

MONOGRAFÍA RODANTE

ALISSON BENAVIDES, JAVIER MARTÍNEZ, DAVID MORENO, ANDRÉS
OLASCOAGA Y JEISSON PARRA

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES

TRABAJO DE GRADO 3

GRUPO 20128

LUIS FERNANDO GASCA BAZURTO

NOVIEMBRE 2020

Dedicatoria

Dedico este trabajo de investigación a mis padres. Su gran fortaleza fue el motor que me permitió avanzar incluso en los momentos más difíciles. Gracias desde el fondo de mi corazón.

Agradecimientos

A Dios por bendecirme con su infinito amor y haberme acompañado en el transcurso de mi vida, permitiéndome compartir este momento de felicidad con mis seres queridos.

A mis padres por su esfuerzo para darme un futuro mejor porque siempre estuvieron conmigo brindándome su apoyo incondicional y fueron ellos quienes estuvieron presentes en mi mente en cada paso.

A mi familia que siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo para la realización de este proyecto.

Al docente Luis Fernando Gasca Bazurto y Norman Esteban Gil Reyes quienes con su enseñanza y sabiduría nos guiaron en el desarrollo de este trabajo.

A mis compañeros de trabajo de grado que de forma remota logramos cumplir nuestros propósitos y llegar a la meta.

Abstract

This monograph gives the development and concept of "Rodante", an animated fiction short film, with which we will obtain the professional degree in the program of Direction and Production of Audiovisual Media.

Resumen

La presente monografía da el desarrollo y concepto de "Rodante", un cortometraje animado de ficción, con el cual se obtendrá el título profesional en el programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales.

Tabla de contenido

Capítulo 1	6
Introducción	6
Planteamiento del Problema	7
Objetivo Principal	8
Método	8
Capítulo 2	10
Marco Teórico	10
Capítulo 3	11
Bitácora	11
Capítulo 4	19
Conclusiones	19
Referencias bibliográficas	20

Capítulo 1

Introducción

Actualmente en las grandes ciudades del mundo, el desempleo conlleva a que una población destacada viva del trabajo informal con un sustento diario. Al igual que los recicladores, quienes por situaciones ajenas viven de esto, ver la realidad tratando de sobrevivir en las calles buscando el sustento entre lo que desecha la sociedad. En las ciudades de Latinoamérica se ha acentuado el distanciamiento social entre estratos, generando estos trabajos informales para poder subsistir. Recicladores que buscan a diario en la basura materiales reutilizables que las personas desechan, lo que para unos ya no es útil, para otros es la forma de obtener dinero y tener algo de sustento para su alimentación. Este fenómeno es muy común en Latinoamérica. De hecho, desde la década de los noventa la economía informal en general es la mayor fuente de ingresos.

Nuestra sociedad de consumo debería valorar el trabajo de estos habitantes de calle, que de alguna manera, ayudan a reutilizar los desechos, garantizando un positivo aporte ambiental.

El transhumanismo siendo un movimiento filosófico que propone el mejoramiento humano como medio para lograr un estado evolutivo más fructífero del Homo Sapiens al que denomina transhumano y el cyberpunk, crea un universo particular en que la historia del futuro sea llamativa explorando los detalles tecnológicos. En este corto de animación “Rodante” se mostrará la esencia humana en el mejoramiento físico, psicológico e intelectual con los avances tecnológicos y a través de escenarios distópicos de la ciencia ficción con la tecnología cibernética encaminándonos en un tiempo futuro año 2035 en una ciudad muy sucia y corroída por el paso del tiempo con un alto nivel de contaminación de todo tipo: sonoro, visual y atmosférico. Con el cual estará involucrado nuestro personaje principal “DANTE”, recorriendo las calles de la ciudad haciendo de esta un hogar junto a su mascota quien lo acompaña en el diario vivir.

Planteamiento del Problema

¿De qué manera generar conciencia sobre la importancia de proteger a la naturaleza en los jóvenes de hoy para que el futuro, marcado por el transhumanismo, sea de convivencia con la naturaleza?

El hombre avanza con la tecnología, pero se vuelve egoísta porque olvida sus orígenes su relación con la naturaleza y con los demás, todo esto se debe a los nuevos cambios generados por el ser humano. Sin embargo, es posible desde el presente comenzar a transformar ese futuro concientizando a las nuevas generaciones. Es por eso que con esta investigación se quiere exponer el concepto de cyberpunk y el transhumanismo que para este proyecto se plantea en un mundo distópico mostrando su propia evolución por medio de lo tecnológico. El transhumanismo en “Rodante” logra develar parte de la esencia humana ya que es el mejoramiento físico, psicológico y/o intelectual por medio de avances tecnológicos; el cyberpunk es el escenario distópico que complementa este corto animado, debido a que es un género de ciencia ficción que se deriva de ciber, en referencia a la tecnología cibernética y el punk, como emblema de una sociedad opresiva sin ley denominada por la tecnología con una baja calidad de vida como es el caso de nuestro protagonista.

Objetivo Principal

Realizar una obra de ficción animada que exponga la trágica condición humana del futuro en un mundo altamente tecnológico pero contaminado, para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de fomentar el cuidado ambiental y las relaciones humanas desde hoy de cara al futuro y así poder comprender cómo las circunstancias socio-económicas y la globalización llevarán al hombre a estar inmerso en el cyberpunk y el transhumanismo.

Método

Para la primera fase el método fue revisión documental que consiste en la lectura y análisis de documentos pertinentes, sean estos escritos, audiovisuales y demás (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). La segunda fase, el desarrollo, partió de la experiencia, la intuición, la deducción y la prueba error, como es usual en todo proyecto de investigación creación (Cuartas, 2009). No obstante para llevar un orden y una manera de sistematizar este proceso se llevó una bitácora de trabajo que como apunta (García Aretio, 2005), es el mejor instrumento para sistematizar las experiencias, entre otras, creativas. De esta última podrán revisar una parte en el apartado correspondiente.

Contexto

Con este proyecto queremos mostrar una problemática que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo y que se ha venido implementando una serie de estrategias por parte de entidades ambientales las cuales han querido concientizar a las personas de la gravedad en la que se encuentra nuestro planeta con respecto a la contaminación que vivimos diariamente. Todos los trabajos realizados parecen en vano debido a que cada día el medio ambiente se ve más afectado. Con el pasar de los años nos damos cuenta que nada ayuda a la problemática que se presenta en la mayoría de países del mundo y así como nos damos cuenta que día a día nuestro entorno se ve afectado. Es así como de aquí a unos 15 años la contaminación será más alta, los ríos cada vez más contaminados, debido a todos los residuos que el mismo ser humano deja, las calles cada vez más llenas de basura, los bosques cada vez más talados, los cuales nos brindan ese aire que se necesita, y es así como necesitamos de implementos artificiales para poder darle aire a nuestros pulmones.

En este trabajo por medio del transhumanismo queremos mostrar la transformación de esas condiciones que se viven diariamente y se busca por medio del desarrollo de tecnologías ampliamente capacitadas en un esquema físico como psicológico o intelectual.

Capítulo 2

Marco Teórico

En Colombia el reciclaje a nivel ambiental se está considerando una actividad muy importante tanto que se puede volver un negocio formal, tenemos muchas ciudades en las cuales hay muchas personas que viven del reciclaje, personas que no encuentran un buen vivir desde sus hogares, acontecimientos que los lleva a tomar un mal rumbo en sus vidas y esto los lleva a esclavizarse en las calles de las ciudades. Bogotá produce 6.300 toneladas de basura al día y según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solo se está aprovechando un 14%. Debido a esto tenemos cientos de personas tanto hombres como mujeres viviendo del reciclaje, personas que no tienen otro camino que tomar. El reciclaje para muchos es símbolo de miseria, pero para otros es tomar un material usado o de desperdicio y llevarlo a un proceso en el cual se puede recuperar, total o parcialmente, su materia prima o los componentes que se utilizaron en la elaboración de modo que puedan volver a ser aprovechados.

Rodante es una historia que ha sobrevivido debido a su temática, pues el drama de un vagabundo con una mascota lo vemos en casi todas las calles de la ciudad y lo más probable es que lo sigamos viendo en el 2035. Las mascotas cada día toman más protagonismo en una sociedad egoísta y poco sensible con su prójimo, tal vez los animales recuerden al humano ser más digno de llevar las riendas del mundo, recordar sus inicios cuando domesticaron lobos y crecieron junto a ellos. Este corto refleja a la sociedad que se traga al individuo para moldearlo junto a otros de una manera más práctica, siendo la tecnología aquella mano directriz guía de nuestros destinos.

Los inicios de Rodante tienen lugar hace más de dos años cuando veía pasar un reciclador que pedía comida en los restaurantes, compartiéndola con su mascota que lo acompañaba en su día a día por las calles de la ciudad recolectando lo que para muchos ya no era de utilidad pero que para esa persona aún tenía algo de valor.

Capítulo 3

Bitácora

Proyecto RODANTE, a continuación, presentaremos el proceso de nuestro proyecto, el paso a paso de cómo fue evolucionando a nivel investigativo y de diseño.

Rodante inicia hace más de dos años, nace la idea al ver pasar a diario un reciclador que compartía su comida con su mascota, movilizándose con una carreta la cual llenan de reciclaje, objetos como: cartón, plástico, vidrios, chatarra, entre otros. Todo esto con el fin de conseguir algo de dinero para su alimentación, este es el primer registro fotográfico que inspiró esta historia. (Figura 1)

De allí nace Dante un hombre que por consecuencias de la vida termina en el mundo de las calles junto a su mascota viviendo momentos difíciles.

Figura 1. Fotografía de Javier Martínez

Otra situación que complementó la idea original, fue ver a un hombre cojeando y con una muleta amarrada, llevando con gran esfuerzo una carreta de reciclaje colorida junto a un par de perros que le ayudaban a llevarla jalando de unas cuerdas.

Figura 2. Foto Fotografía de Javier Martínez

La soledad de las personas que ruedan en una carreta y hacen de esta un hogar junto a sus mascotas brindó un impulso para crear una obra audiovisual que incite a una verdadera empatía hacia estas personas, detrás de cada rostro ajado hay una asombrosa o alucinante historia que vale ser contada de una manera más colorida a lo que parecen sus vidas por eso la decisión fue siempre hacia la animación.

En el proceso de investigación encontramos varios referentes:

El manga *Ghost in the shell*, que nos muestra un híbrido entre humana y robot, referente para nuestro personaje que tiene un ojo de inteligencia artificial. La novela corta de ciencia ficción y subgénero cyberpunk *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?* Por el estatus que se le da a los animales como nuestro personaje con el perro, esta novela fue adaptada por Ridley Scott en la película *Blade Runner* de 1982.

Nuestro mayor referente es *Blade Runner* película que enmarca, tanto la ciencia ficción como el cine negro, nos muestra una versión pésima y trágica de la condición humana.

El suceso natural del 9 de septiembre de 2020, cuando el cielo de la ciudad de San Francisco amaneció enrojecido a causa de incendios forestales. Llamo nuestra atención al tener gran acercamiento con la versión Blade Runner 2049 donde “la realidad supera la ficción”. Genera en nosotros la seguridad de implementar en nuestra historia desarrollada en el año 2035 un ambiente contaminado, sucio y con exceso de polución.

Rodante ha tenido 4 versiones las cuales fueron:

-Rodante: Es la historia de un reciclador ex circense lisiado al borde del colapso quien encuentra en un cachorro las ganas de vivir y una compañía que convierte en su familia.

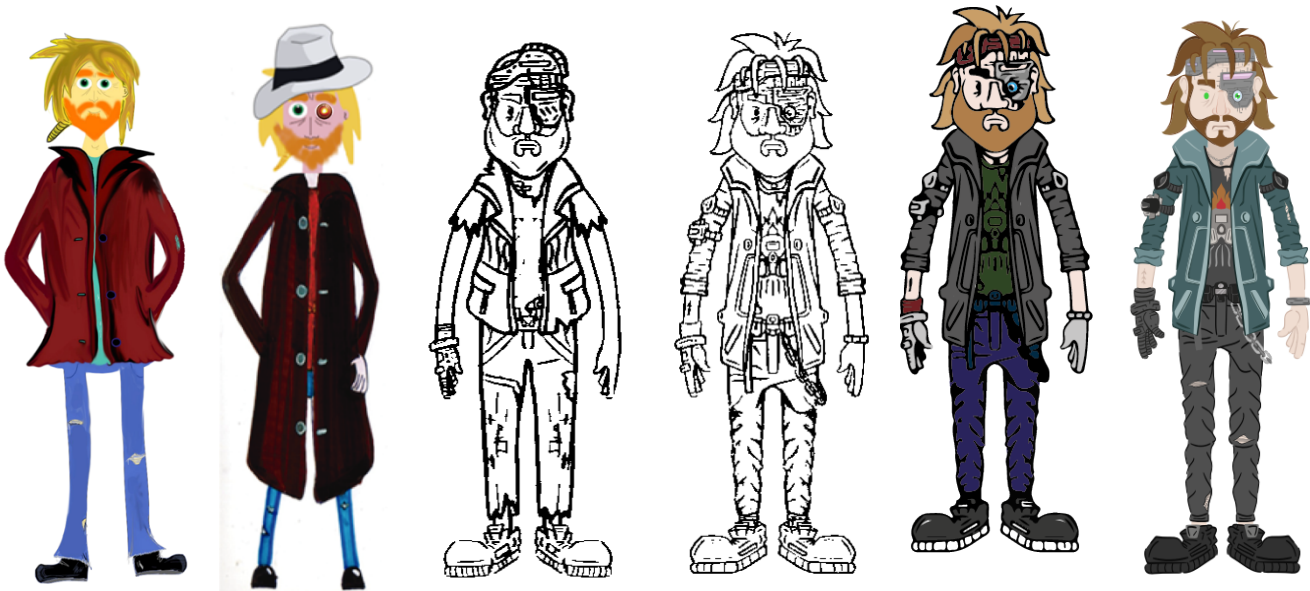
-La vida es así: Es la historia de una gata, un perro y un reciclador ex circense lisiado quien les enseña a robar para que lo alimenten, luego sus animales lo abandonan y este muere por andar en su búsqueda.

-Pelea rodante: Es la historia de un reciclador un ex circense lisiado que pone a pelear a su perro por las noches y en el día hace un acto de malabares en su carreta hasta que toma conciencia y deja ir a su perro para que una niña lo adopte.

-Rodante: Es la historia final que vamos a realizar la cual tiene como realidad un futuro distópico contaminado, con muchos matices cyberpunk y transhumanismo.

Nuestro protagonista Dante es un ex circense lisiado con una prótesis en el ojo, debido a que sufrió un accidente décadas atrás en el circo, padece de fuerte depresión y quiere acabar con su vida ya que después del accidente y su nueva prótesis posee la facultad de ver a las personas tal cual es su alma negra o de color si son buenas o malas, vive atrapado en una época y lugar que lo ha subyugado.

Evolución de diseño del personaje Dante:

La carreta tiene un gran significado, estas versiones se acercan un poco a la que vamos a rediseñar la diferencia radicaría en los materiales a utilizar que serían en su mayoría metales y una llanta con un rin más moderno, además está la opción de colocarle cuatro llantas por estabilidad ya que esta también es su hogar y punto central de la historia.

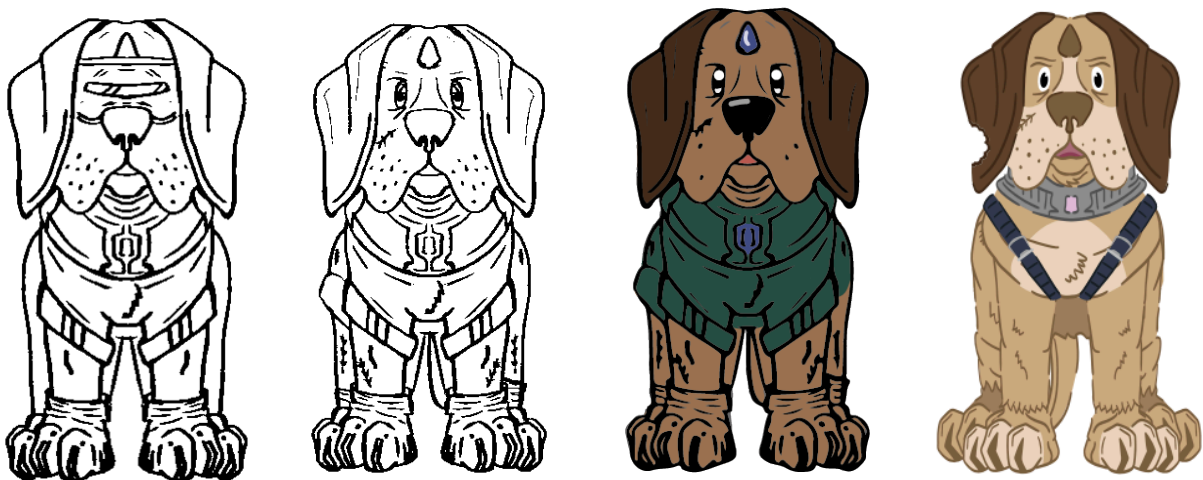
Figura 3. Fotografía descargada de Internet

Figura 4. Ilustración Javier Martínez

En la vida de Dante se cruza un perro callejero que le da un nuevo sentido a su vida, juntos crean un plan para darle color a aquellas almas que se desvanecen como sombras, Si un animal puede sembrar una planta, qué puede hacer el hombre.

Evolución de diseño del personaje Rod:

Al tener una definición del aspecto de nuestro proyecto, se le dio inicio a la búsqueda de referentes gráficos para la creación de una serie de bocetos de espacios que fueran acordes a nuestros referentes (figura 5, 6 y 7) dando ese ambiente Cyberpunk en un mundo distópico y transhumanista.

Figura 5. Ilustración Krzysiek Burzyńsk

Figura 6. Ilustración Michal Baca

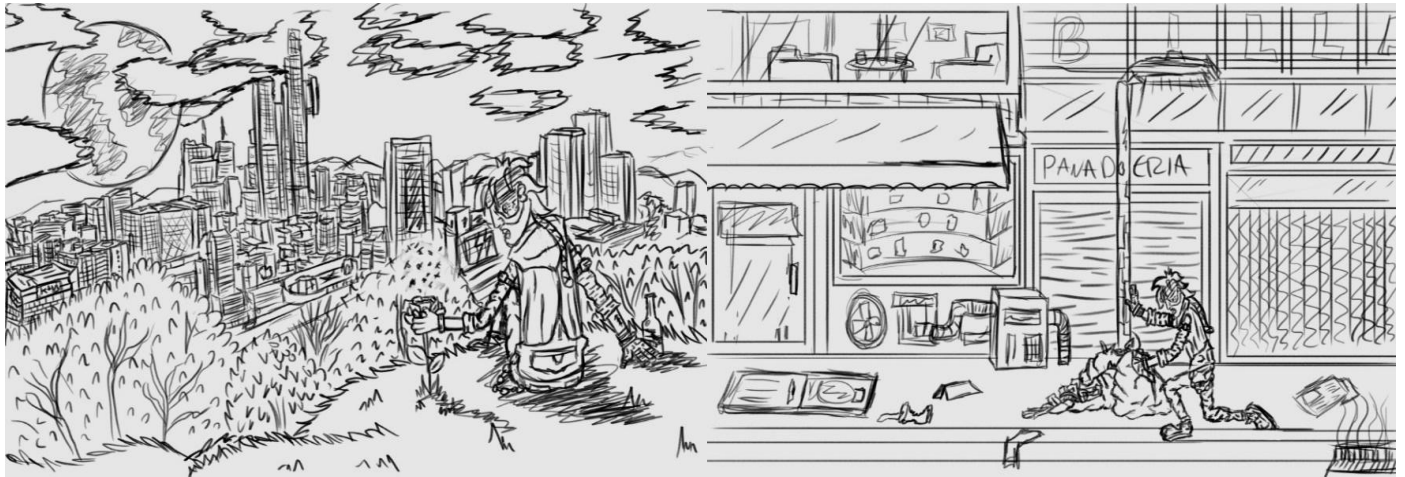
Figura 7. Ilustración, Artículo *Amazing Concept Art of Blade Runner*

Este mundo distópico no se aleja de la realidad actual, manejamos un par de décadas después del ahora ya que muy probablemente el transhumanismo va a estar más arraigado en el día a día, hombres con super fuerza por alguna prótesis o supervisión como en este caso de nuestro personaje principal será común.

La realidad de los escenarios de rodante no distan mucho de los de ahora, muchos colores neón, rojo, azul, ultravioleta decoran las fachadas de las grandes ciudades del mundo, junto a la contaminación por smoke y otros contaminantes en el aire serán los que animen y den movimiento a nuestros escenarios.

Evolución de diseño de escenografía:

Bocetos:

Primera versión ilustrada:

Segunda versión ilustrada:

Capítulo 4

Conclusiones

En este trabajo se investigó sobre el transhumanismo y su influencia en la vida y el impacto de la naturaleza, produciendo una obra de animación que exponga esta problemática a la comunidad y así argumentar el guion y la propuesta audiovisual.

Se realizó una intensiva investigación, la cual le dio más enfoque a nuestro proyecto para guiar el entorno transhumanista y el espacio cyberpunk, mostrando las condiciones de las personas en las calles de la ciudad por medio de un personaje que lo vive diariamente.

Una de las cosas que más motivó a indagar en este tema fue ver la realidad de muchos recicladores en la ciudad de Bogotá caminando junto a sus mascotas y con sus carretas en las que llevan todo ese material que para muchos ya no es útil.

Finalmente es de resaltar que la manera en que pretendemos crear conciencia sobre la importancia de proteger a la naturaleza en los jóvenes de hoy y del futuro, marcado por el transhumanismo, nuestra pregunta de investigación, es divulgando este cortometraje. Pues, nuestro interés, es que una vez hayamos finalizado la fase de comercialización y divulgación es colgarlo en una plataforma para que sirva de aporte pedagógico en las escuelas, colegios o en quien lo necesite.

Referencias bibliográficas

- García Aretio, L. (2005). Bitácoras (weblogs) y educación.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la. Ciudad de México: Mc Graw Hill, 12, 20.
- CESAR A. RODRÍGUEZ GARAVITO (2004) En busca de alternativas económicas en tiempos de globalización: *El caso de las cooperativas de recicladores de basura en Colombia* Recuperado de:
https://base.socioeco.org/docs/en_busca_de_alternativas.pdf
- Cuartas, S. L. D. (2009). Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes. *Horizontes Pedagógicos*, 11(1).
- MINISTERIO DE AMBIENTE, (2018) Bogotá debe ser más ambiciosa en el reciclaje y separación en la fuente. *Noticias Ambientales* Recuperado de:
<https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3610-bogota-debe-ser-mas-ambiciosa-en-el-reciclaje-y-separacion-en-la-fuente-ministro-de-ambient>
- RUBIO CAMPOS, JESÚS (2017) *El oficio del reciclador de cartón en Buenos Aires, Argentina; Cali, Colombia; y Monterrey, México*. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/pdf/607/60735446005.pdf>

Lista de figuras de fuentes externas

- Figura 5. BURZYNSKI, KRIZYSIEK(2018) *Cyberpunk City Level* ARTSTATION Recuperado de: <https://www.artstation.com/artwork/9J2Lo>
- Figura 6. BACA, MICHAL (2017) *Cyberpunk City Alley – Unreal Engine 4* ARTSTATION Recuperado de: <https://www.artstation.com/artwork/lmqZG>
- Figura 7. JANE ANDERS, CHARLIE (2011) *Amazing Concept Arte of Blade Runner – ified Paris* GIZMODO Recuperado de: <https://io9.gizmodo.com/amazing-concept-art-of-a-blade-runner-ified-paris-5831819>
- SHIROW, MASAMUNE (1991) *Ghost in the Shell* Recuperado de:
<https://www.espinof.com/series-de-ficcion/guia-del-universo-ghost-in-the-shell-y-como-verlo-cronologicamente>
- PHILIP K, DICK (2015) *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?* Novela Recuperado de: <https://www.catedra.com/libro/letras-populares/suenan-los-androides-con-ovejas-electricas-philip-k-dick-9788437634555/>