

LABORATORIO LÚDICO DE ARTES PIFANEROS DE QUERÉTARO. CUANDO EL HUMANO SE HACE CANCIÓN

Creando una historia sobre Los Pifaneros de Tolimán

Taller de cine de animación stop motion

Con **José Juárez**

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

Todos los sábados

Del 13 de abril al 29 de junio de 2024, 13 a 16 h

ENTRADA LIBRE

COMUNIDAD OTOMÍ SAN ANTONIO DE LA CAL
Barrio El Álamo S/N, San Antonio de la Cal, Toliman, Querétaro

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
alasyraices.gob.mx | mexicoescultura.com

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

TALLERISTA
JOSÉ JUÁREZ

LUGAR:

SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO

PÚBLICO ESPECÍFICO AL QUE VA DIRIGIDA LA

PROUESTA

NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS PERTENECIENTES A UNA COMUNIDAD OTOMÍ

DESCRIPCIÓN

Este proyecto consta de un taller integral de animación stop motion dirigido a infancias que tendrá como resultado la creación de cortometrajes de animación. El proyecto busca el rescate y la conservación de la música tradicional-ritual de Pifaneros de la comunidad de San Antonio de la Cal del Municipio de Tolimán en Querétaro.

Esta música tradicional está a punto de desaparecer debido a la falta de difusión y el poco interés por transmitirla. Debido a esto es necesario y pertinente que las nuevas generaciones conozcan y se apropien de esta música. Es por medio del cine de animación que podemos sensibilizar a las infancias para lograr que vean en la música de Pifaneros parte importante de su identidad.

ESPECÍFICOS

OBJETIVO

Este taller funcionará como un espacio en donde se propiciará el diálogo sobre el rescate y difusión de la música de Pifaneros de la comunidad de San Antonio de la Cal en Tolmán, en el estado de Querétaro mediante la creación de cortometrajes de animación stop motion.

Lograr un trabajo colaborativo a través de la metodología para la formación de grupos participativos.

Lograr una sensibilización ante la música de Pifaneros para lograr la preservación y la difusión de esta música ritual.

Generar la formación en diversas áreas dentro de la praxis de la fotografía y la animación stop motion, la historia del cine, el lenguaje audiovisual, el guión cinematográfico y la producción cinematográfica.

ETAPAS DEL TALLER

01.

Introducción

- Creando nuestra identidad como grupo
- Conociendo la animación stop motion 2D Y 3D
- La ciencia en el cine y los juguetes ópticos

02.

Preparación

- Lenguaje audiovisual
- Ejercicios de animación y creatividad
- Recorrido de mapas sonoros de música tradicional mexicana

03.

LaHistoria

- Investigación sobre los músicos pifaneros de la comunidad
- Redacción de guión colectivo para nuestra historia
- Creación de storyboard

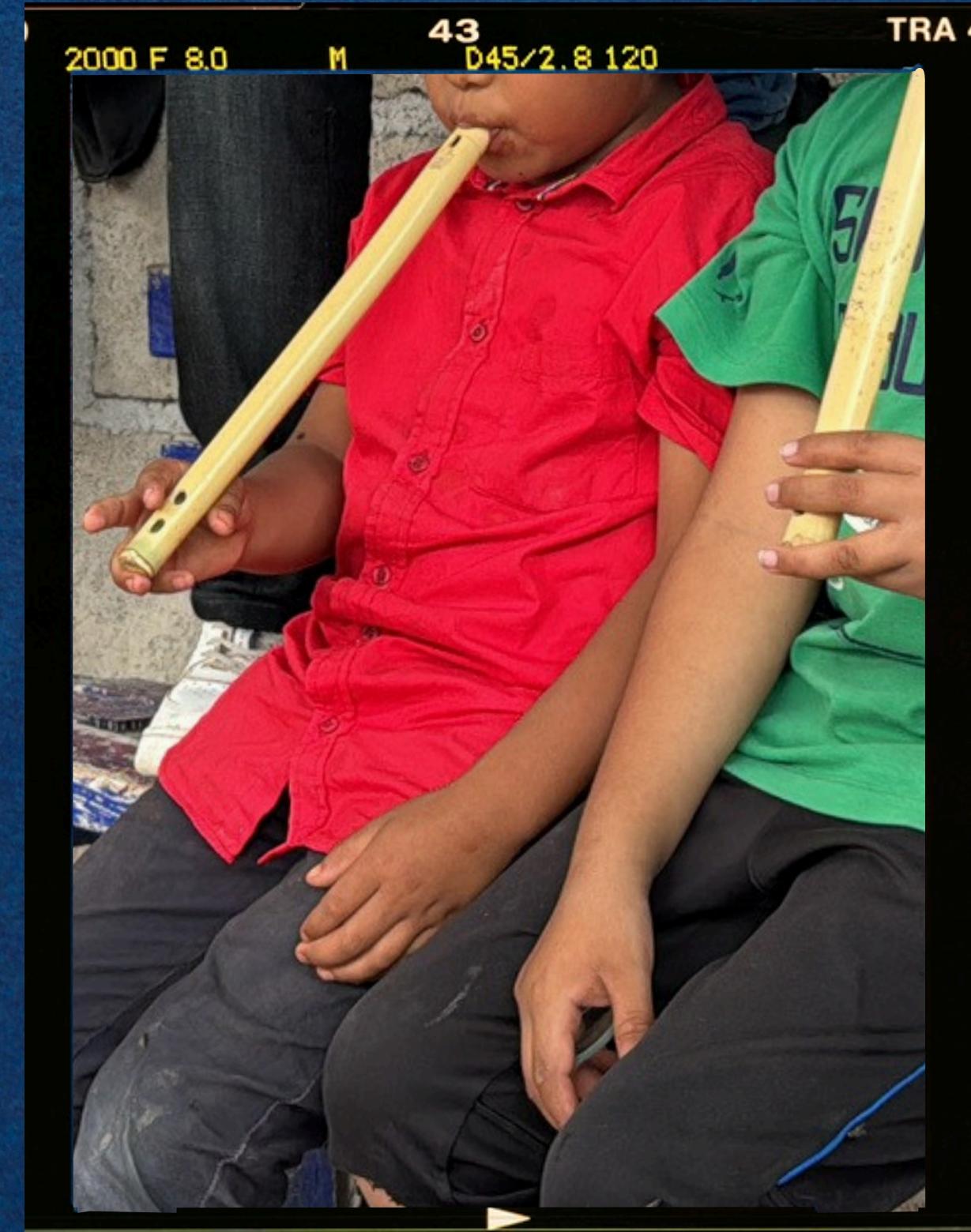
04.

Manos a la obra

- Creación de personajes
- Creación de escenografía
- Producción de escenas
- Grabación de narración, voces y sonido
- Postproducción de cortometraje
- Muestra del cortometraje a la comunidad

¿PLATICANDO SOBRE NUESTRA IDENTIDAD?

Tuvimos un proceso de investigación con los ancianos que tocan música de Pifaneros con el objetivo de descubrir la historia y los motivos de tocar este tipo de música ritual.

CONSTRUYERON SUS INSTRUMENTOS

Comoun ejercicio para fortalecer el conocimiento y la identidad de esta música, los alumnos construyeron un tambor, una flauta (pífano) y un bolillo (baqueta) y comenzaron a tomar clases de interpretación de algunas piezas musicales. Este proceso se hizo con el apoyo de Don Toño y la Sra. Irene ambos venidos de la tradición de música ritual. Cabe mencionar que se hizo una gestión para conseguir recurso para la compra de los materiales y para un apoyo simbólico para los maestros.

2000 F 80

M

43
D 45 / 2.8 120

TRA

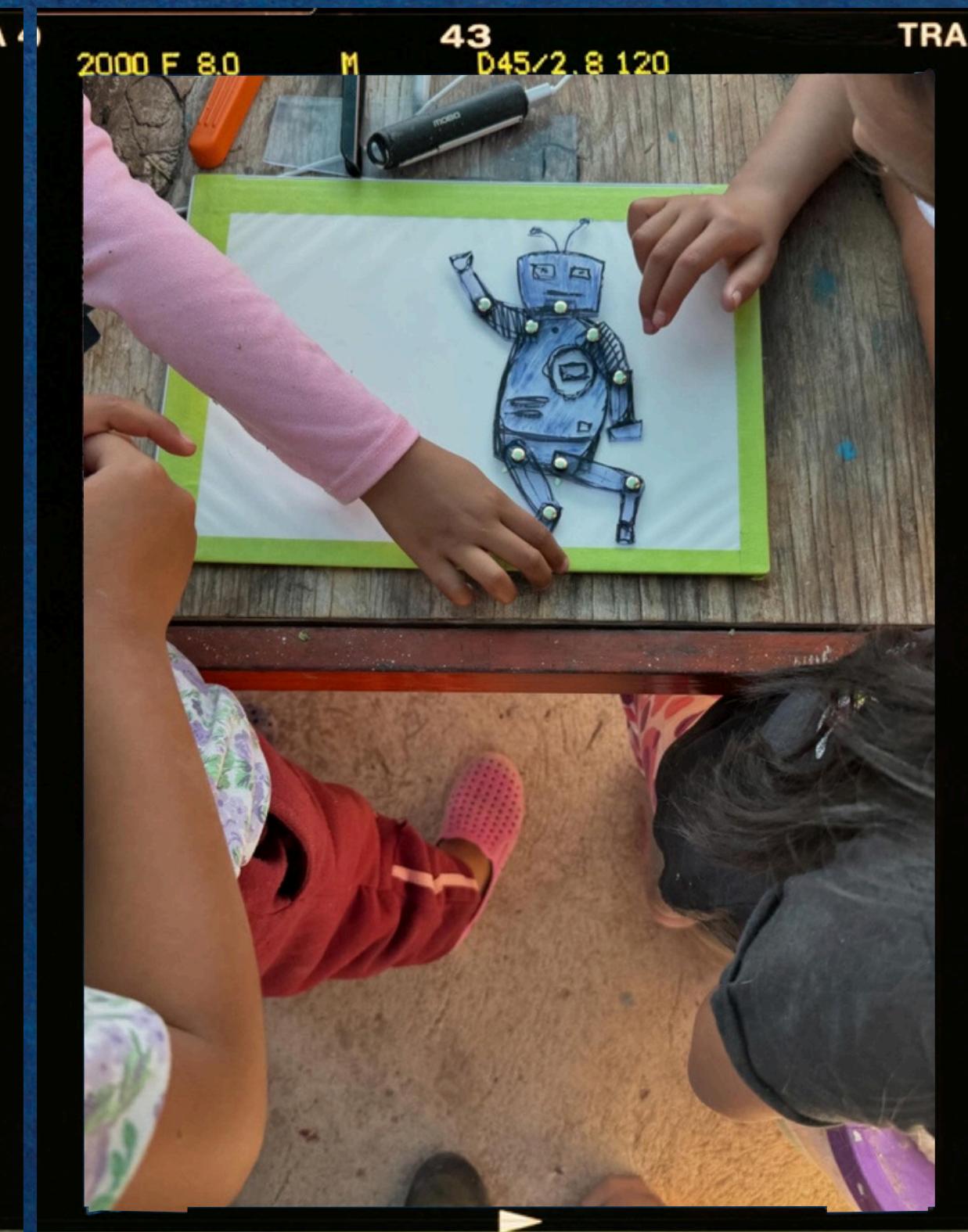
EJERCICIOS LÚDICOS SOBRE EL CINE

Los asistentes construyeron juguetes ópticos para entender el concepto científico de la persistencia retiniana, que es la base del cine y es la forma más adecuada de explicar el proceso de crear animaciones a partir de imágenes fijas que movidas a cierta velocidad dan el efecto de movimiento.

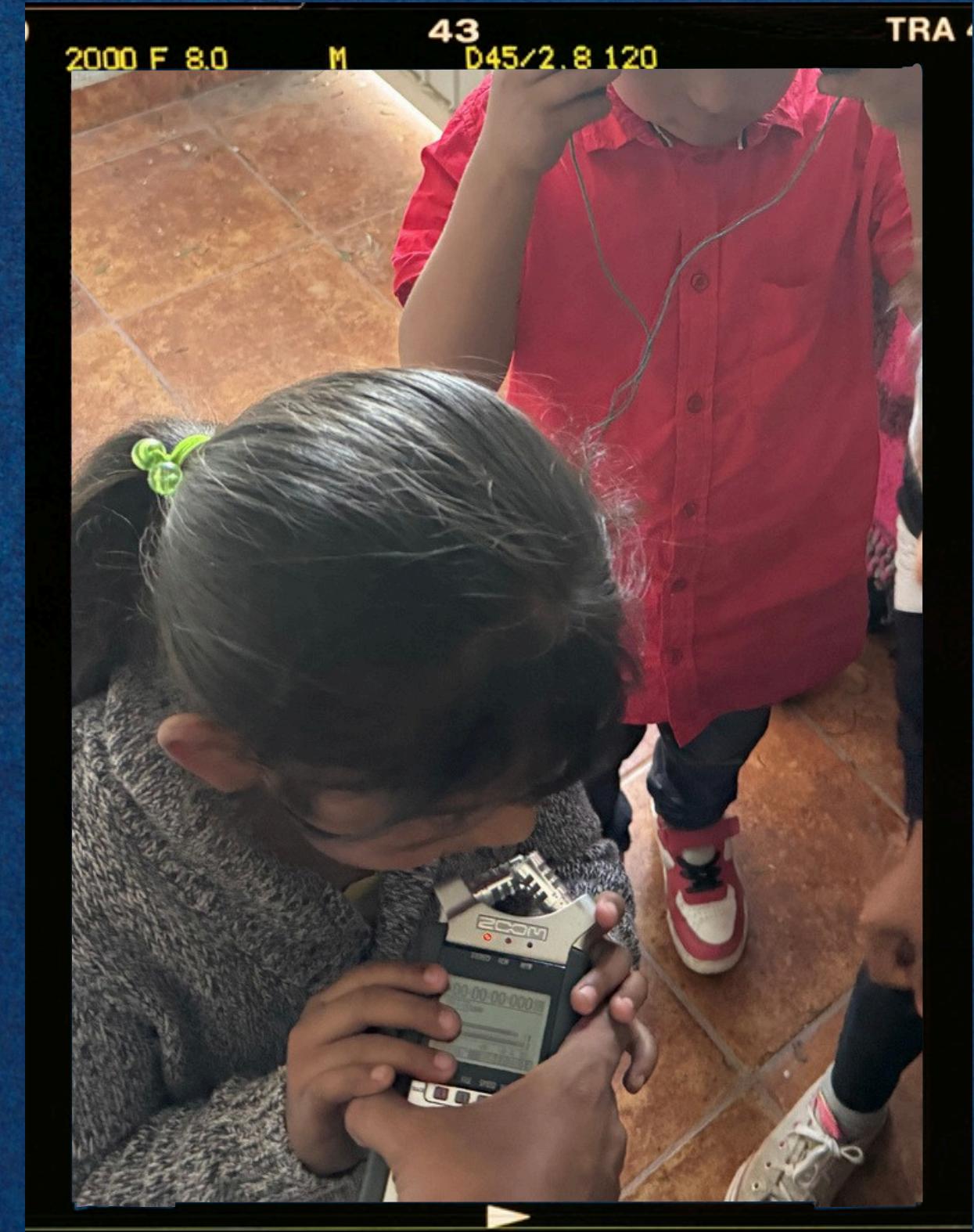
ANIMACIÓN Y CREATIVIDAD

Jugamoso hicimos algunos retos de creatividad con piezas de Legos además de construir a “Robotin” un personaje articulado que nos ayudo a comprender el movimiento de cada una de las articulaciones del cuerpo humano. Se realizaron algunos ejercicios de animación.

MAPA SONORO DE MÚSICA TRADICIONAL

Escuchamos música tradicional por regiones incluida la música del semi desierto Queretano. Al final del recorrido sonoro escuchamos música de los Pifaneros de la comunidad y de otros municipios aledaños.

REDACCIÓN DE GUIÓN Y CREACIÓN DE STORIBOARD

Seredito la historia desde la visión de los niños y niñas que asistieron al taller. Se trabajo en asamblea para poder definir el contenido de la historia y posteriormente se realizó el storyboard acompañado previamente de una sesión sobre el lenguaje audiovisual.

MANOS A LA OBRA

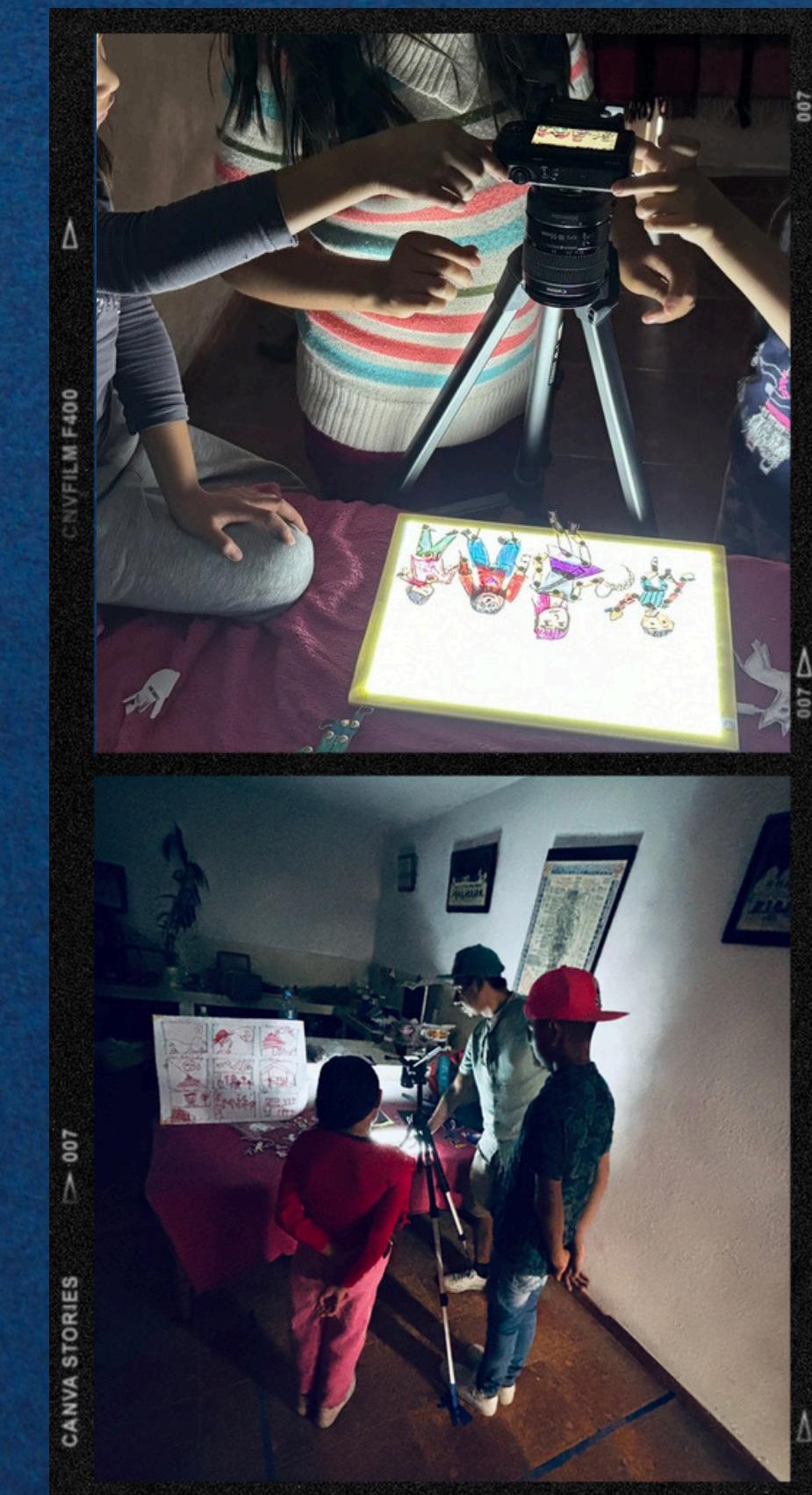
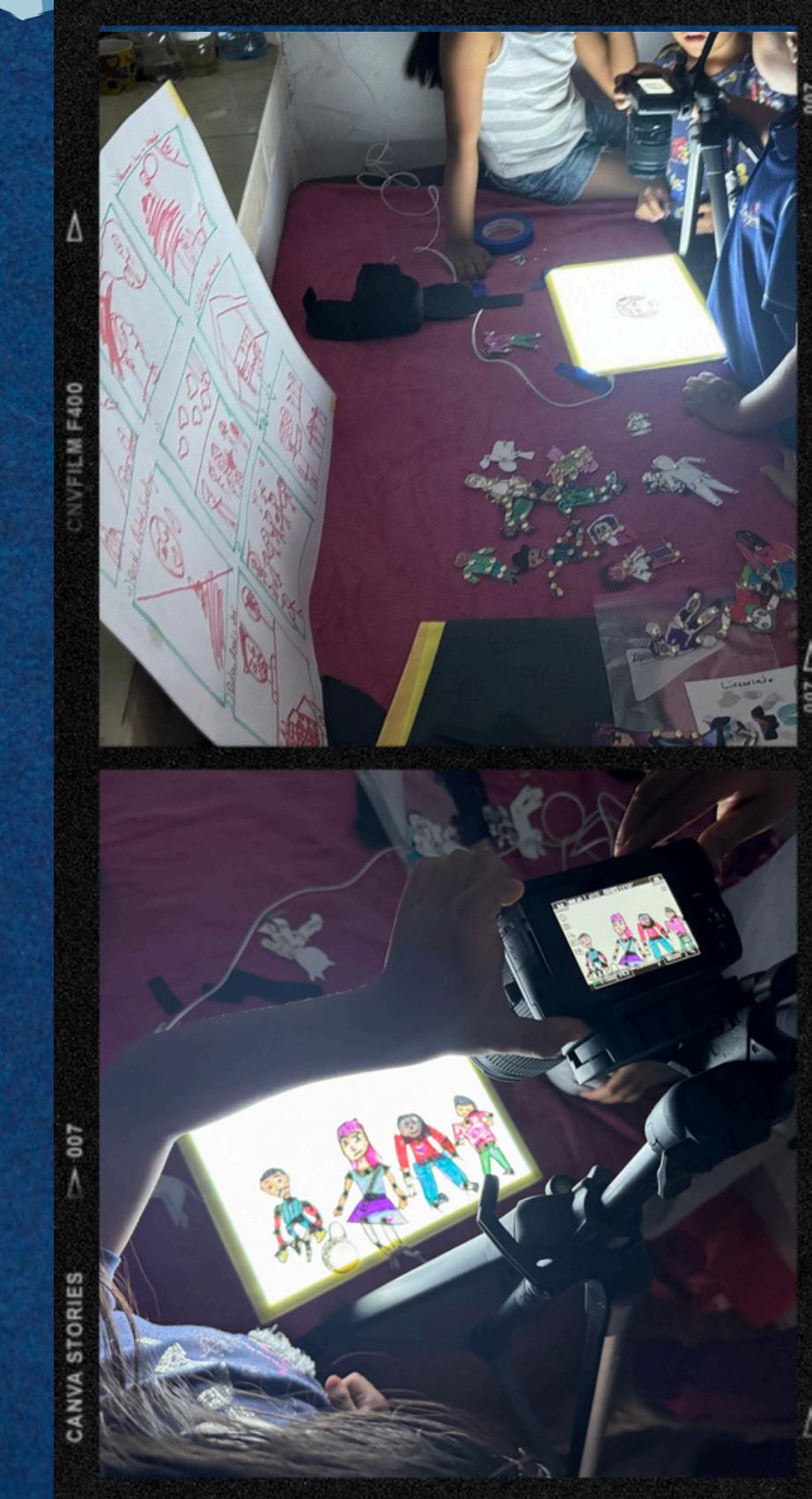
CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES Y ESCENOGRAFÍA

Se construyeron los personajes articulados en la técnica de cut out en un material translúcido que se trabaja sobre una mesa de luz lo cual se asemeja al teatro de sombras.

PRODUCCIÓN DE ESCENAS

Comenzamos a animar los personajes. en total fueron 9 escenas en la producción. Todos los asistentes participaron activamente en el proceso de creación. Cada uno realizó su personaje y tuvieron roles de fotógrafo, animador, narrador, entre otros.

POST PRODUCCIÓN

Edición de todo el material visual y de audio para la conformación del cortometraje incluyendo logotipos, créditos y agradecimientos.

PREMIER PARA LA COMUNIDAD

Semostró el cortometraje por primera vez ante la comunidad de San Antonio de la Cal y los niños y niñas asistentes tuvieron una participación comentando sobre el proceso de producción y su sentir ante la preservación de la música tradicional.

DA CLICK EN EL TÍTULO PARA VER EL CORTOMETRAJE

CORTOMETRAJE "EL PIFANERO Y LA LUNA"

INFORME GENERAL

Sepuede decir que losobjetivostanto generales como específicos se cumplieronentanto a la forma pero noasíen tiempo. La dinámica delacomunidad hizo que me llevaramás tiempo del planeado originalmente. Esto aunado al tiempo invertido en dar acompañamiento ala construcción de los instrumentos y a la interpretación de los mismos, acción que más que un complemento se convirtio en la parte medular para la realización del cortometraje.

Puedo decir sin equivocarme que el objetivo de preservar y difundir la musica de pifaneros se logro ya que ahora en la comunidad de San Antonio de la Cal hay 20 niños y niñas pifaneras que están tocando en fiestas patronales, rituales y procesiones con lo que nos asegura que la semilla para estos objetivos esta sembrada.

2000 F 8.0

M

4.3 D45/2.8 120

TRA

COMENTARIO FINAL

Este proceso creativo cinematográfico nos funcionó para abordar el tema de la música tradicional desde diferentes perspectivas, por un lado los asistentes lograron entender la pertenencia de sus tradiciones y por otro aprendieron nuevos recursos expresivos con los cuales podrán seguir creando en su comunidad.

Para mí en lo personal vuelvo a convencerme que el cine es el medio ideal para seguir contando historias utilizando ahora las redes sociales y los diferentes dispositivos electrónicos con los que la comunidad cuenta.

El apoyo de la comunidad fue muy importante ya que los padres y madres de familia y los músicos estuvieron siempre pendientes del taller.

Gracias al programa Alas y Raíces por el apoyo para este laboratorio Lúdico.

