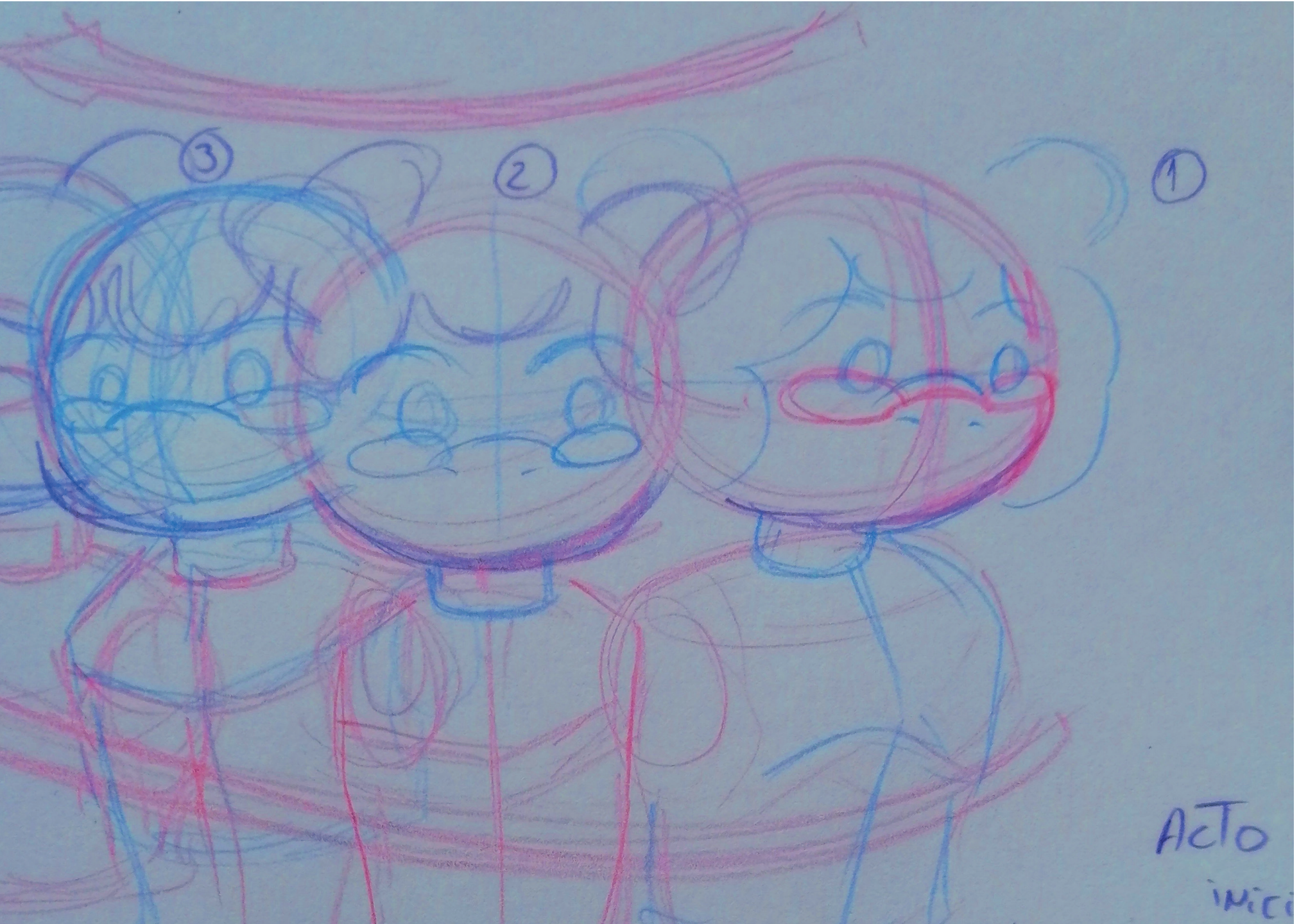
-Sinopsis: Cuenta la historia real de Hermann, un anciano alemán afincado en Vigo que padece Alzheimer. Animado por su cuidadora, Tamara, cada tarde sale al balcón minutos antes de las 20 horas durante el confinamiento por el coronavirus, para mostrar su apoyo con su música

Metodología

Arte Conceptual

①

②

③

Acto
inici

Estrategia

Objetivo:

Realizar un corto animado relacionado con la Covid-19, basado en una experiencia real que involucra un conflicto familiar ocurrido a principios del año 2020. Para ello se reunieron diferentes testimonios de personas que tuvieron experiencias traumáticas durante la pandemia. Los protagonistas son Myrtha Gajardo y Patricio Gajardo, quienes se contagiaron y enfermaron gravemente de Covid-19 en un crucero trasatlántico.

Personajes secundarios son Sandra y Carolina Ortega, hijas de Myrtha, quienes realizaron gestiones diplomáticas y hospitalarias para que su familia pudiera ser atendida médicamente y, una vez recuperada, poder regresar a Chile.

Se suma Katherina Serczyk, nieta y acompañante de Myrtha en el viaje, que vio cómo su abuela empeoraba cada día con los síntomas de la enfermedad, por lo que tuvo que ayudarla, asistirle y acompañarla en todo momento.

El guión del corto animado fue escrito por mí e incluye los testimonios y recuerdos recogidos durante las entrevistas a mis familiares, adaptados para que la historia fuera más corta, hasta un total de 2:40 minutos, dividida en secciones.

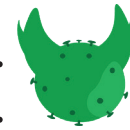
La voz elegida es la de Carolina Ortega, periodista, por su adecuada forma expositiva y neutral de relatar los hechos.

Como recurso audiovisual utilicé un diseño de personajes más infantil y llamativo para el público, para que con ello la historia pudiera generar más impacto.

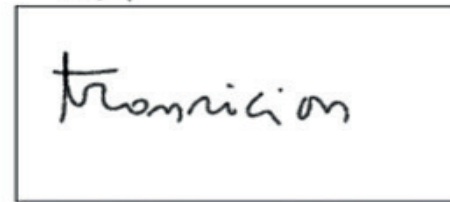
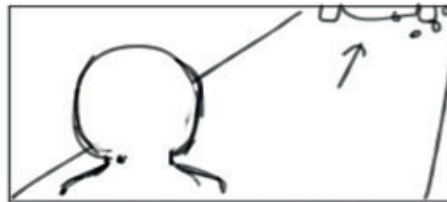
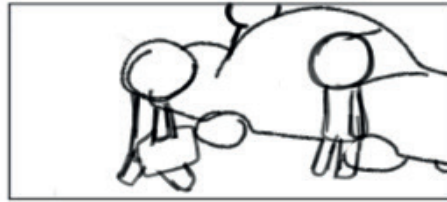
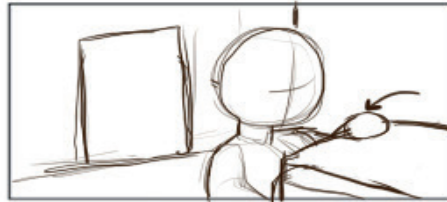
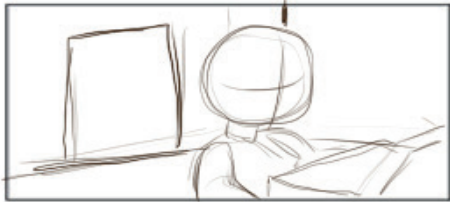
STORYLINE

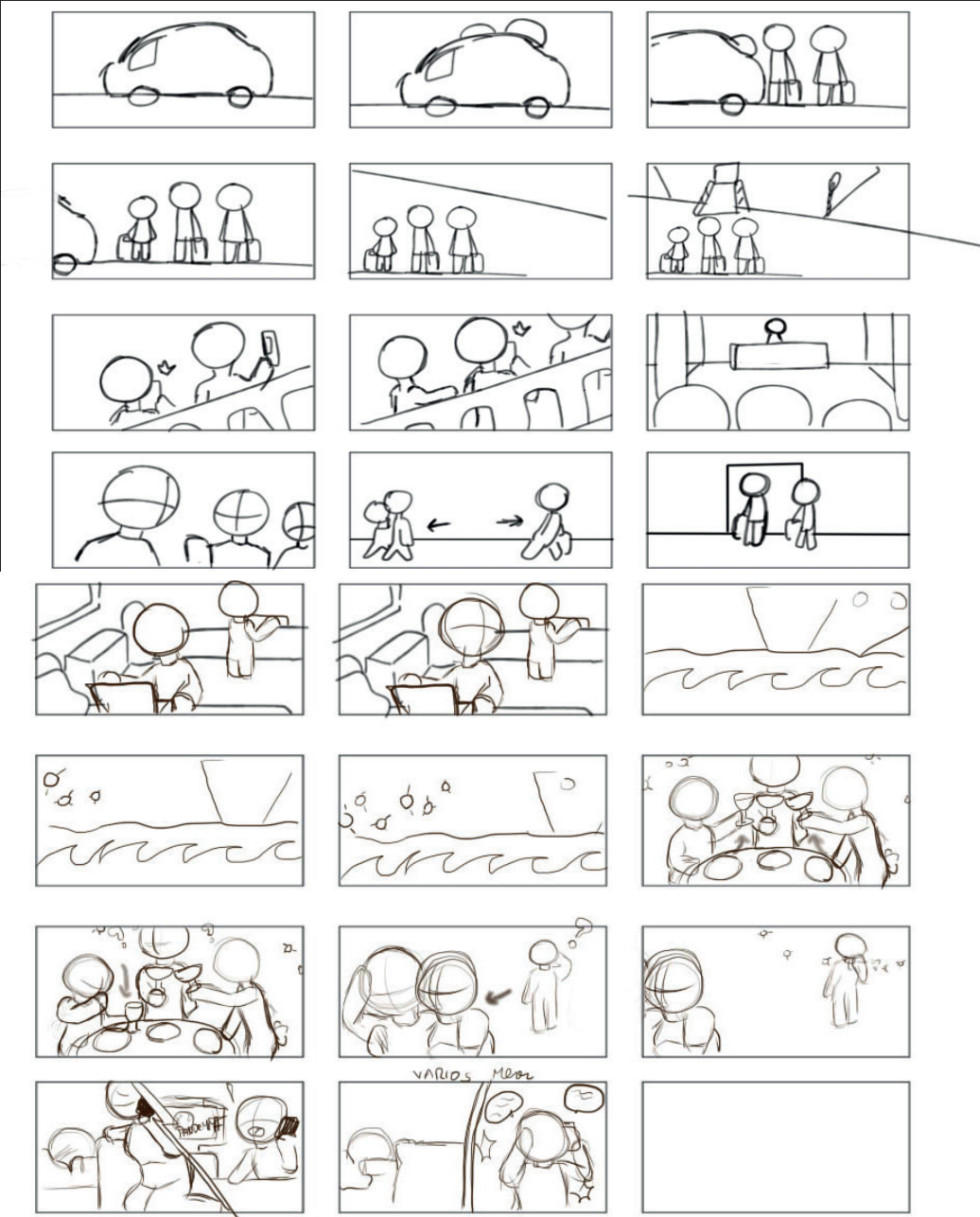

“Un viaje familiar de vacaciones soñadas se ve trágicamente interrumpido y arruinado por la pandemia de Covid-19. Una abuela y su nieta deben quedarse encerradas en la cabina de un crucero, en donde cada día enferman más y no tienen posibilidades de obtener tratamiento médico.”

Storyboard

Personajes:

Los personajes son personas reales que vieron interrumpidas sus vacaciones por la pandemia, afectando con ello a toda la familia:

- Abuela, 1ª protagonista (Myrtha Gajardo).
- Hermano de la abuela, 2º protagonista (Patricio y Alejandro Gajardo).
- Nieta, personaje secundario (Katherina Serczyk).
- Doctor, personaje secundario (Dr. Bardi).
- Hija, testigo (Sandra y Carolina Ortega).

Estudio de poses y referentes:

Para crear los personaje se utilizaron diseños simples de poses “chibis” (sustantivo japonés para describir a una persona pequeña o a un niño) de los videojuegos Animal Crossing y Cult of the lamb (para el diseño inspirado en ovejas).

Estudio de la poses

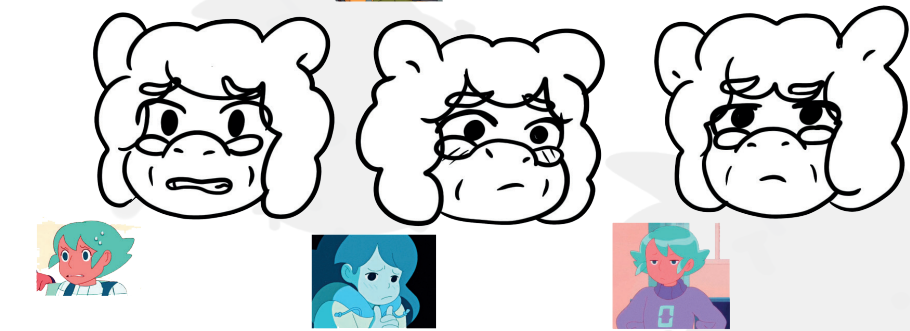

Abuela, la protagonista.

Inspirado en Myrtha Gajardo.

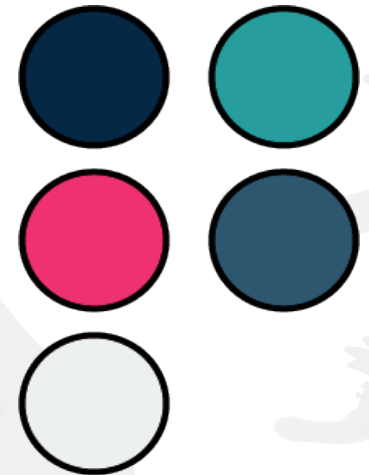

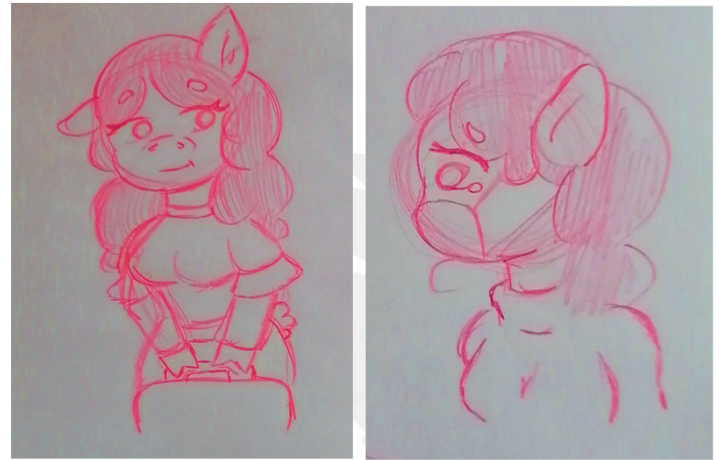

Nieta, personaje secundario.

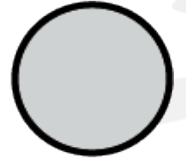
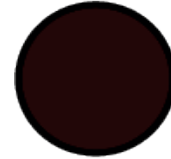
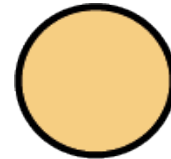
Inspirado en Katherina Serczyk.

Hija, testigo.

Inspirado en Sandra y Carolina Ortega.

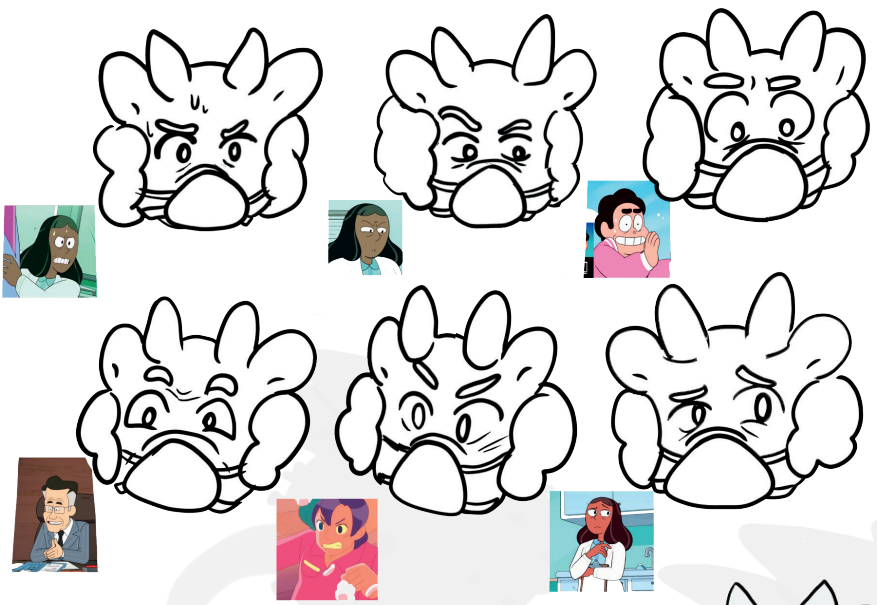

Hermano de la abuela, 2ª protagonista.

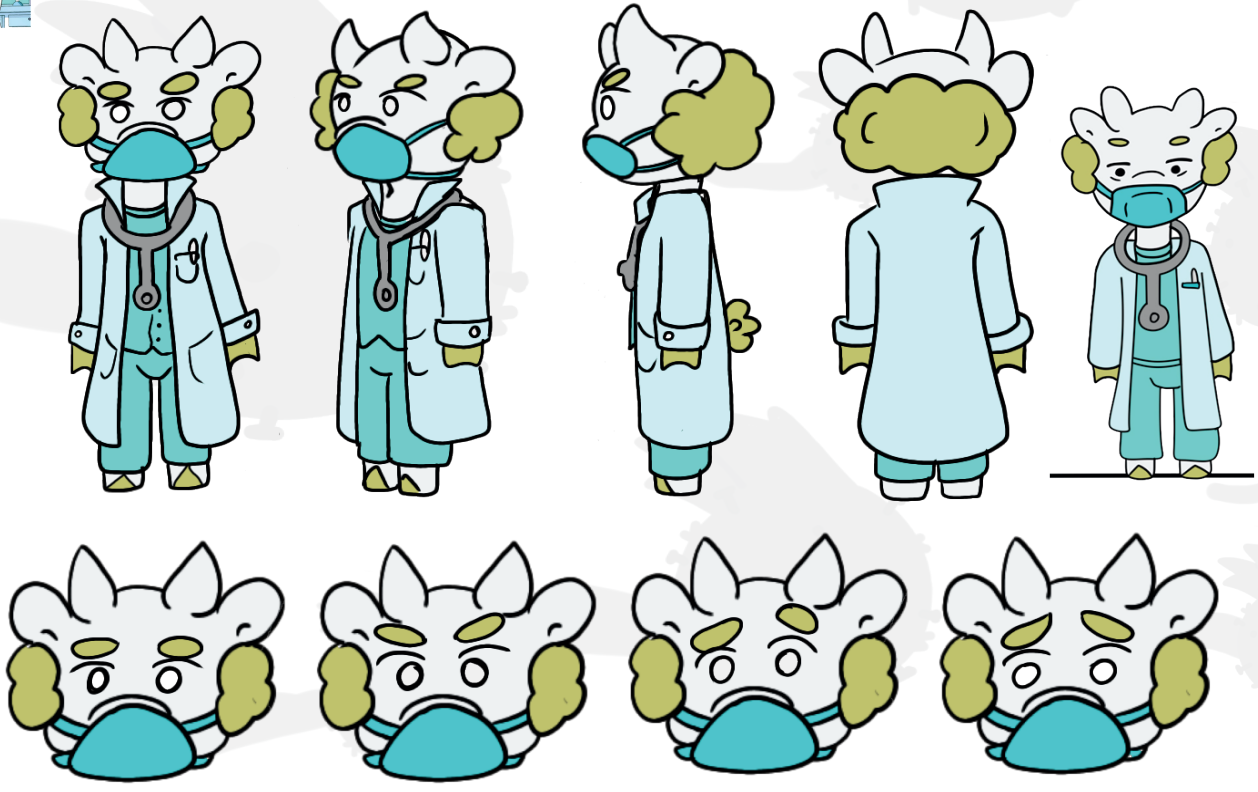
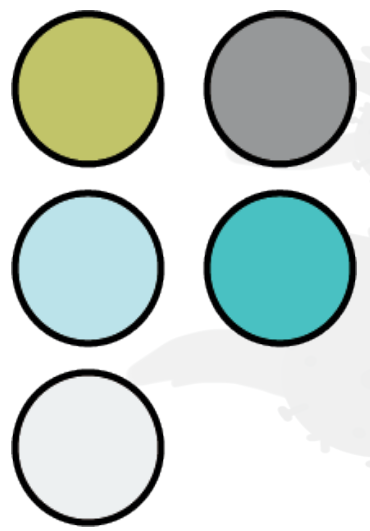
Inspirado en Patricio y Alejandro Gajardo.

Doctor, personaje secundario

Inspirado en el Dr. Bardi.

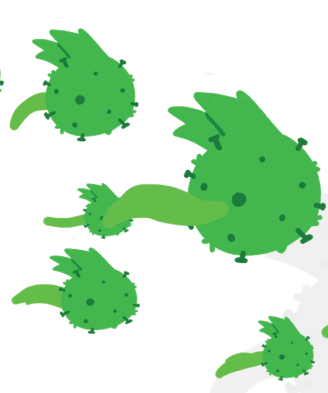

COVID19

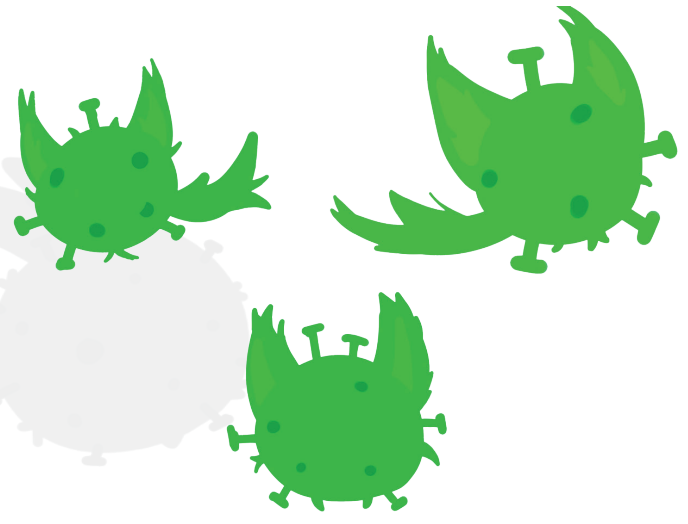
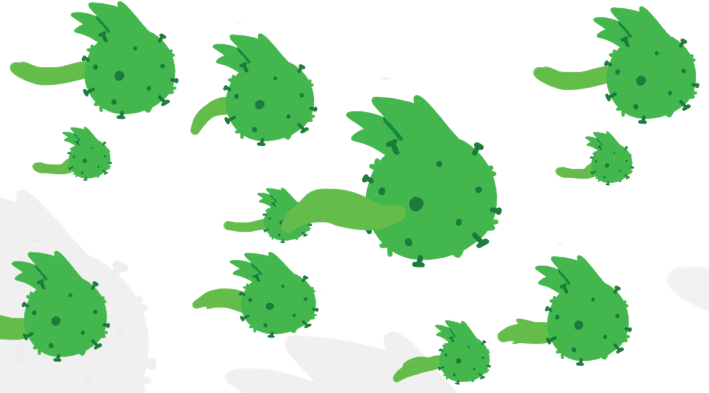
①

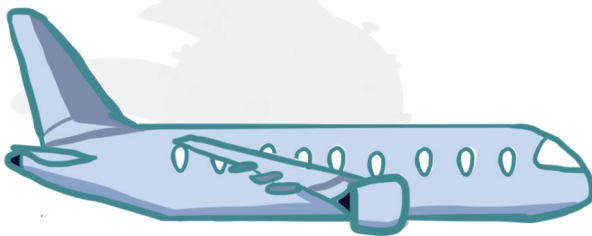
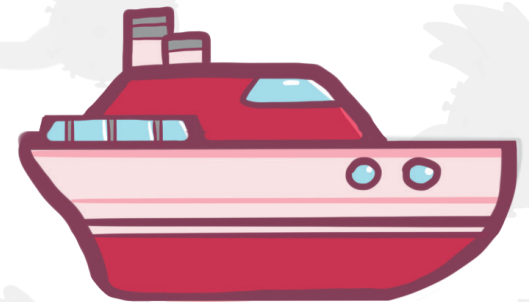
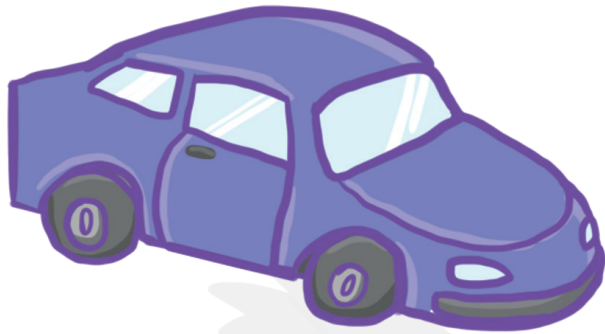
②

③

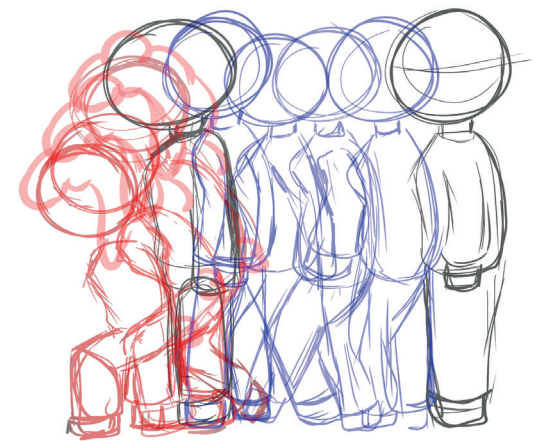
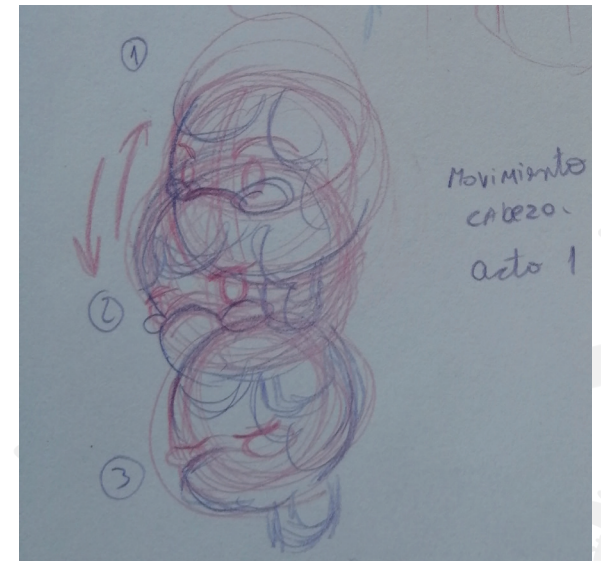
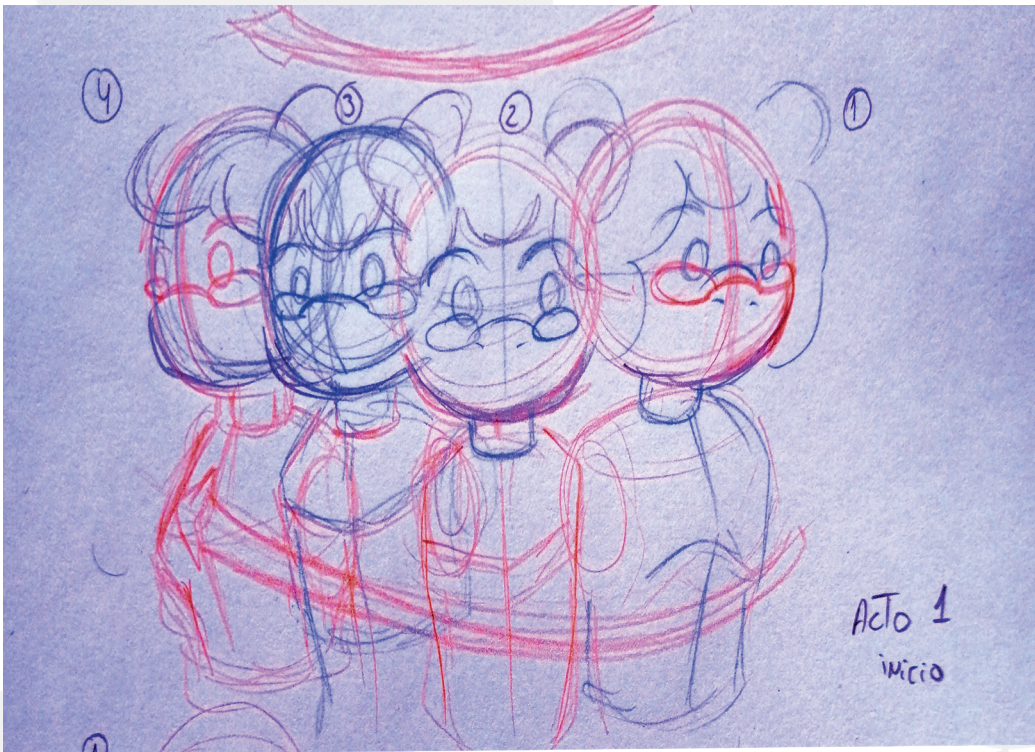

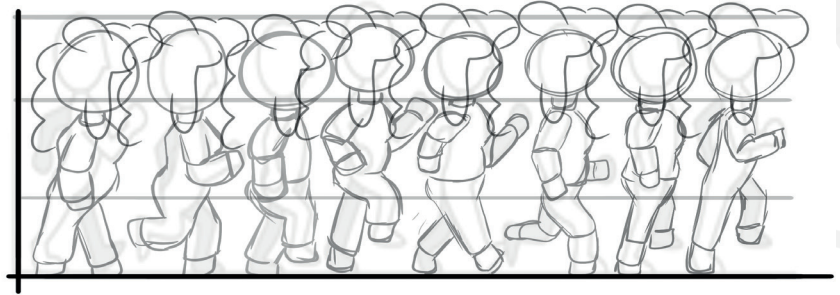
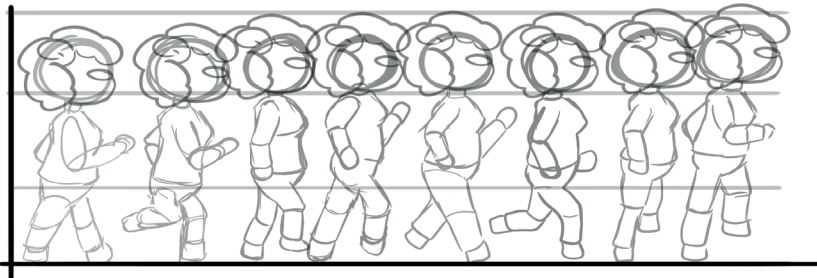
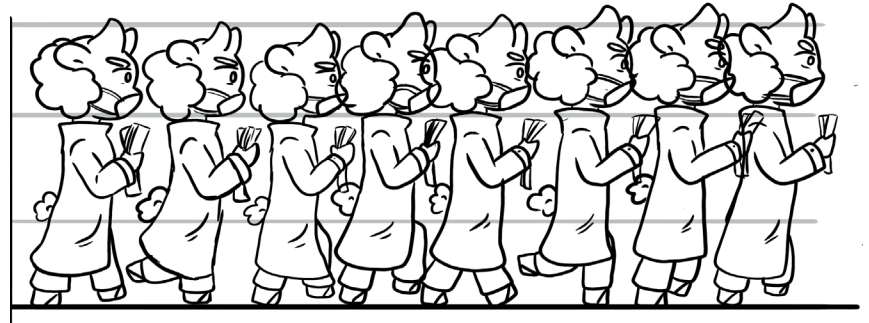
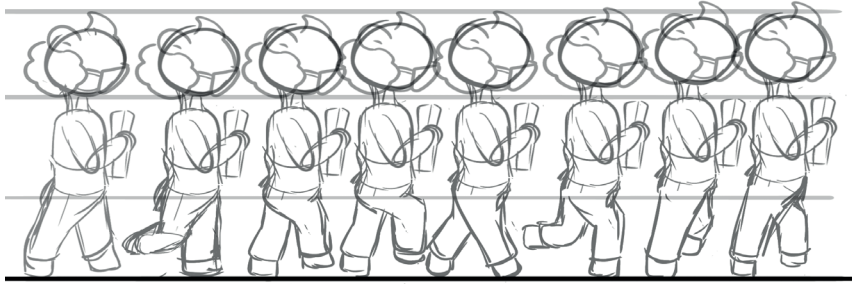
Diseño de Props

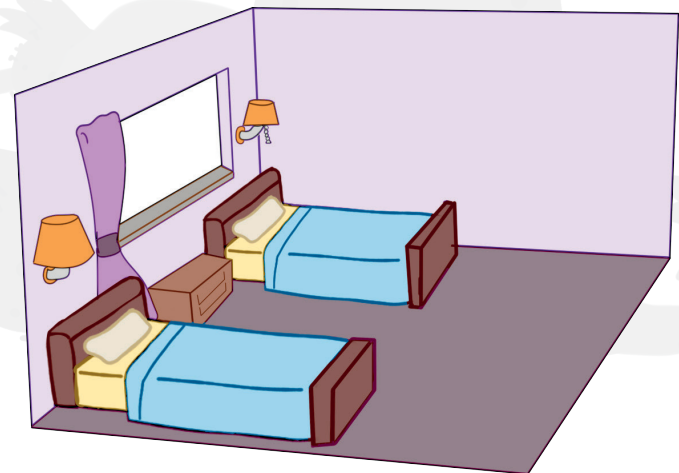
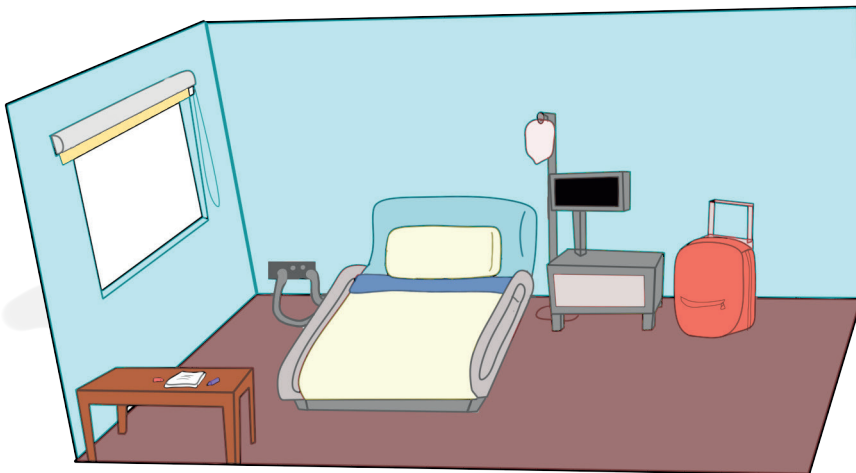
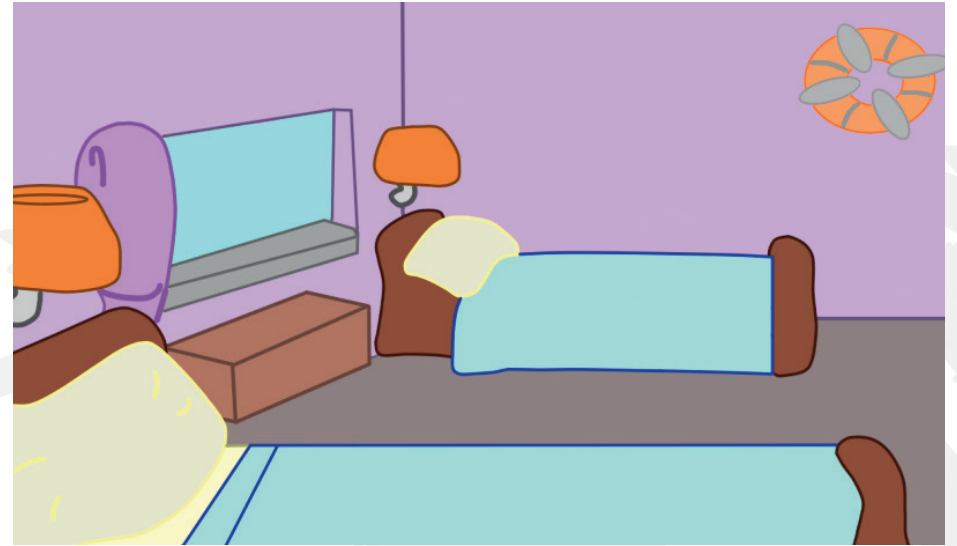
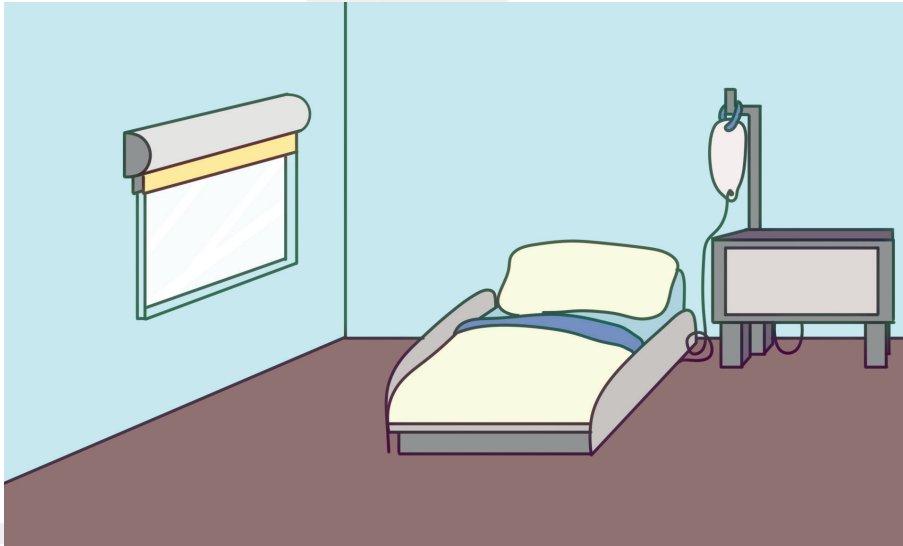
Estudio de movimiento

Fondos y still frames

Primer still frame ilustrado

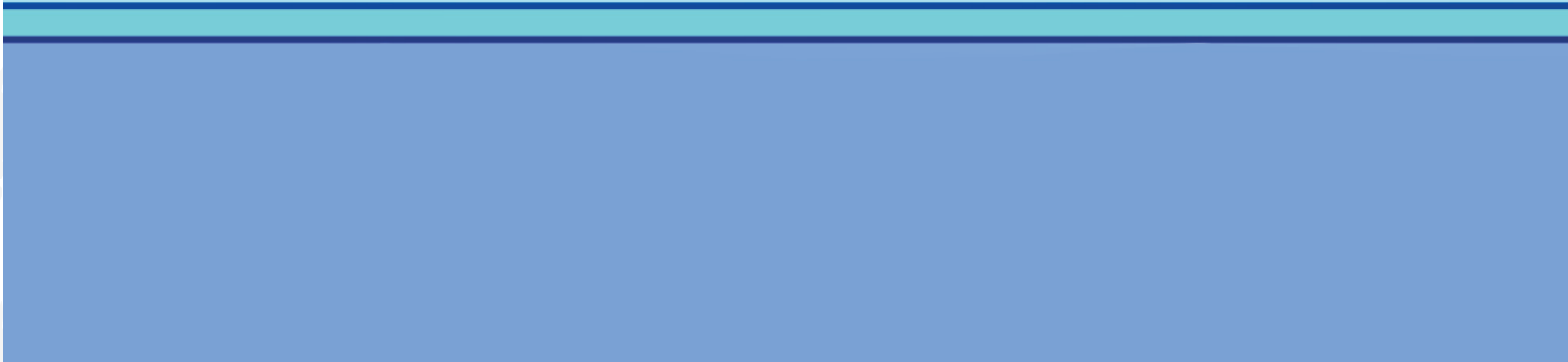
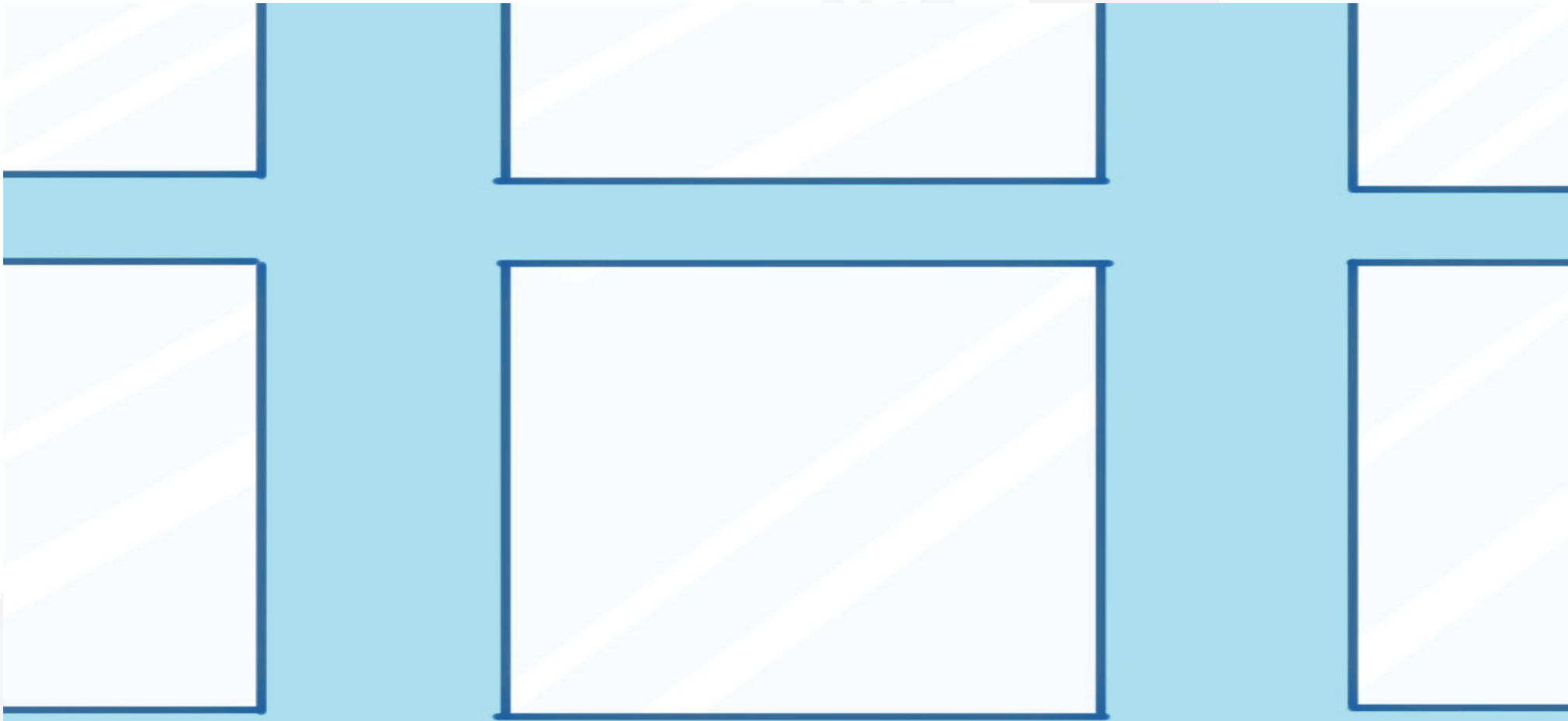

Still frame final

Harmony

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados

Para mi proyecto decidí mostrar un momento personal que ocurrió en el año 2020. Este suceso es lo que le pasó a mi abuela, Myrtha Gajardo, junto a su hermano Patricio y otros parientes, y a mi hermana Katherina Serczyk , todos los cuales decidieron ir de vacaciones a Europa, días antes de que empezara la pandemia mundial. Ellos tuvieron que embarcarse en un crucero en la ciudad de Miami, Estados Unidos, para hacer su viaje y comenzaron a sufrir síntomas de la Covid-19 a los 4 días de navegación.

Durante todo el periodo en que estuvieron embarcados, hubo mucha inquietud ya que nosotros no teníamos cómo saber su estado real y cómo a todos los miembros de la familia podíamos hacerlos volver a casa para recibir el tratamiento necesario. Nos encontrábamos en una difícil situación ya que eso era imposible por las condiciones que ocurrían en el mundo después de que la OMS había declarado pandemia.

Mientras esto pasaba y las condiciones empeoraban, tratamos de comunicarnos con varios cónsules para que, por al menos, en un país, trataran de bajar a mi abuela, y sus parientes, para un tratamiento médico.

Decidí tomar esta historia como mi proyecto ya que esto me generó un sentimiento de impotencia de que historias como la mi abuela no se tomaran en serio por los medios de comunicación. Por eso transformé la historia en un corto animado, que al inicio iba ser Motion comic, pero después se transformó en un corto animado.

Para esto busqué casos similares de personas de diversas nacionalidades, para saber cómo vivieron la pandemia fuera sus países.

Conclusiones

Los estudios sobre narrativa indican que es una forma de comunicación que puede ser oral o escrita y que recoge de un acontecimiento, real o ficticio, una serie de hechos que le sucede a uno o más personajes.

La necesidad de hacer este trabajo surge por un suceso familiar ocurrido en pandemia, cuando mi familia se encontró en una situación donde la información de lo que les sucedía en el día a día no se transmitía a los familiares con todos los antecedentes que justificaban su gravedad, por no tener medios de comunicación adecuados para transmitir los hechos.

Por esta situación, se idea la posibilidad de hacer una narrativa audiovisual que transmita la realidad de los sucesos vividos por las víctimas de mi familia sufrientes de la Covid-19.

Se decide entonces hacer un corto audiovisual basado en una experiencia real ocurrida en un crucero donde las víctimas afectadas por la Covid-19 fueron desembarcadas y atendidas tardíamente en otro país donde la pandemia se encontraba en su máxima afectación, debido a que el barco no tenía los medios sanitarios para poder hacer atención de los enfermos de este virus.

Se investigó casos similares de distintas nacionalidades que se vieron también afectados por la pandemia y sin medios de ayuda para solventar las situaciones cada vez más graves que ocurrían a su alrededor y que los afectaba en su salud, economía y falta de ayuda estatal.

Por ello, se encontró interesante recurrir a una narrativa audiovisual dividida en: Actos ocurridos en la historia, diseño de los personajes principales y secundarios, realizando el storyboard para llevarlo posteriormente a un animatic con una duración de 2:40 minutos.

En esta tesis y con este trabajo de corto audiovisual como sistema de comunicación, se pretende comunicar e incentivar a otras personas que vean estas narrativas publicadas en los medios de comunicación social para que con ello se motiven o quieran contar sus experiencias vividas, ya que se tiene conocimiento que la narratividad puede transformar cualquier suceso en una historia de interés dependiendo no solo de qué se cuenta, sino también de cómo se cuenta, y mientras mayor narratividad tenga un relato, más interés despertará en otras personas.

