

**Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
con orientación en Realización**

Título:

El Nacimiento del Hombre Nuevo

Tema:

**“Las nuevas tecnologías como posibles herramientas
superadoras para las realizaciones audiovisuales”**

2022

RENATO SEBASTIÁN CARDINALI

DNI: 31.110.692

Legajo: 47996/6

Teléfono: 223 3044900

E-mail: renatosebastiancardinali@gmail.com

Directora: Julieta Cutta

INDICE:

Carátula.....	01
Agradecimiento – Palabras Claves.....	04
Síntesis – Link de acceso a la animación.....	05
Introducción.....	06
Aspectos realizativos y técnicos.....	07
Fundamentación.....	08
Desarrollo.....	10
Conclusión.....	12
Bibliografía y filmografía.....	13

AGRADECIMIENTOS:

Quiero ser sincero y agradecer a quienes dirigen el Departamento de Comunicación Audiovisual porque están haciendo todo lo posible para que sus alumnos se reciban, y más allá del esfuerzo que uno hace, sin sus docentes que incentivan y nos instruyen interpretándonos, estar realizando una tesis sería solo un deseo, y a riesgo de quedar como “adulador” les debo parte de mi futuro título tanto como a los que creyeron en mí. Y aunque mi deseo más profundo es que de verdad este proyecto aporte algún tipo de conocimiento; y a las personas que este humilde trabajo los inspire, les estaré en deuda toda mi vida, de corazón gracias.

PALABRAS CLAVES:

“TECNOLOGÍAS ACCESIBLES PARA CREAR”

“RESISTENCIA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

“NACIMIENTOS DE ARTISTAS DIGITALES”

“AUDIOVISUAL Y TRABAJO FINAL CON UN CELULAR”

SÍNTESIS:

*“Tengo escondida una esperanza humilde,
que es toda la fortuna de mi corazón...”*

Gardel – Le Pera (1935)

Una obra con el fin de visualizar que los métodos de realización son cada vez más accesibles, económicos y factibles. Los nuevos dispositivos telefónicos con sus novedosas aplicaciones, hacen que podamos realizar todo tipo de obra de arte, los cuales van modificando nuestra manera de crear. El audiovisual de animación titulado: “El nacimiento del hombre nuevo” contiene historias de esclavitud y revolución; y finaliza mostrándonos que el capital de una u otra forma se impone. Como sentido esperanzador las nuevas tecnologías dan nuevos espacios de creación, con nacimientos masivos de nuevos realizadores.

LINK DE ACCESO DIRECTO:

A LA OBRA AUDIOVISUAL: “EL NACIMIENTO DEL HOMBRE NUEVO”:

<https://drive.google.com/file/d/1xymUe5nKTaa8xWY983FloethpLv1jTVq/view?usp=sharing>

INTRODUCCIÓN:

“...Pero los pensamientos quedaran...”

León Gieco (1971)

EL NACIMIENTO DEL HOMBRE NUEVO: Es un corto de animación que comenzó a mediados del año 2012 con la intención que fuera un comic, junto con un Artista Plástico de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, y amigo personal: Carlos David Cardozo, realizamos los primeros dibujos y luego por situación de la vida, nuestros caminos se separaron y no se continuo con el comic, las pocas imágenes de ese primer trabajo que hicimos juntos, por azar quedaron en mi poder.

Estos dibujos fueron en mi sentir una premonición de si es posible realizar audiovisuales con una sola herramienta tecnológica: como lo es un celular, lo cual puede estar creando una nueva forma de hacer arte. Se pretende exponer sobre como las tecnologías móviles fueron avanzando, las cuales pueden actualmente estar innovando el área audiovisual, y si en verdad estas resultan ser más inclusivas con menores costos y de mayor accesibilidad.

ASPECTOS REALIZATIVOS Y TÉCNICOS:

La **historia** en sí de la animación relata a tres personajes que caen encadenados para luego trabajar siendo lastimados por otros hombres que los castigan con látigos, vemos una máquina que hace transitar bebés a los que uno de estos hombres castigadores le pone un sello “K” en la frente, uno de estos bebés que está siendo transportado hacia un acantilado, cae al vacío mientras sufre una transformación convirtiéndose en adulto, una vez que cae al piso completamente solo, se borra el sello de su frente con su mano, para luego encontrarse a una multitud de personas en protesta. Este personaje se suma a la revuelta, también sumándose una persona de los pueblos originarios que antes era un esqueleto. Luego un ser de gran tamaño con alas de ave, abriendo una de sus alas logrando cubrir a todos los manifestantes y de esta tira misiles destruyéndolo todo. Se trabaja con una **técnica** 2D con técnicas de animación con APP de Android que crean la ilusión de 3D. El **sonido** completamente recreado, tomados desde el micrófono del celular y en sincronización con la imagen ya editada. La **musicalización** responde al desamparo y desolación, música con tonalidades bajas y oscuras, con silencios acorde al montaje, con intención de envolver a los espectadores en los sentimientos de pesimismo de los del hilo narrativo. La **iluminación** es blanca y fuerte, todo muy grisáceo, la historia en su totalidad en blanco y negro tonalizado en claros-oscuros según el hilo de la ficción. Claridad en los fondos muy contrastada, dando un efecto psicológico de pared de choque hacia la nada. Los **encuadres** son en altura media en referencia a los personajes, en ángulo normal en la mayoría son muy abiertos con pocos contenidos, siempre en **foco** al infinito, siendo nítidos todos los contenidos del encuadre. La toma de imágenes se realizó con la cámara de un celular que saca fotos digitales, con 9.6 mega píxeles, distancia focal media, con exposición y nitidez media, la cual toma una imagen por dibujo realizado a mano alzada, con luz natural de exterior día, la **imagen** una vez desde el celular es editada con el app CamScanner el cual transforma las imágenes con un balance automático que quita sombras y hace contraste de blancos y negros, los cuales ya vienen predeterminados en el programa con un efecto de escáner a la fotografía. Esas imágenes ya escaneadas son tratadas con el App - Movepic, donde se logra el efecto de movimiento y el ritmo de los personajes, el dinamismo de los objetos, los cuales se aceleran o desaceleran según la tensión en la narrativa. Lo último con lo que respecta a la animación es el programa de edición llamado Video Pad, todos los programas descargados para la realización de esta animación fueron instalados de forma rápida y gratuita con un celular J4. Incluso luego de la animación se descargó desde este mismo celular el programa Word donde se realizó íntegramente el presente escrito.

FUNDAMENTACIÓN:

***“De vez en cuando, una nueva tecnología,
un antiguo problema y una gran idea
se convierten en una innovación”***

Dean Kamen (2016)

Durante los primeros años de la carrera de Comunicación Audiovisual por los años 2005 y 2006, fui testigo y víctima de lo difícil que es filmar cualquier audiovisual para realizar los trabajos prácticos de la facultad, en donde debíamos juntarnos en grandes grupos, pero con la condición de que en cada grupo: uno tenga cámara y otra computadora, es donde se planteaba el dilema, lo difícil y costoso que era en el caso que no estén estas herramientas.

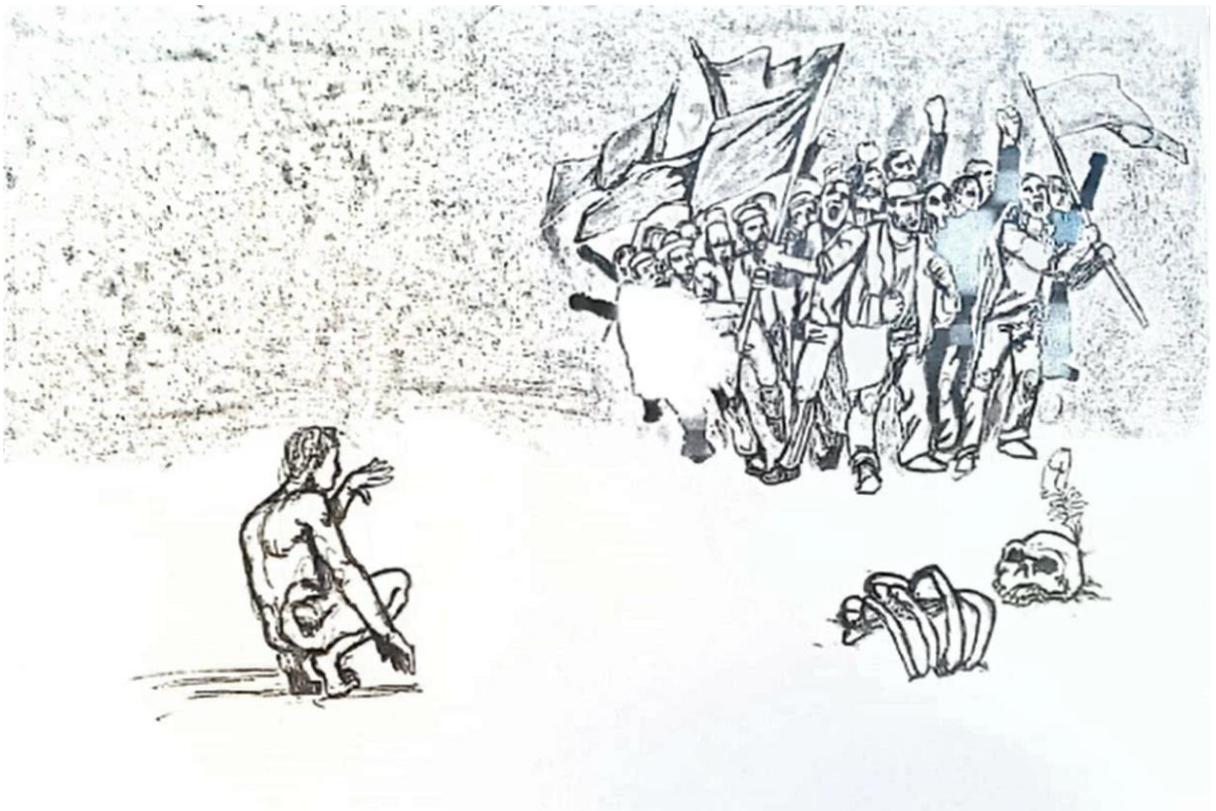
Estos bocetos de un Comic que nunca vieron su propio nacimiento ni siquiera como tira gráfica, pero actuaron de pronóstico y clarividencia para construir este objeto de estudio, viéndose reflejado en el presente de los alumnos que van germinado junto con sus nuevas herramientas tecnológicas, para la realización de nuevas obras, pero como muestra este corto: nada esperanzador, les agrego que el “capitalismo”¹ de una u otra manera pasa factura. Estamos inmersos en este, lo utilizamos, lo amoldamos y lo sobrevivimos, las nuevas tecnologías como el mismo capitalismo en sí actúan en primera instancia con lo más básico de estas, “la oferta y la demanda”; y es ahí donde comienzan en primer lugar con propagandas y luego distintos tipos de costos los cuales se van haciendo cada vez más inaccesibles, de esta forma se autofinancia para luego cada programa de celular con “excusas” comienzan con impuestos, y sus pasos a seguir son cada vez más costosos. Además, existe la incomodidad de no estar acostumbrados a realizar toda la redacción de muchas horas y días, junto con toda una animación, todo desde un celular y no de un equipamiento convencional que ofrecen las cámaras y computadoras. Con este recurso como el de un celular uno tiene la posibilidad de adaptarse a través de las propuestas que te ofrecen las aplicaciones e internet.

Es así como ya es parte de nuestro gen, la tecnología, así como el mismo capitalismo no solo nos afectó y nos infectó, sino que también nos hizo parte de un mismo producto que evoluciona. Y dirigiéndome más hacia lo personal quiero compartirles que no existe una postura positiva o negativa acerca del avance tecnológico en relación al capitalismo y las obras artísticas, sino que es una escala de grises y además es inevitable.

Una interrogante es sobre si se va a poder en un futuro próximo realizar una película de alto presupuesto hecha integra y enteramente con un celular económico y con

programas gratuitos (que sería en su contradicción una película de bajo presupuesto). Más allá del sentido educativo que se le pueda dar a las nuevas tecnologías también podrían ser protagonistas de las nuevas creaciones de los realizadores que la experimenten.

Es la metodología utilizada en esta animación la principal motivación para todo este desarrollo teórico, con el objetivo de que el corto “el nacimiento del hombre nuevo” pueda funcionar como ejemplo e inspiración para los nuevos realizadores que por un motivo u otro no tengan los medios de producción suficientes para realizar sus obras artísticas.

¹ Sibilia, P. (2009) *El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*. 2da ed. Buenos Aires:

DESARROLLO:

**“... En la resistencia está todo
el hidalgo valor de la vida...”**

Carlos Solari (2021)

En este corto desde una mirada hermenéutica no solo cuenta la historia de un nacimiento devastado, con intentos de cambios de ideas hasta llegar a un final descorazonador, es por su realización que también cuenta por otro lado el nacimiento de una nueva forma de hacer un audiovisual, sin la necesidad de computadoras de alto rendimiento, grandes equipos de sonido ni demás efectos especiales costosos.

Y es así que este trabajo final está enfocado en los desarrollos tecnológicos que pueden estar naciendo junto con nuevos realizadores, desde una secuencia de dibujos, gracias a programas de celulares (aprovechando las oportunidades que dan las nuevas tecnologías y adaptándose a estas) hasta un mismo dispositivo, el cual contiene cámara fotográfica y de video; programas de edición de imagen y sonido y programas de procesador de textos.

En este punto se propone que se avance y se de paso a las nuevas tecnologías, para toda realización audiovisual, desde un punto de vista subjetivo son de gran ayuda. Cuando la alarma de nuestro celular suena es porque lo determinamos para que seamos efectivos en nuestros objetivos, es un pequeño ejemplo de como la tecnología nos ayuda a ser mejores, gracias a nosotros mismos que la programamos. Explicado en otras palabras: *“cuando hablamos de las tecnologías digitales, mediante una reflexión sapiencial sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir como especie, adquirirá sentido todo lo que hacemos, obraremos con prudencia, con responsabilidad y precaución frente a las próximas generaciones, y no correremos el riesgo de atropellar nuestra propia existencia, la del ser humano, y la de la inmensa naturaleza que nos circunda.”*²

Podemos incluso ser partícipes de nuevas revoluciones, comparable a los cambios de pasar de lo analógico a lo digital, pasar de cámara de cine a cámara de video, es decir que desde lo digital ahora el cambio es en profundidad, ya que ahora toda la información está en “la nube” y todo absolutamente todo puede ser arte plenamente desde lo digital.

Para los que no tuvimos la oportunidad de manejar cámaras de cine y luego disfrutar el cambio a cámaras de alta resolución de video, vamos a no solo ser testigos sino

Fondo de la Cultura Económica. (pp. 17, 25)

² Elena Postigo Solana (2018) "ADVENIMIENTO DEL HOMBRE NUEVO" - La obsolescencia del ser humano -- <https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2018/09/telos-109-cuaderno-central-tecnoetica-elena-postigo.pdf> (Pag. 05)

participes (como lo digo al principio de este último párrafo) de pasar de cámaras de video a celulares que pueden tener la capacidad para que el usuario realice un audiovisual en alta definición.

En mi caso en particular estas herramientas me han ayudado a realizar trabajos independientes con rédito para mantenerme económicamente como así también para la realización de este mismo trabajo, y así como uno pierde o gana en cada cambio no se vuelve, existen cosas positivas como negativas. Se pueden perder conocimientos en el camino, puede ocurrir, pero también se gana por otro lado, como por ejemplo por más que existan muchos accidentes de tránsito, no volvemos a usar carretas, no se vuelve. Quizás solo en forma romántica, todavía hay personas que siguen utilizando cámaras de cine costosas por algo personal, pero va dejando de ser redituable y con el tiempo desaparece como una especie en extinción.

La intención más profunda es la democratización de los medios de producción audiovisual, visualizando que hoy en día podemos solo con un celular mostrar nuestras ideas y nuestras inquietudes. Ya no se trata solo de pertenecer a una gran productora o tener cámaras de cine con computadoras costosas, por el contrario, basta con ingeniarse a descargar APPS (programas de celulares) que sean fines a la idea a mostrar. También, y no menos importante es la difusión, de eso depende a las personas que deseamos llegar, donde se puede ir construyendo nuevos espacios de contenido constantemente. Esto da esperanzas a nuevos realizadores, a una nueva forma de luchar, que desde un punto de vista sensible es aportar al nacimiento del hombre nuevo.

CONCLUSIÓN:

El modo de realización de esta animación refleja que en la actualidad hay caminos alternativos para la creación de audiovisuales, y esto ejemplifica un nuevo nacimiento en la forma de realizar un audiovisual, para la realización de nuevas obras que pueden ser mostradas. Que cuando se trata de expresarnos podemos apoyarnos en las nuevas tecnologías para lograr uno de los objetivos principales que es comunicarnos.

Se puede lograr un producto artístico con mínimos materiales y el dispositivo por excelencia que es un ordinario celular actual de mediano presupuesto tiene las características y las herramientas para ser utilizado con fines de alto rendimiento artístico, como laborales o personales. Con esta humilde producción podemos afirmar que toda la investigación, realización e incluso la bibliográfica fue realizada enteramente con distintos programas de un móvil y se ratifica lo que desde el principio propongo: que las nuevas tecnologías traen consigo una nueva forma de hacer arte, al ser cada vez más accesibles y tener menores costos más cantidad de nuevos realizadores pueden abrirse paso a sus audiovisuales e investigaciones.

Esto reafirma lo que conlleva este trabajo final que las nuevas tecnologías dan innovación y sobre todo una nueva mirada hacia toda obra artística. Fernando Galindo Rubio, en una de sus obras dice: *"...dichas tecnologías, las existentes y las venideras, que amplían la posibilidad de producir y difundir mediante dispositivos móviles contenidos audiovisuales."*

Las ideas que funcionaron como punto de partida se fueron fortaleciendo hasta lograr una praxis del nacimiento del hombre nuevo, circunscribiendo una investigación en lo cotidiano de estas tecnologías, ya que somos nosotros mismos las que las programamos para una mejor organización y automatización, las cuales ya vienen predeterminadas, y con las nuevas tecnologías vamos avanzando sobre lo avanzado.

Veo esta tesis nacer en cada comunicación del día a día, veo el nacimiento del hombre nuevo constantemente gracias a los avances tecnológicos, a la accesibilidad, a lo inclusivo, a lo innovador, a lo creativo y a las personas a las que se logre llegar, cada alumno, cada docente, cada realizador que quiera comunicar, que quiera expresar algo.

BIBLIOGRAFIA:

- "La producción audiovisual móvil" (2020) artículo de e-Revistes: <https://www.e-revistas.uji.es/index.php/adcomuni.ca>)
- Dean, Kamen (2016) 3er Congreso Internacional de innovación Educativa FIRST "Para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología": <https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/2017/3/6/entrevista-a-dean-kamen-inventor-emprendedor-promotor-de-ciencia-y-tecnologa-y-fundador-de-first>
- Lucrecia, Cardoso (2019) – Libro de Clacso Editorial Octubre <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191212093537/Políticas-y-produccion-audiovisual.pdf>
- Galindo, Fernando (2008) "Implicación tecnológica del audiovisual para dispositivos móviles". "Estado de la cuestión y propuesta de modelos de producción": https://www.researchgate.net/publication/265864762_Implicacion_de_la_tecnologia_audiovisual_para_dispositivos_moviles
- Daniel, Tubau (2011) El guión del siglo 21: <https://es.pdfdrive.com/el-gui%C3%B3n-del-siglo-21-el-futuro-de-la-narrativa-en-el-mundo-digital-e158055969.html>
- Wells (1998) Issues of representation [Cuestiones de representación] (Trad. Cátedra). En Understanding Animation [Comprendiendo la Animación]. Routledge: <https://es.scribd.com/document/421569471/Ani-Wells-Understanding-Animation-3>
- Sibilia, P. (2009) El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. 2da ed. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica: https://www.academia.edu/30122063/Paula_Sibilia_El_hombre_postorganico
- Postigo Solana, Elena (2018) "Advenimiento del hombre nuevo" - La obsolescencia del ser humano: <https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2018/09/telos-109-cuaderno-central-tecnoetica-elena-postigo.pdf>
- Gardel, Carlos - Le Pera, Alfredo (1935) "Volver" – Producido por Ortega Tirig Ticci: <https://www.youtube.com/watch?v=d9r6AAyEsis>
- Gieco, León (1971) "Hombres de Hierro" - B.A. Rock - Producido por Gustavo Santaolalla: <https://www.youtube.com/watch?v=YF3XBmQQM3I>
- Solari, Carlos (2021) "Encuentro con un ángel amateur" junto con los Fundamentalistas del aire acondicionado – Producido por Estudios: Abbey Road de Londres bajo las normas: <https://www.youtube.com/watch?v=UxFTDxxzjBE>
5<https://www.youtube.com/watch?v=UxFTDxxzjBE>