

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social

SUSTENTABILIDAD Y TECNOLOGÍA

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

1N03B: Programa de Tecnología para el Buen Vivir II

“Resonancias” Mujeres y TerritoRios

PRESENTAN

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Lic. en Diseño

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Lic. en Gestión Cultural

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Lic. en Diseño

Lic. en Comunicación y Artes Audiovisuales

Daniela Guadalupe Hernández Ramírez

Diana Laura Muñoz García

Fátima Rojas Reynaga

Jimena Miyaki Torres

Juan Manuel Dávalos Díaz

María José Reyes Romero

Mariana Goya Ruiz

Olivia García Delgado

Patricia Berber Mendoza

Sofía García Rojas Camacho

Viridiana Lara Álvarez

Asesores: Daniela Gloss Nuñez, José Francisco Rivera Gutiérrez, Selene Cruz Pastrana,
Roberto Castellanos Hernández, Alexei de Alba Álvarez

Tlaquepaque, mayo 2024

ÍNDICE

REPORTE PAP	6
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional	6
Resumen	8
Ciclo participativo del Proyecto de Aplicación Profesional.....	8
PARTE I	9
Introducción.....	9
1.1 Ficha Técnica	10
1.2 Palabras Clave	10
1.3 Duración de la producción	10
1.4 Tiempo	10
1.5 Equipo de Trabajo	11
2. Antecedentes	12
3. Justificación.....	13
4. Objetivos	16
Parte II.....	18
5. Contextos	18
5.1 Conflictos socioambientales	18
5.2 Conflictos socioambientales en México.....	21
5.3 Juanacatlán y su búsqueda por resolver conflictos socioambientales	22
6. Orientaciones teórico- metodológicas.....	27
6.1 Dimensión sociocultural de la conflictividad socioambiental.....	27
6.2 Dimensión comunicativa, comunitaria y transmedia	29
6.3. Dimensión de metodologías situadas de los departamentos creativos	33
Departamento de guion.....	33
Departamento de arte	35
Departamento de diseño	37
Departamento de investigación.....	39
Departamento de producción.....	40
Departamento de sonido	42
7. Matriz de Impacto.....	43
8. Cronograma	45
PARTE III.....	47
9. Desarrollo de propuestas creativas por departamentos	48
Propuesta web	48

Propuesta de arte y animación	61
Propuesta de narrativa guion	72
Propuesta Sonora de animaciones y recursos comunitarios	76
Propuesta de producción	80
Propuesta Comunitaria de Resonancias	81
10. Resultados del trabajo profesional	91
11. Reflexiones del alumno sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	96
12. Conclusiones generales.....	110
13. Referencias bibliográficas	114
ANEXOS	116

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 01. Línea Narrativa “Sueño con Nutrias”	35
Imagen 02. Esquema de subdepartamentos	36
Imagen 03. Gráfico de flujo de navegación	38
Imagen 04. Gráfico de flujo de navegación	39
Imagen 05. Landing page del proyecto Flores en el Desierto.....	48
Imagen 06. Landing page del proyecto Defensoras del territorio	50
Imagen 07: Landig page de Resonancias	52
Imagen 08. Vista de la pestaña “Acerca de”	52
Imagen 09. Pestaña “Comunidades”	53
Imagen 10. Vista al elegir una región	53
Imagen 11. Vista de la pestaña “comunidad”	54
Imagen 12. Vista de la información de la comunidad.....	54
Imagen 13. Carrusel de recursos	55
Imagen 14. Visualización de la pestaña “Murales”	56
Imagen 15. Galería de los murales comunitarias	57
Imagen 16. Vista de la información acerca de los murales.....	58
Imagen 17. Visualización del recurso Podcast Resonante	59
Imagen 18. Equipo de trabajo	60
Imagen 19. Colaboradores	60
Imagen 20. Moodboards	62
Imagen 21. Moodboard Luna Cansada de Canticuentos.....	64
Imagen 22. Moodboard “Unión y cuerpo de agua”	65
Imagen 23: Moodboard “Naturaleza dañada”	66
Imagen 24. Bocetos de diseño de personajes y de escenarios.....	68
Imagen 25. Bocetos nutrias.....	69
Imagen 28. Agua rojiza del río Santiago.....	71
Imagen 28. Referencias del departamento de guion (Rio, <i>Your Name</i> , Avatar)	73
Imagen 29. Referencias del departamento de guion (Lorax, Pocahontas, Wally)	73
Imagen 30: Moodboard de elementos musicales	76
Imagen 31: Índex de biblioteca de sonidos.....	78
Imagen 32: Mezcla e integración de audios. (Maqueta)	79
Imagen 33: Producción de la progresión de acordes.....	80
Imagen 33. Mural comunitario pintado de forma intergeneracional.....	86
Imagen 34. Ejemplo de propuestas dadas en dibujos por niños.....	86
Imagen 35. Mural infográfico realizado por el proyecto Loube	87

Imagen 36. Collage de ejemplos de murales con pintura hechos por Colectivo Tomate.....	88
Imagen 37. Collage de murales realizados a partir de material reciclado	88

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01. Equipo PAP primavera 2024	11
Tabla 02. Matriz de impacto	43
Tabla 03. Otros proyectos de referencias de mural.....	89
Tabla 04. Desglose de productos a entregar por equipos en primavera 2024.....	91

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son experiencias socio-profesionales de los alumnos que desde el currículo de su formación universitaria- enfrentan retos, resuelven problemas o innovan una necesidad sociotécnica del entorno, en vinculación (colaboración) (co-participación) con grupos, instituciones, organizaciones o comunidades, en escenarios reales donde comparten saberes.

El PAP, como espacio curricular de formación vinculada, ha logrado integrar el Servicio Social (acorde con las Orientaciones Fundamentales del ITESO), los requisitos de dar cuenta de los saberes y del saber aplicar los mismos al culminar la formación profesional (Opción Terminal), mediante la realización de proyectos profesionales de cara a las necesidades y retos del entorno (Aplicación Profesional).

El PAP es un proceso acotado en el tiempo en que los estudiantes, los beneficiarios externos y los profesores se asocian colaborativamente y en red, en un proyecto, e incursionan en un mundo social, como actores que enfrentan verdaderos problemas y desafíos traducibles en demandas pertinentes y socialmente relevantes. Frente a éstas transfieren experiencia de sus saberes profesionales y demuestran que saben hacer, innovar, co-crear o transformar en distintos campos sociales.

El PAP trata de sembrar en los estudiantes una disposición permanente de encargarse de la realidad con una actitud comprometida y ética frente a las disimetrías sociales. En otras palabras, se trata del reto de “saber y aprender a transformar”.

El Reporte PAP consta de tres componentes:

El primer componente refiere al ciclo participativo del PAP, en donde se documentan las diferentes fases del proyecto y las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo de este y la valoración de las incidencias en el entorno.

El segundo componente presenta los productos elaborados de acuerdo con su tipología.

El tercer componente es la reflexión crítica y ética de la experiencia, el reconocimiento de las competencias y los aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor.

Resumen

El PAP TerritoRios, período Primavera 2024, inicia su trabajo vinculado al proyecto de investigación *Política de los cuidados. Las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Una aproximación desde la investigación vinculada* del CIFOVIS bajo la dirección de la Dra. Daniela Mabel Gloss Núñez. Se trabajó principalmente en tres productos: el universo web “Resonancias”, la animación y el mural comunitario. El universo web se creó a partir de un diseño que permite visualizar las 12 regiones de Jalisco, cada una despliega una ventana por región en la cual se muestra las localidades con las que se colabora. En cada ventana esta anidada información sobre la defensa del territorio y la animación. También cuenta con una navegación para mostrar la galería de murales que se realicen en el marco del PAP. La animación consta de un trabajo de pre-producción que incluye la elaboración escrita de un guion, lo que dio pauta al trabajo conjunto de los departamentos creativos de audio y arte/animación a partir del bocetaje de paisajes, personajes, ambientes sonoros. Los resultados fueron una propuesta narrativa de guion, una propuesta artística de animación, una propuesta sonora y una propuesta para la implementación de un mural comunitario. Aunado ha esto, se logró sentar las bases de la colaboración con las comunidades de Juanacatlán.

Ciclo participativo del Proyecto de Aplicación Profesional

El PAP es una experiencia de aprendizaje y de contribución social integrada por estudiantes, profesores, actores sociales y responsables de las organizaciones que, de manera colaborativa, construyen sus conocimientos para dar respuestas a problemáticas de un contexto específico y en un tiempo delimitado. Por tanto, la experiencia PAP supone un proceso en lógica de proyecto, así como de un estilo de trabajo participativo y recíproco entre los involucrados.

PARTE I

Introducción

Este proyecto surge desde el reconocimiento de los conflictos socioambientales en los que las mujeres, conscientes de sus afectaciones sobre sus dinámicas culturales, sociales, económicas y emocionales, juegan un papel central en la defensa de los territorios. Son ellas quienes lideran espacios y generan herramientas para el cuidado como parte de su lucha y subsistencia, en resistencia frente a situaciones de violencia, despojo y vulnerabilidad.

“*Resonancias*” *Mujeres y TerritoRios*, tiene la finalidad de ser un proyecto de comunicación transmedia que contribuye como herramienta para la articulación y fortalecimiento de redes, puntos de encuentro, apoyo y colaboración de mujeres y comunidades defensoras del territorio. Mediante un sitio web se busca que quienes forman parte de estas luchas, así como quienes no lo hacen todavía, puedan encontrar un sitio virtual que funja como herramienta de acompañamiento, comunicación, divulgación y aprendizaje comunitario intergeneracional, en torno a la lucha por la defensa del territorio.

El proyecto forma parte del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP): Programa De Tecnología Para El Buen Vivir I (PAP1N03B), del periodo Primavera 2024, y surge en vinculación con la investigación: *Política de los cuidados. Las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Una aproximación desde la investigación vinculada* del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (CIVOFIS) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

1.1 Ficha Técnica

- Nombre del sitio web: Resonancias, Mujeres y Territorios.
- URL del sitio web: Por definir
- Fecha de creación o lanzamiento: 13 de enero de 2024
- Autor (es): PAP

1.2 Palabras Clave

Conflictos socioambientales, mujeres defensoras, comunidad, territorio, pérdida *violenta*, animales sanos, memoria, violencia, ríos sanos, montañas, árboles, plantas medicinales, agua, sueños, naturaleza, infancias, guías espirituales (ej. nahuales), magia, nostalgia, amor filial-fraternal, hogar, abuelos(as), padres, madres.

1.3 Duración de la producción

Cortometrajes animados de 2 min. aproximadamente

Versión BETA del sitio web 4 meses

Conclusión del proyecto: por definir

1.4 Tiempo

La siguiente carpeta de proyecto se desarrolla como parte del proceso del PAP Programa de Tecnología para el Buen Vivir I durante el Semestre Primavera 2024 (enero-mayo) del ITESO en Tlaquepaque, Jalisco. La presente se realiza en torno al trabajo conjunto con la comunidad Juanacatlán, Jalisco.

1.5 Equipo de Trabajo

En el proyecto para el desarrollo de “Resonancias: Mujeres y Territorios” el equipo PAP está conformado por las siguientes áreas de trabajo:

Tabla 01. Equipo PAP primavera 2024

Equipo	Miembros	Tareas
Asesores	- Daniela M. Gloss - Selene Cruz Pastrana - José Francisco Rivera Gutiérrez - Roberto Castellanos Hernández.	Coordinar cada departamento, según su área de especialidad, así como complementar los conocimientos con base en sus experiencias, observaciones, estudios y análisis.
Arte y animación	- Diana Muñoz - Jimena Miyaki - Olivia García	Realizar las propuestas artísticas y de animación de cada cortometraje animado de las páginas del sitio web.
Diseño	- Sofía García Rojas - Mariana Goya - Diana Muñoz	Implementar la propuesta gráfica y la funcionalidad de la navegación, logrando un sitio web accesible e intuitivo.
Guion	- Viridiana Lara - Patricia Berber - Daniela Guadalupe Hernández	Encargadas de construir historias y narrativas a partir de experiencias que las regiones presentan en su cotidianidad con relación a la naturaleza, así como sus personajes.
Sonido	- Juan Manuel Dávalos - Fátima Rojas	Construir y desarrollar una atmósfera sonora que complemente el trabajo de arte y animación para enriquecer la experiencia del usuario.
Investigación	Daniela Guadalupe Hernández	Documentación y sustento del proyecto, revisar y evaluar, en los distintos departamentos que las realidades retratadas sean respetadas en su sensibilidad y en sus elementos clave en los distintos productos generados.
Programación	- Alexei de Alba - Sofía García Rojas - Roberto Castellanos	Programar el sitio web y garantizar la funcionalidad del mismo.
Producción	María José Reyes	Gestionar actividades en torno a la producción de carpeta, propuesta comunitaria y mural. Revisar y evaluar, en los distintos departamentos creativos, que las realidades retratadas sean respetadas en su sensibilidad.

Elaboración: PAP TerritoRios, primavera 2024

2. Antecedentes

Los proyectos de resistencia y defensa frente a estas violencias y crisis socioambientales los lideran mujeres que trabajan en formas diversas para subsistir y generan proyectos de cuidado en defensa de su vida y de la de su comunidad. Estos proyectos implican generar herramientas alternativas para responder a las situaciones de desigualdad, violencia y vulnerabilidad.

Esta es la trama de la que surge durante diciembre del 2022, el 1er Encuentro de colaboración interdisciplinaria “Mujeres y Territorios”, un seminario de colaboración para dialogar sobre los objetivos y avances de la investigación *Política de los cuidados. Las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Una aproximación desde la investigación vinculada*. Durante el Encuentro se generó diálogo colectivo junto con defensoras del territorio, se compartieron las líneas de acción de la investigación, se estableció el proyecto más allá de una investigación generadora de conocimientos como: “un proceso de acompañamiento y crecimiento mutuo, apoyado por la empatía y el respeto” (Alonso *et al.*, diciembre 2022). Fue desde las distintas perspectivas respecto a los conocimientos y experiencias en torno a la defensa del territorio que se generaron definiciones colectivas de los conceptos de la investigación (territorio, cuidados, conflicto socioambiental, etc.), se reflexionó sobre las distintas luchas y sus mecanismos de defensa, sentimientos y reflexiones en torno a la colectividad, el cuidado, el papel de la mujer y su dimensión política, así como sus dimensiones afectivas.

En cuanto a los trabajos que ha realizado la investigación, en el boletín de avances se habla sobre el trabajo de campo realizado durante el 2022, en el cual se realizaron 23 entrevistas, se contactó con 19 localidades en el estado de Jalisco, así como en Nayarit, a su vez se impartieron semanarios y reuniones como espacios de autorreflexión en torno a los temas principales de la investigación como son la vida en la comunidad, las experiencias, la vida cotidiana y las emociones.

De la investigación también se han logrado vinculaciones con diversos agentes, así como producidos materiales de comunicación. De estas vinculaciones destacan la participación en medios de ITESO, el podcast “Resonante” y ponencias nacionales e internacionales.

3. Justificación

El proyecto *Resonancias: mujeres y territorios* se inscribe en un proceso de reconocimiento de crisis ambiental cuyos escenarios locales se caracterizan por el despojo y extractivismo de los recursos y por la participación de las comunidades en la que destaca la participación de las mujeres en la lucha por la defensa de los territorios.

Esta participación se sitúa en actividades que sostienen la vida porque las mujeres se encargan de los cuidados de los otros —hijos, adultos mayores, niños pequeños, entre otros— y en su ejercicio cotidiano son las primeras en notar y sufrir las violencias de los despojos. Por ello, no es extraño que, al ser las cuidadoras primarias en las colectividades asuman el papel de cuidadoras de la vida en su sentido amplio, es decir, de los ecosistemas que posibilitan la reproducción de sus comunidades.

Por consiguiente, el proyecto Resonancias se presenta como un medio para conectar la lucha de las defensoras a partir de tres aportes: aporte social, aporte educativo y aporte de investigación. A continuación, se detallan cada uno de estos aportes:

Aporte Social

Vivimos en un sistema económico que fomenta un individualismo extremo, lo que puede llevar a nuestra sociedad a distanciarse cada vez más unos de otros. Es crucial recordar, sin embargo, que somos seres sociales interdependientes y que practicar valores como la empatía es fundamental para construir un mundo más justo y menos desigual.

Por eso, el proyecto Resonancias tiene como objetivo visualizar situaciones y contextos que a menudo parecen ajenos o distantes de nuestras propias realidades. El propósito es crear conexiones con entornos diversos y fomentar la práctica de la empatía. De esta manera, se busca que la empatía sea el motor que impulse el cambio y la generación de transformaciones sociales mediante acciones directas de sensibilización e información sobre los conflictos socioambientales del estado de Jalisco.

En la base de las acciones, el aporte social emerge con la puesta en escena del reconocimiento de las distintas voces de las comunidades que trabajan en procesos de lucha por sus territorios. Estas experiencias sociales nos muestran distintas formas de participación desde lo individual hasta lo colectivo para lograr condiciones de vida más dignas. Por ello, se busca ser un puente entre organizaciones y personas que estén o puedan estar interesadas en la temática de conflictos ambientales para incentivar la capacidad de implicarse y participar. Esto para extender la red de acciones locales en los territorios inmersos en conflictos socioambientales.

De ahí que poder comunicar y transmitir la polifonía de voces de los territorios a través de productos transmedia posibilita también crear nuevas representaciones sociales de los territorios a partir del trabajo conjunto entre el equipo PAP y las comunidades dando lugar a narrativas éticas y situadas. Por ello, se enfatiza sostener una relación cercana con las comunidades para poder plasmar su punto de vista como actores sociales que habitan y significan sus territorios. Así, las comunidades pueden beneficiarse, ya que representar sus espacios de manera digna es un elemento importante para contar su historia a personas que están en un proceso de lucha similar o sensibilizar a población no familiarizada o implicada.

Aporte Educativo

Desde las instituciones educativas involucradas en el planteamiento y realización del proyecto se busca, por una parte, educar y concientizar a los estudiantes acerca de las luchas existentes por la defensa de los territorios que implica el medio ambiente y el bienestar de la población; por otra, acercar a las generaciones de jóvenes, usuarias de internet, la temática de los conflictos socioambientales de una manera sencilla, fluida y profunda proveyendo de productos transmedia contextualizados y situados.

El proyecto puede ser útil para comunicar a otras localidades las problemáticas, conflictos y luchas socioambientales existentes, incluyéndose a los estudiantes de distintas edades y niveles educativos, esto por medio de la escucha asertiva y empática, mediante estudios adecuados que sinteticen la información recabada de entrevistas, visitas y acercamiento con las comunidades, entre otras actividades.

Para lograr un aporte educativo con énfasis en el factor intergeneracional se busca el aprovechamiento de herramientas didácticas de análisis y sensibilización con base en una metodología de alcance cualitativa para poder comunicar las luchas desde una óptica individual y social. Con estos enfoques metodológicos de trabajo se podrá abonar a la tarea de desestigmatizar las problemáticas existentes, analizándolas desde los propios procesos educativos autogestivos de las comunidades defensoras de sus territorios.

Entre estas herramientas a usar puede destacarse el aprovechamiento del mural comunitario, de animaciones transmedia, del propio sitio web Resonancias para reflejar la reapropiación del espacio público y virtual por parte de los miembros de las comunidades para transmitir, comunicar y sensibilizar acerca de las necesidades, la memoria viva y las particularidades de cada uno de los territorios. Y esto abre la posibilidad de fortalecer la cohesión social.

Aporte Investigativo

Para materializar los aportes social y educativo basados en la construcción del conocimiento desde las comunidades es imprescindible llevar a cabo investigación. En este sentido, la investigación implica más que simplemente observar las luchas como parte de procesos de co-creación. Se trata de entenderlas como un espacio de encuentro intergeneracional y de canalización de saberes, memoria, identidad e integración social. Estos aspectos son fundamentales para apoyar la labor de comunicar las luchas de las comunidades desde su propia vivencia, sirviendo como medio para crear otras representaciones sociales diferentes a las narrativas “oficiales”, que a menudo están desconectadas de la realidad de cómo las comunidades habitan el territorio y experimentan sus resistencias.

Las investigaciones abarcarán enfoques cualitativos y cuantitativos, para reflejar y proporcionar datos que conecten con las experiencias humanas, especialmente desde la perspectiva de las mujeres y las infancias. Este enfoque busca ampliar las reflexiones a partir de los datos obtenidos de la documentación acerca de los ecosistemas, la flora y la fauna de la región, así como de las dinámicas sociales y las tradiciones de las personas que habitan el territorio con base en las visitas de campo a los escenarios locales. Este enfoque integral permitirá a los investigadores comprender mejor el contexto en su totalidad.

Por otro lado, este proyecto también reconoce que las experiencias, testimonios y emociones de las personas involucradas en las luchas por la defensa de territorios poseen un componente

afectivo y emocional que puede impulsar la acción social. Es decir, el sentimiento de agravio puede motivar a las personas a involucrarse en los procesos de defensa (Gloss, 2022).

En este contexto, cada uno de los productos desarrollados para el sitio web Resonancias se basa en investigación situada. El objetivo es presentar de manera colaborativa, novedosa, creativa e informada los procesos de los cuidados en las luchas por la defensa de los territorios. De esta forma, Resonancias se convierte en un punto de encuentro para defensoras de otros territorios, especialistas, infancias y otras personas interesadas en el tema, en donde pueden visualizar y aprender sobre los diversos escenarios locales de las 12 regiones de Jalisco, así como inspirarse para otros proyectos similares.

De este modo, la construcción de un conocimiento situado permite no solo amplía las reflexiones para las propuestas creativas del proyecto Resonancias, sino que posibilita repensar las formas en las cuales se presenta la investigación para alcanzar otras audiencias a través del universo digital.

4. Objetivos

En este apartado se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del PAP Programa De Tecnología Para El Buen Vivir I (PAP1N03B) TerritoRios: Saberes para la restauración ambiental.

Objetivo General del PAP TerritoRios

Articular conocimientos comunitarios, científicos e institucionales para fortalecer las acciones y capitales locales en torno al agua y los territorios, comenzando con la cuenca alta del río Santiago y otras regiones del estado de Jalisco

Objetivos específicos del grupo B de primavera 2024

- Diseñar y producir contenidos web, artísticos, audiovisuales y socioeducativos que apunten hacia la producción de narrativas diversas e interseccionales sobre las problemáticas socioambientales y la defensa del territorio en nuestro estado.
- Realizar un énfasis en lo simbólico e intangible de la relación con las personas con sus territorios y sus luchas, así como los significados que se construyen a partir de ellos.
- Enfocar este trabajo en las mujeres defensoras del territorio, juventudes e infancias de sus comunidades.

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del PAP TerritoRios en cuanto al proyecto *Resonancias: Mujeres y Territorios*, durante el periodo de trabajo de primavera 2024.

Objetivo General Resonancias

Desde una perspectiva de género e intergeneracional:

Desarrollar un proyecto transmedia como herramienta de reconocimiento y visibilización de las experiencias de mujeres defensoras del territorio en Jalisco en colaboración con la investigación *Política de los cuidados. Las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Una aproximación desde la investigación vinculada.*

*Se entiende lo transmedia como un proceso de convergencia, articulación de múltiples medios, formatos de arte y comunicación en torno a una misma narrativa, con el fin de generar experiencias interactivas y multisensoriales para el usuario.

Objetivos Específicos Resonancias

- Visibilizar las labores de cuidado hacia la vida de las mujeres defensoras del territorio o en situación de afectación ambiental.
- Producir, de forma colaborativa, materiales audiovisuales (imágenes, videos y animaciones) que realcen el valor de las culturas comunitarias en su relación con los territorios y la naturaleza.
- Producir una animación de 2 min. de duración por cada comunidad como un homenaje a las luchas de las mujeres implicadas.
- Difundir mediante la página web el podcast de comunicación de avances de investigación “Resonante”.
- Generar una herramienta de monitoreo de medios sobre las luchas por el territorio que sea de libre acceso para los grupos que defienden sus territorios.
- Generar un directorio virtual de asesoras especialistas para mujeres defensoras.
- Generar instructivos y manuales para la replicación de las diferentes herramientas desarrolladas durante las luchas en defensa del territorio.
- Co-diseñar y co-crear un mural comunitario por cada comunidad que conecte con el sitio web “Resonancias”.

Parte II

5. Contextos

En este apartado se da cuenta de los conflictos socioambientales como parte de los procesos de lucha por defensa del territorio que se dan a lo largo del mundo. Por ello se inicia dando una mirada general sobre lo que caracteriza a este tipo de conflictos para después situar el escenario local en el que PAP trabajó.

5.1 Conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales no son fenómenos nuevos en la sociedad, pero sí se manifiestan de manera diferente en el contexto actual (Paz, 2012). Con la irrupción del neoliberalismo en los años ochenta, surgieron nuevas movilizaciones sociales como respuesta a las afectaciones generadas por este sistema, y desde entonces han logrado contener y frenar el crecimiento acelerado del neoliberalismo (Zibechi, 2012).

Sin embargo, incluso antes de esta época, desde los años setenta, estas movilizaciones sociales adquirieron fuerza y, especialmente en Latinoamérica, se convirtieron en herramientas para destituir presidentes y denunciar y derrocar regímenes corruptos (Zibechi, 2012). Entre las acciones impulsadas por las movilizaciones sociales, destaca la obligación impuesta a las élites de escuchar las demandas sociales y entablar negociaciones con ellas.

Raúl Zibechi (2012) señala que los movimientos sociales más relevantes en Latinoamérica, como el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) en México o los recolectores de caucho en Brasil, a pesar de sus diferencias en tiempo, espacio y territorio, comparten una serie de características comunes. Estas incluyen la territorialización, la recuperación y resignificación de un espacio previamente arrebatado, el reconocimiento y creación de un conocimiento propio, la búsqueda de autonomía del Estado, la reformulación del concepto de ciudadanía, cambios en el rol de la mujer, entre otros aspectos (Zibechi, 2012, pp. 14-20). Además, estos movimientos sociales surgen como una respuesta a los conflictos socioambientales que derivan del modelo económico, político y social actual.

Existen diversas explicaciones para comprender la naturaleza de estos conflictos. Paz (2012) sostiene que ya no son las formas de uso de los recursos lo que desencadena los conflictos, sino las afectaciones o el riesgo de afectación, pues señala que: “Las causas de los enfrentamientos ya no se centran exclusivamente en el uso, el acceso y el control de los recursos sino también,

y, sobre todo, en la afectación o el riesgo de afectación socioambiental que generan las modalidades de apropiación y explotación en la era global–neoliberal” (p.28).

En esta línea de pensamiento, Paz señala que algunas tesis planteadas sugieren que el origen de los conflictos se encuentra en la inconformidad con las decisiones del gobierno, el deterioro ambiental inevitable o la competencia por recursos escasos. Sin embargo, ninguna de estas tesis ha logrado proporcionar una explicación completa o integrar todas las dimensiones de los conflictos socioambientales (Paz, 2012, p.30). Por ello, propone pensar a los conflictos socioambientales desde una perspectiva ecológica-distributiva, en la que los estos fenómenos se dan bajo condiciones económicas y políticas que posibilitan una distribución desigual de los riesgos y los beneficios que derivan de la apropiación de los recursos y servicios ambientales (Paz, 2012, p. 31).

En este contexto hay que entender que los conflictos socioambientales ocurren en situaciones en las cuales, las formas de gestión de los bienes naturales generan escasez para muchas personas y beneficios solo para algunos. Estos conflictos implican una violación al derecho humano que todos tenemos de acceder a un medio ambiente justo y a que se respete nuestro espacio y forma de vida. Incluso en países como Ecuador, donde la naturaleza es reconocida como portadora de derechos, se observa la vulneración de los derechos de la tierra, que incluyen el respeto y el resguardo de su existencia, así como la garantía de sus ciclos y procesos vitales (Melo, 2013). En el caso de México, los conflictos socioambientales son un fenómeno en aumento e implican un agravio para las comunidades porque conllevan un despojo violento del territorio y procesos de exclusión (Paz, 2012, p.32).

Por lo tanto, al considerar el territorio y su relación con los conflictos socioambientales, se reconoce el agravio como una señal de la existencia de un problema y como una manifestación del deterioro ambiental y su impacto sociocultural. Hablar de agravio implica reconocer los daños infligidos al ambiente, a las personas y a las formas de vida de un territorio específico. En otras palabras, significa reconocer el daño frente a la explotación de recursos y a los mecanismos de poder que no priorizan las formas socioculturales, ni los sentidos y significados asociados tanto en el habitar como en el no habitar del territorio.

Es en el habitar donde se manifiesta el agravio porque es en el cuerpo físico y social donde se siente, experimenta y vive en carne propia. Tal y como menciona Paz (2012), el territorio se vuelve un espacio apropiado, culturalmente significado y valorado donde se establecen

procesos que son comunes, donde existe una historia articulada como parte de una misma sociedad (p.45), pues todas las sociedades son generadoras de identidades culturales, signos y códigos compartidos en torno a un mundo vivido.

Puede afirmarse que el territorio tiene un componente más profundo que el ser un mero espacio físico; es simbólico y, por lo tanto, cultural. Forma parte de procesos de significación originados por las interacciones sociales, donde las personas le otorgan sentido a los territorios que les rodean a través de la forma en que los habitan. Por ello, su valorización comienza con el reconocimiento de ser un espacio vital para la creación y el fortalecimiento de identidades individuales y colectivas en las comunidades. Este reconocimiento implica una carga simbólica-afectiva compartida, que surge de un pasado histórico, de una memoria social y de conocimientos generados en torno a este espacio, así como de las transformaciones que se producen a lo largo del tiempo.

Por ello, las interrupciones al territorio no solo son ambientales, sino también sociales porque involucran afectaciones al patrimonio de las personas, a sus formas de vida y a sus procesos de socialización, así como a la manera en que experimentan su existencia y construyen sus identidades. Estas interrupciones generan afectaciones que llevan a las personas a resistir o a reivindicar sus modos de vida como un mecanismo de defensa, manteniendo vivo su vínculo con el territorio.

En este contexto, el papel de las mujeres en la resistencia y su relación con el territorio se vincula estrechamente con la garantía de la subsistencia a través del despliegue de cuidados comunitarios y familiares, en los cuales hay una recuperación de saberes tradicionales. Estos saberes son empleados como herramientas de movilización en sus luchas. El rescate y difusión de saberes locales, arraigados en la historia de las comunidades, fomenta la creación de nuevos espacios de convivencia social como los herbarios o los huertos comunitarios. Por ejemplo, las llamadas “farmacias vivientes” buscan hacer frente a la crisis socioambiental que afecta la salud de la vida comunitaria.

Estas prácticas comunitarias son “formas alternativas ante las crisis” (Gloss, 2024) generadoras de proyectos autónomos, relacionados con la agroecología o los huertos y viveros comunitarios. A través de redes de apoyo en los que se intercambian saberes, técnicas y plantas se fomenta el autoconsumo y la recreación. Estas formas alternativas de trabajo comunitario incluso son iniciativas tangibles de resistencia frente a los modelos económicos e industriales contaminantes que afectan a las mujeres y a sus comunidades.

Asimismo, estas formas alternativas son generadoras de apego. Este puede generarse en el ejercicio de reconocer cómo eran el paisaje y la vida comunitaria antes de la conflictividad socioambiental, lo que ayuda a promover un sentimiento compartido. Como menciona Gloss (2022) este sentimiento se construye no solo por emociones consideradas como positivas como el amor, sino también por otras vitales que hacen posible la supervivencia humana como el miedo: “Entre las emociones identificadas se encuentran la impotencia y distintos tipos de miedo: miedo permanente a enfrentar la enfermedad, a enfrentar la muerte prematura, a la pérdida y a la violencia” (Gloss, 2022). El miedo de perder este territorio hace que la gente se reconecte, no solo con el territorio en sí, sino también con otras personas de la comunidad. Esto permite que el recuerdo de los buenos tiempos o el sentimiento de agravio sigan vivos y sirvan como motor de esperanza de cambio para un futuro mejor.

5.2 Conflictos socioambientales en México

Durante décadas, México ha sido escenario de conflictos socioambientales recurrentes que han resultado en un deterioro ambiental significativo y en diversos impactos socioculturales. Estos conflictos se originan en prácticas de explotación y en mecanismos de poder caracterizados por la exclusión y el despojo, donde los recursos naturales son considerados simplemente como mercancías, sin tener en cuenta a las comunidades locales, sus territorios y sus expresiones culturales. Entre los casos emblemáticos se encuentra el de los pueblos P’urhépecha de la ribera del lago de Pátzcuaro. Problemas como la contaminación por descargas de aguas residuales, el uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción de especies exóticas han generado graves impactos ambientales que no se limitan al ecosistema lacustre, sino que también han alterado las actividades y las prácticas culturales de estas comunidades (Vargas y Guzmán, 2009, pp.1-2).

Por ejemplo, la pesca, una actividad tradicional acompañada de conocimientos ancestrales y técnicas propias de los pueblos originarios de la ribera del lago, ha experimentado un declive significativo. Esto se debe al deterioro de las cuencas hídricas y del lago mismo por la contaminación de las aguas por descargas residuales, provocando la extinción de peces y la alteración de hábitat. Como consecuencia, las poblaciones locales purépechas se han visto orilladas a cambiar de actividades productivas para subsistir, lo que conlleva la pérdida de conocimientos y saberes tradicionales asociados a la pesca:

Las prácticas de conservación o de sembrado de peces se están diluyendo, como es la de colocar ramas de ramas de tejocote en arroyos —en la localidad de Santa Fe de la

Laguna, mantener áreas de reserva (en varias islas y riberas), la veda que establecían en temporada de lluvias, los saberes locales sobre la cadena trófica y las relaciones entre peces (Vargas y Guzmán, 2009, p.13).

Asimismo, se han evidenciado cambios significativos en las prácticas y formas de vida de las comunidades ubicadas alrededor del río. Estos cambios constituyen un claro ejemplo de cómo los conflictos socioambientales afectan a las relaciones que tienen las personas con sus entornos, con su patrimonio cultural y con sus prácticas arraigadas. Es importante destacar también que tales conflictos no se limitan a la escasez de agua, sino que implican la necesidad imperiosa de las comunidades por adaptarse a situaciones adversas.

Otro ejemplo de estos conflictos socioambientales que también afecta a las relaciones socioculturales es el caso de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Desde hace décadas, las modificaciones al territorio a partir de la explotación desmedida de recursos, una gestión inadecuada y una alta industrialización, entre otros factores, ha ocasionado impactos significativos no solo en el espacio físico, sino también en la salud individual y comunitaria. Ante este escenario, la emergencia de grupos y comunidades organizadas en la defensa de su territorio han propuesto nuevas formas de organización y diversas prácticas de resistencia. Lo anterior se evidencia en el caso de Juanacatlán en Jalisco.

5.3 Juanacatlán y su búsqueda por resolver conflictos socioambientales

Para comprender el conflicto socioambiental de las comunidades de Juanacatlán es fundamental examinar su contexto más amplio. Según el Atlas de la Justicia Ambiental (EJAtlas), el territorio de Jalisco está afectado por diversas problemáticas, entre las que resalta la *privatización del agua*, una preocupación cada vez más urgente que las comunidades están tratando de visibilizar. Este fenómeno de privatización del agua no se limita a un solo municipio, sino que abarca a varios. Según Zimmermann *et al.* (2020), es posible identificar conflictos de primer y segundo nivel relacionados con el manejo inadecuado del agua y los daños causados a este recurso. Los conflictos de nivel uno se cataloga como de “disputa” y se caracterizan por pérdidas de cultivos, ganado, ingresos y seguridad. Por otro lado, los conflictos de nivel dos se denominan “conflictos subyacentes” y, además de las características presentes en el nivel uno, incluyen problemas recurrentes que no han sido resueltos satisfactoriamente.

Se estima que el conflicto por el agua en Jalisco afecta a más de 4 millones de personas, ya que los problemas asociados a la privatización del agua, como el desabasto, se amplifican fuera del área metropolitana de Guadalajara. La desmesurada contaminación de cuerpos de agua se

atribuye a las malas prácticas de tratamiento de residuos por parte de las empresas ubicadas a lo largo del río Santiago, formando parte del corredor industrial compuesto por alrededor de 10, 000 empresas (Gloss, 2022). Aunque algunas industrias han hecho intentos por limpiar el agua, los esfuerzos han sido poco efectivos debido a que los residuos contienen sustancias nocivas altamente tóxicas que no pueden ser separadas en las plantas tratadoras de aguas residuales. Esto resulta en que dichos residuos, cargados con metales pesados, terminen sin el tratamiento adecuado y sean vertidos nuevamente en el río Santiago.

En respuesta a los altos niveles de contaminación y al deterioro de la salud de la población que habita a lo largo del corredor industrial de la cuenca del río Santiago, diversas comunidades se organizaron de manera autogestiva e intergeneracional. Según Gloss (2022), estas agrupaciones surgieron a partir del ejercicio reflexivo sobre los cambios en el paisaje y la calidad de vida de las comunidades.

Por consiguiente, se puede decir que las acciones que realizan las comunidades de Juanacatlán se centran en la sensibilización, la difusión y la información acerca del conflicto socioambiental a la población en general. Entre estas se encuentran la publicación de boletines, la producción de videos, la impartición de talleres o de actividades al aire libre, la recuperación de la memoria social, y la intervención en la destrucción y limpieza de basureros ilegales, entre otras (Frente Municipal, 1992). Estas acciones pueden, a su vez, dividirse en tres grandes rubros: acciones enfocadas en los bosques, acciones enfocadas en la contaminación de las industrias y acciones enfocadas en la educación y recuperación de saberes. Cada una de estas acciones tienen en común dar a conocer las acciones comunitarias en torno a la defensa el territorio.

Acciones enfocadas en los bosques

Para las comunidades de Juanacatlán los principales desafíos a los que se enfrentan son el vertedero urbano municipal, la planta termoeléctrica y el desarrollo inmobiliario. No obstante, las actividades dirigidas a restaurar el ecosistema van más allá de estos espacios. Por ejemplo, la protección de la flora y la fauna y de los recursos forestales son una línea activa para estas comunidades.

La importancia de cuidar y proteger los recursos naturales tuvo un punto de origen en 1993, cuando los incendios forestales destruyeron el 90% de los bosques del municipio. Esto dio paso a la organización comunitaria desde distintas vertientes, y algunas comunidades tomaron como bandera especies endémicas de su territorio como un símbolo de defensa (Miyaki, 2024a).

Así la participación comunitaria refleja la búsqueda por restaurar el equilibrio ecológico. Por ejemplo, el mantenimiento del cerro de El Molino es crucial, ya que sostiene todo el ecosistema al ser el punto donde baja el agua y donde se encuentra una gran parte de la flora y la fauna. Entre las actividades de las comunidades de Juanacatlán se incluyen caminatas de sensibilización y faenas comunitarias, que consisten en limpiar y despejar la presa del cerro. Esto permite que el agua se acumule allí durante las épocas de sequía, lo que a su vez permite que la flora y la fauna puedan mantenerse vivas. Además, durante estas experiencias de sensibilización, las comunidades educan sobre el impacto de la cacería, la introducción de especies no endémicas o invasoras y la contaminación del agua (Miyaki, 2024a).

Acciones enfocadas en la contaminación de las industrias

El evento que marcó para siempre el rumbo de las acciones de las comunidades de Juanacatlán y El Salto en relación con la contaminación industrial fue la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha. El 13 de febrero del 2008, el niño de ocho años falleció después de luchar durante días por su vida en el hospital tras su caída en el río Santiago. Se sabe que vivía en el fraccionamiento de la Azucena, municipio de El Salto, y que se encontraba jugando a la orilla de las aguas contaminadas y cayó al río, tragó una buena cantidad de agua, por lo que fue llevado al Hospital General de Occidente, conocido como de Zoquipan, en donde el director del nosocomio, el médico Enrique Rábago Solorio confirmó la muerte del niño por intoxicación por arsénico, en tanto que las autoridades del SEMEFO corroboraron la causa de la muerte al encontrar sustancias tóxicas en la autopsia (Fonseca, 2023).

Este caso, muy difundido en el país, abrió la puerta para que las comunidades exigieran a las autoridades más eficacia en la prevención de las afectaciones sanitarias de la contaminación industrial con metales pesados en el río Santiago. Al mismo tiempo, diversas personas decidieron unirse para fortalecer las acciones directas de impacto y sensibilización. Así fue cómo surgió la idea del recorrido “Tour del horror”, que sirve como medio para dos propósitos importantes. Por un lado, busca sensibilizar y visibilizar la conflictividad socioambiental derivada de los procesos de expansión urbana y de la industria, destacando la falta de respuesta y transparencia por parte del Estado en cuestión de regulación socioambiental. Por otro lado, busca concientizar sobre los riesgos y daños a la salud de la población de Juanacatlán y El Salto debido a la exposición a un entorno altamente contaminado (Miyaki, 2024b).

Por ello, el tour se constituye de cuatro paradas en cuatro puntos claves: 1. Presa Las Pintas; 2. Mirador Parques de El Castillo 3. Presa El Ahogado. 4. Cascada El Salto de Juanacatlán. Cada

uno de estos puntos están interconectados. La presa Las Pintas es un cuerpo de agua natural que, debido al crecimiento poblacional, se convirtió en un vaso regulador de las descargas residuales del corredor industria y de la cuenca El Ahogado. Esto alteró al ecosistema que es un lugar de reproducción de aves migratorias. El Mirador Parques El Castillo forma parte de los desarrollos inmobiliarios que la iniciativa privada construye con los permisos del gobierno sin importar los riesgos a la población. Por ejemplo, este es un fraccionamiento situado en la zona industrial, cuyos habitantes están expuestos diariamente a los contaminantes del agua, del aire y de la tierra. La presa El Ahogado contiene a la planta de tratamiento de aguas residuales que solo remueve coliformes fecales y no metales pesados. Y finalmente, la cascada El Salto es el punto donde se encuentran las aguas residuales industriales con las domésticas, creando un entorno altamente tóxico y nocivo (Agencia Subversiones, 2017).

Con el tour se hace énfasis en los procesos de urbanización e industrialización que sostienen la idea de progreso y desarrollo económico, cuyas externalidades son trasladadas a la población que habita estos entornos. Así, la construcción de fraccionamientos sin autorización o con el contubernio de las autoridades, deja de lado la regulación de medidas sanitarias adecuadas, o los intentos por ampliar el corredor industrial en El Salto, ha provocado situaciones de riesgo como explosiones, fugas de amoníaco y otras afectaciones al ambiente y a la vida humana.

Como consecuencia, la población de El Salto y de Juanacatlán está expuesta a una intoxicación crónica, caracterizada por la prevalencia de enfermedades neurológicas en infantes, el aumento de casos de cáncer y la insuficiencia renal en la infancia, entre otras enfermedades crónicas. Esto se atribuye en parte a la dinámica centralista que privilegia a las ciudades sin atender a las comunidades afectadas por los efectos negativos malos de la metrópoli, como señalan las propias comunidades: “Otros asumen el costo de su nivel de vida” (Comunicación personal con las comunidades de Juanacatlán, marzo, 2024).

Acciones enfocadas en la educación y recuperación de saberes

Las acciones comunitarias para atender la conflictividad socioambiental incluyen la creación de espacios de aprendizaje y de resocialización en torno al territorio afectado. Entre estas acciones destacan la gestión de espacios diversos dentro de las comunidades donde se ponen en práctica saberes y de recuperación de la memoria comunitaria.

Algunos de estos espacios cuentan con la instalación de viveros, “farmacias vivientes” o de cuidado de animales como de cabras. Estas iniciativas comunitarias buscan promover prácticas

agroecológicas integrales, como el uso de heces de animales como abono orgánico para las plantas del vivero. También se llevan a cabo talleres-escuela para niños donde se enseña sobre la flora y fauna del territorio, el reconocimiento de plantas medicinales y, además, se comparten historias de los pobladores, entre otras actividades (Miyaki, 2024c).

En resumen, estos tres rubros: acciones enfocadas en los bosques, acciones enfocadas en la contaminación de las industrias y acciones enfocadas en la educación y recuperación de saberes son parte de las “formas alternativas ante las crisis” que se desarrollan en el contexto de los conflictos socioambientales en Juanacatlán.

6. Orientaciones teórico- metodológicas

Como parte del proceso de investigación y colaboración el proyecto “*Resonancias: Mujeres y territorios*” se parte de una postura teórica - metodológica con base en la implementación de tres dimensiones: dimensión sociocultural de la conflictividad socioambiental; dimensión comunicativa, comunitaria y transmedia y dimensión de metodología situada. Este conjunto de dimensiones provee de un piso en común que se entreteje a lo largo del proyecto. A continuación, se detalla cada una de estas dimensiones:

6.1 Dimensión sociocultural de la conflictividad socioambiental

Esta dimensión muestra el andamiaje conceptual que permite articular el proyecto a la discusión sobre los territorios. Para esto se parte de la definición de algunos términos como conflictividad socioambiental, el cual a su vez engloba otros términos como “defensa del territorio”, “apego al lugar”, “memoria comunitaria” y “patrimonio biocultural”.

Como se expuso en la parte del contexto, la definición de los conflictos socioambientales es polisémica. Sin embargo, se parte de la siguiente definición:

El conflicto se define como una situación en la que al menos dos partes compiten simultáneamente por el mismo conjunto limitado de recursos, lo que implica que los conflictos relacionados con los recursos naturales son eventos sociales que involucran condiciones como la escasez, el deterioro o la privación. En la actualidad, con la expansión del mercado y la incorporación de territorios, estas presiones sobre los recursos naturales están aumentando, exacerbando su escasez, deterioro y privación. (Ortiz, 1999, p. 10).

Agregando a la definición anterior, y para adentrarse aún más en el tema, procederemos a definir el concepto de conflicto socioambiental, el cual según el Instituto de Ciencias Hegel de Perú, este se explica como:

Un conflicto social o socio ambiental es aquel encuentro de voluntades contrarias entre las empresas [entre otros actores y los gobiernos] y la población que vive en el lugar donde se realiza la actividad económica o cerca de la misma, así como el Estado o sus representantes que interviene en todas las etapas de la disputa, capaz de convertirse en violencia y que involucra necesariamente la utilización de recursos naturales que afectan directa o indirectamente al medio ambiente del lugar donde se realiza dicha actividad económica. (De Ciencias Hegel, 2021).

La razón por la cual se toma esta otra definición se debe a que incorpora y amplía las referencias sobre los actores sociales que participan en el conflicto socioambiental, en particular resalta la participación del Estado como regulador, pero además enfatiza que en la

disputa hay una afectación directa o indirectamente, lo cual remite a los otros actores sociales que se sienten afectados por esas actividades económicas o extractivistas del mercado o del Estado. Por ello, para entender la complejidad de los conflictos socioambientales y cómo opera y se posibilita la afectación es necesario entender los esquemas de pensamiento articulados a la memoria. En este sentido, es pertinente entender qué es lo que lleva a las personas a sentirse implicados por el conflicto socioambiental. Esto exige entender qué es lo que los vincula al territorio, como la memoria comunitaria. De acuerdo con Gloss (2022), se identifica el concepto de memoria comunitaria como:

En línea con la propuesta analítica descrita, para profundizar sobre la disrupción del apego al lugar, es importante considerar algunos de los aspectos del apego previos a su disrupción, mismos que determinan las formas en las que esta se experimenta, así como las maneras en que las personas lidian con ella. (...) Así, la memoria es un eje importante en la defensa del territorio de USV; no solamente permite mantener y fortalecer el apego al lugar, sino también dar sentido y, de alguna forma, historizar su gradual disrupción (Gloss. p. 117).

Teniendo esto en mente, puede entenderse que hay un apego al territorio debido a los recuerdos y sentimientos que se llegaron a tener dentro de este mismo, y las personas que llegaron a habitarlo. Así, es claro que las personas que luchan por su territorio lo hacen desde un lugar de profundo afecto. Este afecto se construye a partir de un “apego al lugar”, el cual es un concepto que se ha abordado desde diversas perspectivas, aunque desde la cultural se entiende como:

una relación simbólica entre un individuo/grupo y un lugar, que puede evocar experiencias valoradas culturalmente, pero también puede obtener significado mediante otras fuentes sociopolíticas, históricas y culturales (Low, 1992, p.166). En esta línea, se identifican dos ejes temáticos principales: El apego al lugar y sus múltiples dimensiones (...); disrupción del apego al lugar y acción comunitaria (...). (Gloss, 2021, p.93)

Esto puede llevar a la defensa del territorio, ya que es el mismo apego al lugar lo que desencadena una lucha por él. En su tesis, Gloss (2015) define la defensa del territorio como el conjunto de acciones que un conjunto de personas realiza para proteger y preservar su espacio geográfico, recursos naturales y cultura contra cualquier amenaza, ya sea interna o externa. Al mismo tiempo, agrega que “los procesos de defensa del territorio tienen un papel determinante en las transformaciones a nivel sociocultural para quienes están involucrados en estas luchas,

pues operan en las formas en que perciben y significan el mundo, así como su lugar en él” (Gloss, 2021, p.87).

Estos conceptos se encuentran muy presentes en cada aspecto de trabajo del PAP, ya que se ha observado y apreciado cómo la comunidad de Juanacatlán desde hace años se ha mantenido en un estado de constante defensa por su territorio frente a las diversas problemáticas socioambientales que la afectan.

El hecho de que exista una organización y participación social establecida cuya función es la protección y preservación del territorio, al igual que la invitación abierta a personas a hacer recorridos para generar concientización sobre la problemática, habla sobre la construcción de la defensa de territorio, la cual tiene una trayectoria social e histórica considerable.

Muchas de estas luchas se anclan también en el concepto de patrimonio biocultural, el cual es permite entender qué conlleva el territorio por el cual se está luchando. Pensado desde los trabajos de investigaciones de Benjamín Ortiz Espejel (2015), se define como:

Recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente (Ortiz, 2015, p.53).

La razón por la cual resulta de suma importancia ligar estos términos, es porque a partir de ellos puede comprenderse a las comunidades defensoras de una manera mucho más profunda y significativa. Es al conocer sus raíces, maneras de ser y el por qué protegen y defienden su territorio de la manera en la que lo hacen, que como personas ajenas a la comunidad pueden encontrarse espacios para confraternizar de una manera más acentuada.

Con dichas definiciones conceptuales puede entenderse como la memoria comunitaria fortalece el apego al lugar, lo que a su vez impulsa la defensa del territorio. Esta defensa promueve la valoración del patrimonio biocultural, reconociendo la interdependencia entre diversidad biológica y cultural. Juntos estos elementos conforman una comunidad de sentido.

6.2 Dimensión comunicativa, comunitaria y transmedia

El concepto de "transmedia" que se propone como parte de este trabajo puede comprenderse mejor desde la definición propuesta por el comunicólogo Carlos Scolari (2018) quien describe a las narrativas transmedia como aquellas que se expanden a través de diversas plataformas de

medios de comunicación, estando todas ellas conectadas entre sí para ofrecer una experiencia narrativa innovadora y enriquecedora para el público.

En otras palabras, las narrativas transmedia se caracterizan por contar una historia a través de diversos medios como televisión, cine, libros, cómics, videojuegos, redes sociales, sitios web, etc. Cada uno de estos medios aporta una pieza única al universo narrativo, y juntos forman un panorama más amplio y complejo (Scolari, 2018).

Esta transmedialidad caracterizada por el aprovechamiento de diferentes formatos y soportes, tanto análogos como digitales, resulta de gran importancia para el desarrollo de proyectos como “Resonancias”. El aprovechamiento de diferentes métodos y técnicas de trabajo los cuales, más allá de considerarse aislados entre sí dentro de un mismo proyecto, dan paso a múltiples posibilidades de trabajo y miradas entrelazadas en torno a un mismo objetivo.

Bajo estas modalidades desde el PAP se propone ligar las metodologías de trabajo en colaboración con las comunidades donde se aproveche la posibilidad de una relación del espacio físico, con la co-creación de la propuesta mural, y el espacio virtual, a partir de una página web y el trabajo de animaciones, como un modo de comunicar las diversas miradas de quienes defienden su territorio como un espacio de vida.

Puede decirse entonces que, la comunicación de contenidos en diferentes formatos trabajados de la mano de las comunidades defensoras, se trabajan desde diferentes formatos con búsqueda de un mayor impacto en torno a los mensajes sobre el valor social y cultural del territorio, la labor de resistencia de las comunidades, sus memorias y formas de vida y las posibilidades de implicación de las personas en las acciones de defensa. De ahí que sea importante la implementación de una comunicación comunitaria que lleve a una comunicación intercultural.

Al ser “Resonancias” un proyecto que trabaja desde el encuentro con comunidades defensoras del territorio, se contempla el trabajo enfocado desde metodologías horizontales, recuperando como orientación lo propuesto por Corona Berkin (2012), educadora y comunicóloga mexicana que propone el trabajo desde la comunicación intercultural.

En su propuesta Corona Berkin toma la existencia de metodologías horizontales para la investigación las cuales surgen de elementos como son: un conflicto fundador, la autonomía de la mirada, la igualdad discursiva y la autoría de voces. Desde estos cuatro elementos es posible trabajar en encuentros con el Otro desde otros modos de comunicación. Desde la postura de la autora, debe de considerarse en los proyectos la existencia de desigualdades de

poder presentes entre distintas culturas, las cuales a su vez implican posicionamientos políticos que deben ser reconocidos, pues no hacerlo podría llevar a problemas como aislamiento o estereotipación.

Bajo los métodos horizontales de los que habla Corona Berkin y en la búsqueda de un encuentro con el Otro desde otras formas de comunicación, se debe reconocer al otro sujeto como un agente político con agencias y discursos, lo que implica modificaciones en los modos de investigar ante una búsqueda de “incorporar las voces y miradas (ajenas y propias)” (Corona Berkin, 2012, p. 90).

Es este mismo principio el que el proyecto Resonancias reconoce como metodología orientadora, optando por la generación de productos transmedia que incorporen las voces y miradas de las comunidades defensoras del territorio, desde sus historias de vida y sus relaciones con el entorno por sobre las posibles interpretaciones ajenas que pudiesen generarse desde metodologías de trabajo con menos búsqueda de cercanía.

Como parte de esta comunicación fundamental para el proceso de investigación y trabajo se consideran los elementos como la construcción de conocimiento mutuo desde el establecer condiciones de investigación para la *autonomía de las miradas propias*: “facultad de expresar el “propio nombre” desde lugares y formas diversas ” (Corona Berkin, 2012, p.90). Lo que este concepto implica es que debe de trabajarse en procesos de investigación que no sean unidireccionales, es decir que pueda haber una expresión desde lugares y formas diversas, donde el propio nombre, los modos de referirse a sí mismo vayan de la mano de la creación de un discurso identitario como una apuesta distinta a los nombres dados desde las hegemonías y construido desde un reconocimiento mutuo.

Esto en torno al proyecto presente, se refleja en una metodología donde no se busca acudir a las comunidades como “persona experta” que solo opinan desde las ideas hegemónicas ajenas a ellas, sino que se busca un reconocimiento y convivencia para la colaboración, donde el diálogo sea el eje para la construcción de los elementos y saberes que regirán en la creación de los productos del proyecto. Así, buscamos generar conocimientos contruidos desde la experiencia y saberes de las comunidades en conjunto con los conocimientos del equipo de trabajo.

Por otro lado, esta autonomía implica la existencia de un *conflicto fundador*, otro de los elementos fundamentales a tomar en la metodología horizontal, donde se implica que debe de

construirse el conocimiento desde el establecimiento de condiciones para la investigación o el proyecto de colaboración que mantenga la autonomía de las miradas propias, donde pueden darse situaciones de demanda. En el caso del proyecto se ha visto reflejado en la posibilidad de que las comunidades con que se ha trabajado establezcan términos para la colaboración, sobre no solo dar información, sino también mostrar interés en los productos y establecer lo que les gustaría se hiciera por parte del PAP. Esto sin reconocer la existencia de una hegemonía por parte de ninguna de las partes, pero, al mismo tiempo, cuidar no se dé una asimetría pronunciada en la intervención. Hemos trabajado en esto desde un discurso construido desde las diferencias, en momentos de encuentro como visitas de campo que fungen como espacios de diálogo entre colaboradores.

Un tercer postulado que propone la autora para la comunicación horizontal es la llamada *igualdad discursiva*, donde se aboga por la generación de vínculos desde la explicitación de objetivos y necesidades, en espacio de igualdad discursiva que lleve al conocimiento conjunto, esto desde un sistema que opte por formas que den condiciones para expresar las diferencias. Postulado que se refleja dentro de las dinámicas de encuentro con las comunidades para convivir y a su vez plantear cuales son los posibles objetivos del proyecto, repuntar información, reconocer y tomar nota de las necesidades de las que habla la comunidad, pero primero que nada dialogar desde los distintos puntos de origen, en espacios para el libre diálogo que nutra al proyecto en una relación estrecha con la realidad de las comunidades defensoras, desde metas y necesidades claras.

Estos espacios de encuentro y diálogo con la comunidad son los que se pueden a su vez reconocer como parte del cuarto postulado de la metodología horizontal propuesta por la autora, *la autoría entre voces* hace su presencia como parte de un proceso de investigación donde ésta comienza desde la negociación y diálogo entre sujeto y sujeto sobre las formulaciones y narraciones para construir el conocimiento, donde contenidos y características de los productos son trabajados desde las diferentes voces, mostrando cada una explícitamente (Corona Berkin, 2012, p.99). Este último postulado metodológico es también tomado por el proyecto como eje para la generación de los productos principales: sitio web, murales y animación, donde se busca mostrar las voces de las comunidades con claridad e igualdad, no desde una autoridad o hegemonía, sino desde la diversidad de las miradas.

Para lograr estos objetivos en torno a la realización de una metodología verdaderamente horizontal, y partiendo a su vez de la búsqueda de la transmedialidad como elemento que

permite confluyan los diferentes diálogos dentro de un mismo universo narrativo creemos importante considerar como parte del desarrollo de un trabajo colaborativo los elementos de comunicación y el co-diseño.

La comunicación como concepto de referencia al proceso de creación de los productos se relaciona con el hecho de que para que estos sean fieles a los objetivos y se mantenga una relación a la autonomía de las miradas propias que propone Corona Berkin (2012), donde se mantengan los discursos, vivencias y realidades expresadas por la comunidad, se ha acordado entre el equipo PAP y la comunidad de Juanacatlán el tener un canal de comunicación directo y constante desde el cual se mantenga una dinámica de construcción de los mensajes desde la experiencia y saberes de las comunidades y desde el respeto a sus decisiones sobre los mensajes.

Por otra parte, a esta comunicación y construcción de mensajes cercana se le suma el eje del co-diseño, donde el trabajo de diseño de elementos para los diferentes productos mantiene el enfoque en una partición con igualdad discursiva, donde los contenidos sean un reflejo de las dinámicas de encuentro y diálogo multicultural.

6.3. Dimensión de metodologías situadas de los departamentos creativos

Durante este semestre, el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) TerritoRios se estructuró en seis departamentos con el fin de agilizar y mejorar la eficiencia del trabajo. Estos departamentos incluyeron áreas dedicadas al guion, arte, sonido, investigación, programación y producción.

En este aspecto, cada departamento creativo de trabajo parte de un conocimiento situado, esto es que habilita los marcos del entendimiento con base en la dimensión sociocultural y la dimensión comunicativa descritas arriba. Pero además construye sus elementos a partir del *expertise* de los miembros de los departamentos por lo que a lo largo de este apartado se procede a la descripción detallada y situada de cómo se construye el conocimiento, la propuesta de cada departamento.

Departamento de guion

Como departamento de guion es importante pensar en cómo se representarán los cortos animados en el proyecto de “Resonancias”. Para ello, como departamento se analiza la información que se recibe, en este caso se partió de material cualitativo que se produjo en el

proyecto de investigación al que el PAP está vinculado. Este material parte de una entrevista, la cual se consultó y analizó con el propósito de definir lo que se quiere contar en el corto animado. En particular sirve para delinear en este primer tratamiento y acercamiento al territorio desde lo oral y lo narrativo cuál será el territorio del que se hablará y cómo será la historia de los personajes. En otras palabras, se trabajó en la visualización, creación y redacción del guion, desarrollando ideas para construir la trama, los personajes y los demás elementos narrativos.

El objetivo fue elaborar un producto que reflejara la realidad de Juanacatlán y la lucha por preservar el territorio. El enfoque se centró especialmente en las mujeres de la comunidad, sus vínculos con los cuerpos de agua, y sus esfuerzos por proteger su entorno. Desde el inicio, se llevaron a cabo discusiones semanales y lluvia de ideas para definir la dirección de la historia.

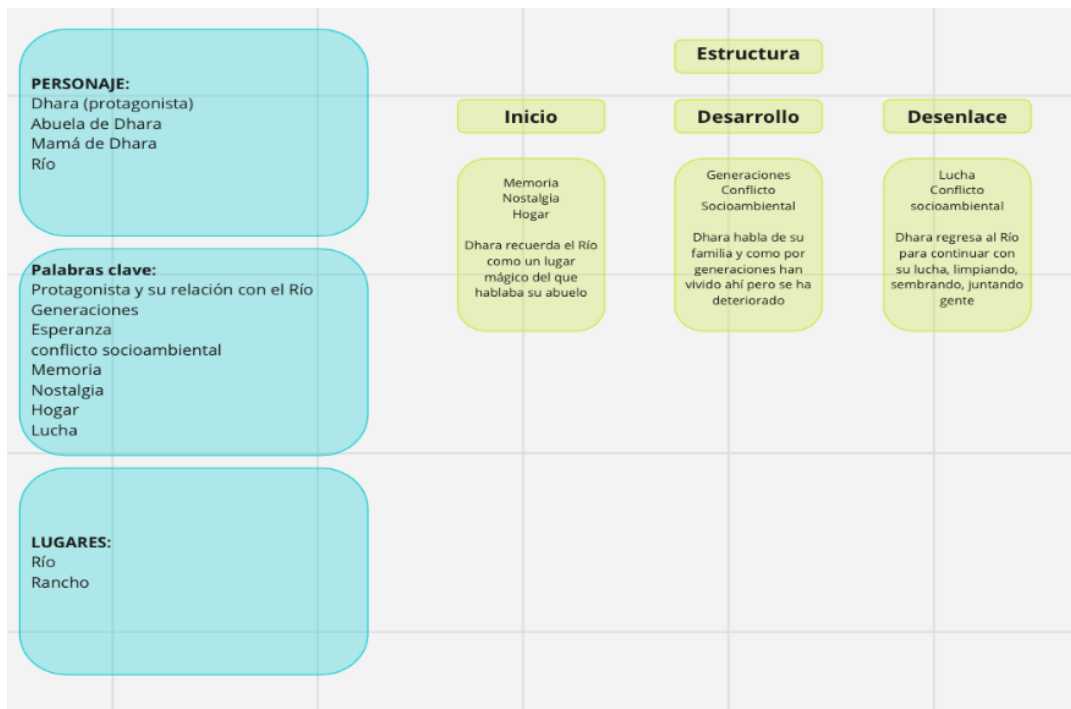
La historia habla desde la voz de una habitante de la comunidad de Juanacatlán, en la entrevista explicaba sus vivencias y la lucha existente que se tiene por restaurar el lugar, así como las imágenes de lo que una vez fue ese territorio. A partir de esto, se estableció que se haría un cortometraje animado de unos dos minutos que narraría la lucha de las mujeres por proteger su territorio.

Durante el proceso de escritura se priorizó mantener un enfoque que cautivara a la audiencia. Se tomaron decisiones creativas para dotar al guion de un aura "mágica" que capturara la esencia de la historia y sus protagonistas. Para ello, el departamento de guion hizo uso de la aplicación de "Miró" para crear esquemas con ideas principales en las que se enfocaría la historia e ir trazando la línea narrativa.

En cuanto a las metodologías situadas se llevaron a cabo investigaciones descriptivas y exploratorias para enriquecer el contenido del guion. También se desarrolló un repositorio con distintos tipos de productos documentales que permitieran conocer a fondo Juanacatlán, su historia, su territorio y el conflicto socioambiental que atraviesa. El equipo del PAP realizó visitas al territorio de las comunidades donde se basa la historia, para así garantizar una representación auténtica y respetuosa de y con la comunidad.

En las visitas se tomaron fotos, igual que se hicieron registros de los aspectos de la comunidad de Juanacatlán, incluyendo flora, fauna, vestimenta, historias y aspectos de su cultura, entre otros. Esto para asegurarse que en el guion final se reflejara el profundo respeto hacia la comunidad y sus vivencias.

Imagen 01. Línea Narrativa “Sueño con Nutrias”

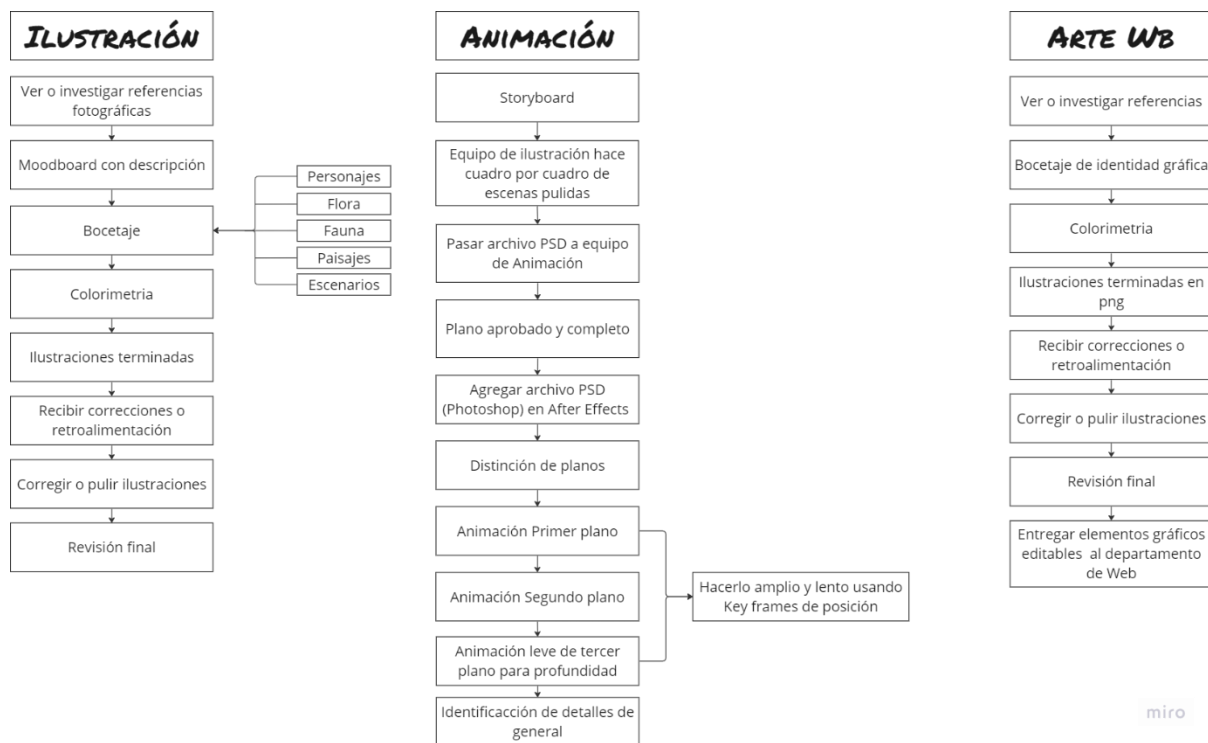
Fuente: Elaboración propia Miro Resonancias

La totalidad del proceso del trabajo fue descrito y recabado dentro de un documento que recoge las metodologías, herramientas y procesos que se siguieron y crearon para desarrollar la historias. Este documento se puede encontrar en el apartado resultados del trabajo profesional en el presente texto. Se espera que resulte una propuesta útil para crear futuras historias y también para continuar el crecimiento de esta primera historia creada.

Departamento de arte

En el esquema (Imagen 03) puede verse los tres subdepartamentos de arte: Ilustración, animación y arte web. Cada uno tiene diferentes tareas y objetivos, sin embargo, colaboran y tienen tareas similares para sacar adelante la identidad visual del proyecto. Ilustración tomará las referencias reales a partir de fotos y archivos de la investigación para crear ilustraciones, estas se utilizarán en el cortometraje y pueden servir para la página web si se necesita o requiere. Animación va a tomar las ilustraciones para darle vida a las historias y crear los cortos y material audiovisual. Y, por último, el arte web es para darle vida e identidad a la página web.

Imagen 02. Esquema de subdepartamentos

Fuente: Elaboración propia Departamento de Arte, Primavera 2024

En cuanto al departamento de arte estuvo conformado por ilustración (Diana Muñoz, Jimena Miyaki, Olivia García), animación (Olivia García) y diseño (Diana Muñoz). Cada área estuvo en comunicación con el resto de los departamentos para así buscar también llevar el mensaje a lo visual, manteniendo coherencia entre las diferentes partes que conforman el proyecto, buscando cumplir con los objetivos de los productos.

En el área de ilustración se trabajaron los recursos base para la animación y el primer ejercicio para generarla. Se trabajaron los personajes humanos, no humanos, flora, fauna, paisajes y escenas, buscando reflejar en cada una la importancia e intención de las luces, sombras y los colores, para así lograr traducir emociones e intenciones. Se experimentó con diferentes estilos de arte para ver cuál se adecuaba con el objetivo de mostrar la realidad de las luchas de los habitantes del territorio. Tras dicha examinación se decidió usar brochas, texturas incluyendo, transparencias y degradados.

Al haber realizado los primeros avances y ejemplos de ilustración para la animación, se presentaron el miércoles 3 de abril a la comunidad de Juanacatlán con el objetivo de recibir retroalimentación y correcciones de nuestros colaboradores. A partir de las nuevas sugerencias

y observaciones que dieron, se trabajó en correcciones, así como en pulir el material de tal manera que la animación sea más asertivo y cercana. Se considera también el revisar y corregir las veces que sean necesarias y sean posibles para poder entregar los resultados finales al área de animación.

Por otro lado, dentro del departamento de animación, se realizan los diferentes efectos y arrastres de los elementos de la ilustración, buscando emular el movimiento de la imagen y el cambio de escenas, con apoyo de los cuadros generados en el área de ilustración.

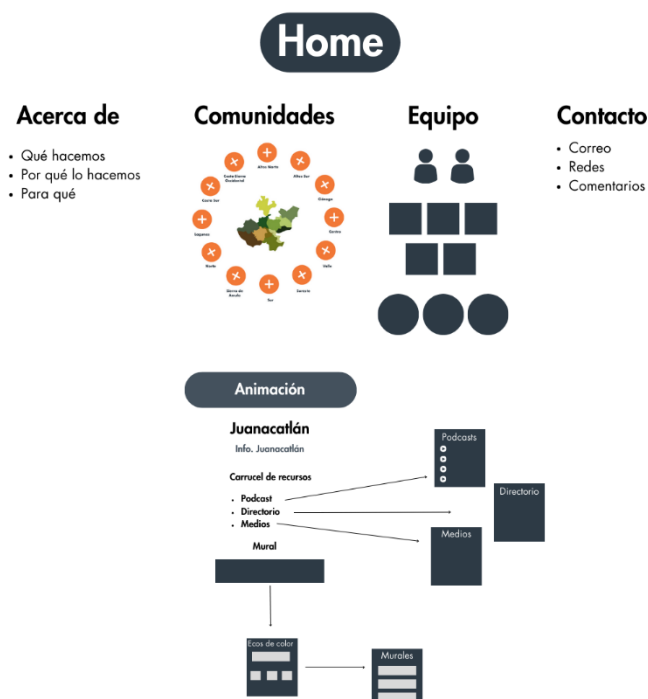
Departamento de diseño

La tarea principal del departamento de diseño fue realizar los elementos gráficos de distintas partes de la página web, para dar identidad a ésta, así como desarrollar la experiencia de la navegación. Primeramente, se identificaron las necesidades del usuario, las cuales se basan en un sitio accesible, intuitivo y fluido. Para ello, se revisaron dos referencias similares a las del proyecto, *Flores en el desierto* (2018) y *Defensoras del territorio* (2021), poniendo especial atención a su manera de representar y exponer la información.

Posteriormente, se evaluaron todas las posibilidades de montar el contenido trabajado durante el semestre de los departamentos, los cuales se resumen en la animación por región, su respectivo mural e investigación, así como otros proyectos relacionados como el podcast y el directorio. Con esto claro, se diseñó el primer esquema de flujo de navegación (Véase Imagen 04).

Algunas de las secciones del sitio se resumen en **Regiones**, donde se encontrará información de cada región de Jalisco, así como sus municipios y comunidades. También se podrán visualizar las animaciones del departamento de arte y animación sonido y guion. **Murales** que mostrará un registro del proceso creativo de los murales gestionados de cada región, así como su resultado final. **Podcast**, donde se encuentra el listado de cada podcast por región. **Equipo**, sección que contendrá información sobre cada miembro que ha participado en el proyecto. **Contacto** con cada dato de comunicación si se desea comentar algo al respecto del sitio, entre otras secciones. Es decir, el sitio web funge como el soporte de cada uno de los elementos que está trabajando cada departamento.

Imagen 03. Gráfico de flujo de navegación

Fuente: Elaboración propia del departamento web

Para lograr un recorrido como el que se resumió, fue necesario construir una lógica de navegación. Pensar desde lo más general a lo más específico: de dónde nace cada sección, que es lo primero que se ve, cuáles son las tipografías adecuadas y la paleta de colores, no solo para tener una identidad visual única, sino por la comodidad al leer y digerir la información.

Tras entender la lógica de navegación, comenzó el bocetaje del sitio web, haciendo un primer diseño con textos e imágenes de stock libres de derechos, únicamente para visualizar la composición de cada una de las secciones. Para esta fase se hizo uso del software Adobe XD, el cual ofrece herramientas para elaborar prototipos interactivos de páginas web. Cuando comenzó a estar más desarrollado el sitio, se trabajó simultáneamente una tabla de Excel con la lista de necesidades para comenzar a llenar la página: copys, imágenes reales, gráficos. Cada uno de estos tendría un responsable de cada departamento, y estarían en constante comunicación con las encargadas de diseño para asegurarse de que todo siguiera la misma estética y tono. Así se realizó el primer vaciado de información e intercambio de fotografías.

Con un avance significativo, se expuso la propuesta a miembros de la comunidad de Juanacatlán para así saber sus observaciones. Como resultado del ejercicio se mostró un gran interés por la construcción de la página, y se resaltó mucho el deseo de trabajarla juntos, no

únicamente presentar propuestas y ellos dar el visto bueno, como un proceso unilateral. A partir de ello, es que se replanteó la comunicación, y es algo que en los próximos semestres va a estar en pie: una colaboración directa entre departamentos y miembros del colectivo, para así evitar miradas desde del exterior.

La visita fue muy enriquecedora. También se resaltó una fotografía que se capturó en la primera visita a Juanacatlán, la cual era un árbol que nosotras desconocíamos como especie invasiva. Esto generó una conversación importante, ya que los miembros de la comunidad no la consideraron relevante de estar ahí, por su misma naturaleza. A partir de ello es que consideramos que se aumentó la necesidad de contar la colaboración de la que se habló anteriormente, la cual es de suma importancia.

Departamento de investigación

Este departamento estuvo a cargo de recolectar información sobre la comunidad de Juanacatlán que resultara de utilidad para construir una representación fiel y sustentada de la misma. Mediante el registro de diferentes tipos de archivos (artículos, videos, investigaciones, etc.) se construyó un primer repositorio donde se guardarán todos estos documentos para que pudiera ser consultada en todo momento. Este registro está compuesto por el título, autoría, categoría, tipo y la URL (Véase Imagen 05).

Si bien en un principio, se partió de consultas en internet bajo la etiqueta de “Juanacatlán”, posteriormente fue alimentada por recursos y recomendaciones proporcionados por la misma comunidad y asesores. En estos registros se encuentra información que va desde las propiedades geográficas de Juanacatlán y los problemas socioambientales, hasta su historia y elementos culturales que resultaran útiles para imaginar posibles líneas por las que se podría desarrollar el proyecto.

Imagen 04. Gráfico de flujo de navegación

Título	Autoría	Categoría	Tipo	URL
Juanacatlán	EcuRed	Clima, Historia, Flora, Fauna	Sitio Web	https://www.ecured.cu/Juanacatlán%3Afin
Compendio de información geográfica municipal 2010	INEGI	Clima, Historia, Flora, Fauna	PDF	https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexico/cifras/
Juanacatlán Diagnostico Municipal 2023	INEGI	Historia, Flora, Geografía	PDF	https://inegi.gob.mx/ns/mp-content/uploads/2023/08/Jua
Termoeléctrica en Juanacatlán	Meganoticias Guadalajara	Termoeléctrica	Video	https://www.youtube.com/watch?v=lgmkf4nXOM
Los riesgos de una termoeléctrica en Juanacatlán	CRUCE, ITESO	Termoeléctrica	Artículo online	https://cruce.iteso.mx/los-riesgos-de-una-termoelectr
Juanacatlán, el pueblito chiquito	Adrián Venegas	Cultura, Historia	Artículo online	https://historico.elciudadanajalisco.mx/notas/reporte
Letra El Son de mi Tierra	Gerónimo Méndez	Cultura	Canción	https://letradecancion.com.mx/el-son-de-mi-tierra_ger
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Juanacatlán	SEMADET	Geografía, Situación ambiental	Sitio Web	http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/ordenamiento/Juan
Juanacatlán	DATA MEXICO	Estadísticas	Sitio Web	https://www.economia.gob.mx/datanexico/es/profile/geo
Desentrañando el Misterio: Mitos y Leyendas Ancestrales de Juanacatlán, Jalisco	Mitos y Leyendas	Cultura, Leyendas	Sitio Web	https://losmitosyleyendas.com/mitos-y-leyendas-de-ju
Arquímides Flores	Arquímides Flores	Historia, Contexto	Canal de youtube	https://www.youtube.com/@arquimidesMX
Environmental Knowledges in Resistance: Mobilization, (Re)Production, and the Politics of Place. The Case of the Cooperativa Mujeres Ecologistas de la Huizachera, Jalisco (Mexico)	Daniela Gloss	Contexto, Historia, Mujeres	PDF	https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Gloss-2
Pueblo lleno de tradiciones y costumbres	Bernardo Camacho	Cultura, Historia	Artículo online	https://www.cascadanoticias.com/index.php/noticias/lo
Aniversario de resistencia y defensa de Juanacatlán contra los megaproyectos	Un Salto de Vida	Contexto, Conflicto socioambiental	Video	https://www.youtube.com/watch?v=8PPoRnH3Ujs
Un Salto de Vida	Un Salto de Vida	Colectivo, Contexto, Historia	Sitio Web	https://unsaltodevida.wordpress.com/
El Tour del Horror	Claudia Otazua Polo	Conflicto socioambiental, Contexto, Territorio	Artículo online	http://www.caias.lat/es/noticias/el-tour-del-horror
Jalisco, México. El envenamiento del Río Santiago	Jorge Regalado, Graciela González Torres	Contexto, Conflicto socioambiental	Artículo online	https://fnca.eu/agurias/jalisco-mexico-el-envenamien

Fuente: Captura de pantalla del repositorio “Juanacatlán - Documentación”

Departamento de producción

En lo que corresponde a las metodologías del departamento de producción, este tenía como objetivo el gestionar actividades y documentación en torno a la producción de carpetas de trabajo, generar y presentar la propuesta comunitaria mural a la comunidad, así como revisión y evaluación de los otros departamentos y productos generados para el sitio web.

Como parte del trabajo se desarrollaron diferentes documentos que sirvieron de base para el trabajo y presentación de avances en torno a los productos, entre estos se encuentran la generación de documentos como la “Carpeta madre”, documento donde se establecieron los primeros apartados para la generación de un reporte de trabajo, también se generó la llamada “Carpeta ejecutiva”, donde se recopilaron y revisaron los primeros avances del proyecto que serían enviados a la comunidad, esto de manera previa a los momentos de encuentro con la misma. Los documentos fueron generados por el departamento de producción, se incluyeron los avances de los diferentes departamentos y se les dio revisión de contenido y formato. Una vez generado un documento base, estos se presentaban ante el equipo de asesores PAP y se generaban revisiones conjuntas para afinar detalles o incluir avances que se hubiesen dado entre sesiones de trabajo. Seguida de esa revisión, se presentaban ante todos los equipos para dar una revisión final antes de aprobar el documento y generar una copia de seguridad.

En cuanto a las metodologías de trabajo se realizaron juntas con asesores para revisión de ideas y revisión del proceso de trabajo, revisando actividades como salidas de campo (sus objetivos y asistentes), revisiones de contenidos y líneas de trabajo del proyecto, definición de límites de trabajo como el descarte (por el momento) del uso de realidad virtual en las producciones de murales.

Como parte de la labor de producción se encuentra el desarrollo de una propuesta comunitaria, enfocada en el trabajo de murales comunitarios la cual pueda ser desarrollada durante el periodo de verano 2024 por la comunidad en colaboración con el equipo del proyecto *Resonancias: Mujeres y Territorios*. Para elaborar esta propuesta se requirieron de diferentes momentos. En un primer lugar se generaron líneas de trabajo básicas para el mural, donde se estableció que este debería ser una propuesta capaz de ser replicable en diferentes comunidades defensoras, con mirada al trabajo intergeneracional y con perspectiva de género.

Como primer paso para generar la propuesta se hizo una investigación introductoria al tema del mural comunitario, la cual se presentó ante el equipo PAP como un primer acercamiento al concepto de los murales colaborativos, así como proyectos similares el día 12 de febrero del 2024. Antes de generar formalmente una propuesta, se asistió a la visita de campo al Cerro El Molino del día 25 de febrero, con el fin de que durante esta visita pudiese conocer a los miembros de la comunidad y desde lo platicado encontrar puntos clave para el desarrollo de la propuesta, información como: actividades comunitarias realizadas, intereses, posición frente al tema de muralismo, proyectos artísticos en la comunidad, etc.

Como parte del trabajo de gestión y producción en torno a la visita también se generaron la guía y el catálogo de recursos documentales de las comunidades, una carpeta que fungirá como base de datos de la información y archivos recopilados durante las visitas de campo a las comunidades. El departamento de producción generó un documento donde se pudieran catalogar las diferentes evidencias e información documental referente a las comunidades con que el PAP se involucre, con la función de facilitar la organización y recopilación de información que pueda servir de referencia a futuro. Para ello, también se generó un instructivo de catalogación el cual fue presentado el 23 de febrero al resto del equipo PAP, es decir de manera previa a la visita.

Otra de las actividades donde participó el departamento de producción fue en la revisión de la página web, donde se llevaron a cabo sesiones de trabajo conjuntas con el departamento de diseño, donde se revisaron los contenidos para la página web, como apartados y contenidos de texto.

Una vez llevada a cabo la visita de campo se comenzó un trabajo de investigación y documentación en torno a la generación de propuestas comunitarias, para ello se revisaron investigaciones y proyectos similares. Se estableció así una propuesta enfocada en la co-producción de un mural comunitario, donde elementos como la identidad, la memoria colectiva, historia de la comunidad, el trabajo intergeneracional y la recuperación de los espacios, son ejes para el trabajo de un mural que permita no solo la cohesión social, sino también la trasmisión de los mensajes de resistencia ante los conflictos socioambientales que son ejes en la vida y trabajo de la comunidad. Esta propuesta consistió en revisión de marcos teóricos, presentar proyectos similares, así como establecer tres rutas posibles para el trabajo con la comunidad, de las cuales se desprenden actividades paralelas para el trabajo de co-creación del mural.

Estas propuestas de trabajo para el mural comunitario fueron presentadas en la reunión con la comunidad de Juanacatlán el día 3 de abril, de donde se obtuvo retroalimentación para la propuesta, siendo positivo el recibimiento de esta, donde los comentarios se centraron en la posibilidad de adaptar la propuesta para generar espacios de concientización y trabajo con infancias de Juanacatlán durante la época de verano.

Departamento de sonido

Dentro del departamento la metodología implementada fue de organización para la pre-producción de lo que sería la sonorización de la animación. Hicimos una recopilación de los sonidos que existían dentro de un documento para que tener una biblioteca. Estos se organizaron por categoría, se agregó el enlace a donde se podía encontrar, y el estado de producción en el que se encontraba: preproducción, producción, post producción o listo para ser utilizado. Una vez teniendo el listado de sonidos, se pudo comenzar a armar una maqueta sonora preliminar de cómo podría sonar el corto animado con base a cómo suena en Juanacatlán.

Utilizamos técnicas de grabación de campo avanzadas para asegurar la fidelidad y la riqueza de los sonidos ambientales, que luego fueron catalogados y editados utilizando software de última generación como Adobe Audition. En la fase de diseño sonoro, mezclamos estos sonidos naturales con efectos y músicas creadas específicamente para el proyecto, buscando siempre complementar la narrativa visual y potenciar el impacto emocional de las animaciones. Esta integración de sonidos reales y creados buscó no solo enriquecer la experiencia auditiva del espectador, sino también fortalecer el mensaje de conexión y respeto por la naturaleza y las culturas locales.

7. Matriz de Impacto

Como parte de las metodologías de trabajo seguidas para la revisión y análisis del trabajo interno en el proyecto se generó, a partir de la metodología de impacto social propuesta por Docs Society, una matriz de impacto como una forma gráfica de diseñar una herramienta de reflexión sobre el trabajo realizado al poner en comparación aquellos elementos necesarios de un proyecto que generen un impacto social. Esta matriz forma parte de un proceso modificable y en evolución conforme avanza el proyecto.

La propuesta de esta estrategia es dar el espacio para que los miembros del proyecto se impliquen en un ejercicio participativo en torno a la reflexión de qué se busca con el proyecto, expresando la visión que se tiene para motivar y convencer de lo que se busca provocar con el trabajo, así como una forma de reconocer las prioridades o necesidades. Para ello se trabajó en dos metas de impacto: crear comunidades y cambiar comunidades.

Cada una de estas dinámicas de impacto esta acompañada por mensajes, objetivos, agentes clave y tareas. Esto se trabajó en la herramienta Jamboard (Anexo 1).

Tabla 02. Matriz de impacto

Mensajes	Objetivos del impacto	Agentes clave	Dinámica de impacto	Tareas para el impacto
Tenemos una historia colectiva, con cosas que nos identifican como grupo	Generar espacios de participación y escucha intergeneracional	Colectivos, defensoras, familias, adultos mayores, infancias y artistas	Crear comunidades	Generar espacios de colaboración y escucha intergeneracional para la participación colectiva en el co-diseño y la co-producción del mural y recursos
Recordamos nuestras memorias porque nos unen y nos llevan a imaginar un futuro	Visibilizar a historia del territorio, las resistencias, sus identidades, aquello que les une como comunidad	Colectivos (líderes), personas de las comunidades, maestras, actores gubernamentales (cultura, medioambiente), iglesia – párrocos-, habitantes no originarios	Crear comunidades	Generar espacios para el diálogo intergeneracional
Todos somos parte de la naturaleza,	Enfatizar la interrelación de	ONGs, influencers,	Cambiar mentalidades	Comunicación y sensibilización a

Mensajes	Objetivos del impacto	Agentes clave	Dinámica de impacto	Tareas para el impacto
su defensa nos implica de distintas maneras. - Responsabilidades	factores en los conflictos y la interdependencia entre las personas y la naturaleza más allá de las fronteras	activistas, universidades, gobiernos, periodistas, medios independientes, escuelas, instituciones culturales, colectivos, empresas		partir de contenidos realizados. No producir información nueva. Formas lúdicas con información minimalista, pero suficiente
Las mujeres son un motor central de las luchas por las comunidades y la defensa del territorio en Jalisco	Visibilizar el papel de las mujeres en las luchas por la defensa del territorio y en el sostenimiento de la vida	ONGs, instituciones gubernamentales, medios de comunicación, periodistas, instituciones educativas, mujeres defensoras de otros colectivos, familias, comunidades, iglesias	Cambiar mentalidades	Generar actividades y productos para persuadir a actores clave que puedan llevar el mensaje a colectivos, familias y comunidades

8. Cronograma

Semana	Fechas relevantes	Actividades
1	31 de enero – 7 de febrero	Departamento de Guion: Lectura de Entrevista, definir temas importantes de ella y primera elaboración y entrega de guion
2		Departamento de Investigación: Estructuración de un catálogo de recursos documentales para sustento del proyecto.
3	3 de febrero – Creación carpeta ejecutiva	Departamento de Producción: 3 de febrero, creación de carpeta ejecutiva. Departamento de Guion: Aterrizaje de referencias, descripciones de guion y elementos narrativos.
4		
5	12 de febrero - Primer presentación carpeta ejecutiva	Todos los departamentos: 12 de febrero, presentación ante equipo PAP de carpeta ejecutiva del proyecto.
6	23 de febrero Catalogación documental	Departamento de producción: 23 de febrero, generación de instructivo, carpetas y documento d catalogación (base de datos PAP).
7	25 de febrero – Visita al Cerro el Molino 2 de marzo – Tour del Horror	Departamento de Producción: 25 de febrero, salida de campo a Cerro el Molino. Identificar proyectos artísticos, modos de convivencia, modos de trabajo comunitarios, espacios de trabajo. Departamento de Guion: Salida de campo, búsqueda de recursos de referencia que sigan nutriendo la historia. Todos los departamentos: 2 de marzo, salida de campo al “Tour del Horror”
8	13 de marzo	Departamento de Guion: Entrega versión 3 de Guion
9	14 de marzo - presentación a Equipo investigación de mujeres	Todos los departamentos: 14 de marzo, presentación de proyecto y carpeta ejecutiva a miembros del equipo de: Investigación Mujeres y Territorio
10		
11	3 de abril – Presentación de propuestas a comunidad de Juanacatlán	Todos los departamentos: 3 de abril, salida de campo y presentación de proyecto y propuestas a comunidad de Juanacatlán. Departamento de producción: 3 de abril, entrega en físico de propuesta para murales comunitarios.

12	19 de abril	Departamento de Guion: tabla con escenas de guion y definir qué elementos se quedan en el guion y cuales se agregan o cambian después del <i>feedback</i> .
13		
14		
15	1 de mayo – Borrador carpeta madre	Todos los departamentos: 1 de mayo, borrador de carpeta madre terminado. Departamento de Guion: Entrega la primera versión de todos los entregables para revisión.
16	8 de mayo – Presentación final trabajo PAP	Todos los departamentos: 8 de mayo, presentación final edificio V
17	9 de mayo – Entrega de Carpeta madre final.	Departamento de Guion: Concluye con los entregables designados.

PARTE III

El proyecto *Resonancias: Mujeres y territorios* se caracteriza por tener un equipo interdisciplinario en el que para poder lograr los objetivos y metas de trabajo nos dividimos en departamentos creativos (véase en la parte I del documento la tabla 01. Equipo de Trabajo). Esta forma de organización como un estudio creativo tiene como referente el Proyecto de videojuego “A la orilla del río” del PAP ALTER Código, el cual fue liderado durante 2021-2023 por los asesores y cuya metodología de trabajo resulta funcional para este proyecto.

Por ello, el equipo creativo y de investigación dividido en web, arte y animación, diseño sonoro, guion y producción se encargó de crear una propuesta creativa por cada departamento. Cada una de las propuestas tiene en sus cimientos la búsqueda de referentes de proyectos similares, en algunos casos estas referencias sirvieron de material para la creación de *moodboards* y, a su vez, este proceso se nutrió de las visitas a los escenarios locales, en los cuales se tuvo la oportunidad de escuchar de voz de los habitantes del territorio de Juanacatlán aspectos que enriquecieron las miradas y propuestas.

Así que los tres productos audiovisuales planteados: sitio web, mural comunitario y animación parten de este ejercicio de construcción de una propuesta nutrida, como se mencionó arriba, del *expertise* de cada integrante del equipo, pero al mismo tiempo, de las retroalimentaciones recibidas en las visitas de campo. De esta manera, la narrativa transmedia que une a cada uno de estos productos va entretejida de saberes y metodologías de los que a continuación se da cuenta.

Este apartado está estructurado por la propuesta web en la que se describe cómo es que se llegó a pensar el diseño, la funcionalidad y el contenido del sitio. Sigue la propuesta de arte y animación en la que presentamos los *moodboards* con base en la investigación de referentes audiovisuales, la paleta de colores, el diseño de los personajes y de los trazos, los bocetos producidos a raíz de la colaboración con las comunidades de Juanacatlán y las fotografías producidas en campo por el equipo PAP. La siguiente propuesta es la sonora en la que se construye un paisaje sonoro con elementos del territorio como los sonidos de los animales, del entorno, de los ríos y la cascada de El Salto y otros elementos que fueron resaltados durante la colaboración. Finalmente, la propuesta de producción en la que se muestra de forma detallada las posibilidades de co-creación del mural comunitario y sus actividades paralelas.

9. Desarrollo de propuestas creativas por departamentos

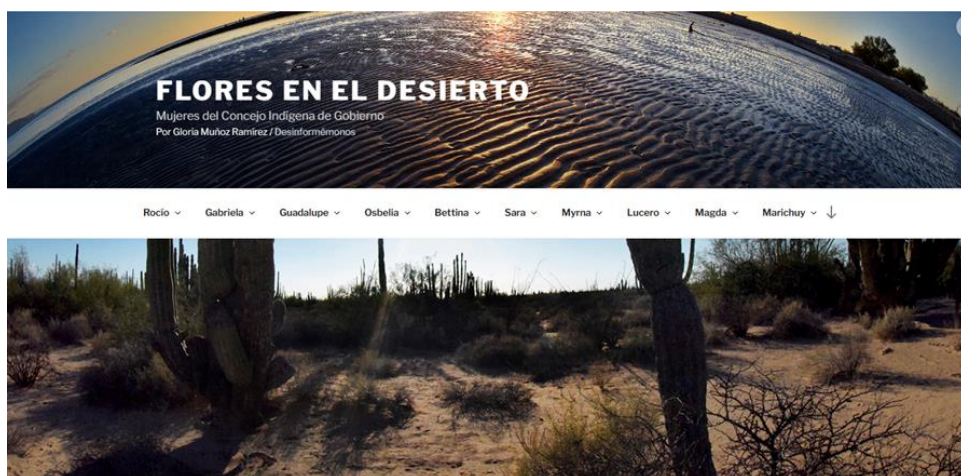
Propuesta web

Para comenzar a hacer las primeras propuestas de diseño y de navegación, se revisaron referencias de proyectos similares acerca de mujeres y su defensa por sus territorios, para así familiarizarse con el tono y accesibilidad que necesita propio sitio web. Esto también ayudó a pensar en la *landing page*, el tipo de menú, el orden del contenido de la página, entre otros aspectos que son importantes para lograr una navegación fluida y atractiva.

De las diferentes referencias consultadas se decidió utilizar dos, porque se ajustaban más a la temática de Resonancias, y a la conceptualización visual imaginada. Primeramente, se revisó *Flores en el desierto* (2018) (<https://floreseneldesierto.desinformemonos.org/>), la cual plasma historias en distintos formatos de 10 mujeres que son integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), como parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), con el objetivo de visibilizar sus luchas y hacer un llamado a la organización de los indígenas.

Este sitio web ofrece una *landing page* intuitiva, que primero muestra un encabezado con el título del proyecto (véase Imagen 05). Al bajar encuentras una imagen de la flora del desierto, lo cual ilustra el nombre. Finalmente, y lo que ocupa mayor espacio en la página principal, es un texto introductorio que describen los desafíos a los que se enfrentan estas mujeres como el robo de sus territorios y la negación de su historia, lengua y vestimenta, así como su defensa ante estas violencias siendo concejales de diversos grupos étnicos comca'ac, yoreme, coca, binnizá, nahua, tsotsil, mazahua, maya y kumiai.

Imagen 05. Landing page del proyecto Flores en el Desierto

Fuente: Sitio web de Flores en el desierto

Al volver a subir, se encuentra el menú que muestra los nombres de estas 10 mujeres que forman parte del CIG. Al presionar el botón, despliega tres opciones: entrevista, video y reportaje. La primera hace registro de sus vivencias en el movimiento, desde las elecciones políticas hasta el trabajo con los talleres comunitarios para recuperar su identidad, y también se aborda el extractivismo disfrazado de modernización. La segunda opción que se despliega es la sección de video, que muestra a cada integrante respectivamente hablando sobre su experiencia en la lucha, sus tradiciones y su introducción al Concejo. Finalmente, se ofrece el fotorreportaje, el cual es un registro fotográfico de la comunidad a la que pertenece cada mujer. Por ejemplo, en el caso de Gabriela, que es concejala comca'ac, se exponen fotografías documentales del Desemboque de los Seris, Sonora; su flora, actos públicos, actividades económicas y artesanos.

En suma, *Flores en el desierto* es un sitio web fácil de navegar, intuitivo por lo expuestos que se posicionan los botones y por la ruta: siempre es fácil volver arriba y elegir otra sección, las cuales son pocas. La información se presenta de manera muy accesible y digerible, de manera ordenada.

La segunda referencia es el proyecto *Defensoras del territorio* (defensorasdelterritorio.com), la cual cuenta con un objetivo similar al anterior, plasmar las historias de lucha de 12 mujeres que se dedican a la defensa del territorio y los derechos humanos, en contra del extractivismo y de los daños ocasionados por éste, así como sus inspiraciones y su modo de habitar la lucha. En este caso, no solo se cubre territorio nacional, sino también se recorren otros países de Latinoamérica como Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

La página de inicio presenta un mapa que abarca desde México hasta Argentina, con una figura de pocos detalles, pero de rápida comprensión. Sobre cada país, se encuentra una ilustración de la mujer defensora del territorio que se representa. Al dar clic, se abre una pestaña que ofrece un resumen del caso. Por ejemplo, al elegir Venezuela, se puede leer el título *Los anillos del árbol de lisa*, y se describe de manera corta el caso de la defensa de los territorios ancestrales y el cuidado de la familia.

Imagen 06. Landing page del proyecto Defensoras del territorio

Fuente: Sitio web oficial de Defensoras del territorio

El mapa de *Defensoras del territorio* funcionó como inspiración para la construcción del sitio web que estuvimos trabajando. Aunque sea únicamente el área de Jalisco el marco de referencia del proyecto *Resonancias: Mujeres y territorios*, esta referencia visual de un mapa sirvió para tener una representación gráfica y dotar de un mejor sentido de orientación al momento de elegir la región que se desea visitar.

Continuando con la referencia de *Defensoras del territorio*, al dar clic en “ver más”, se abre la sección específica de Venezuela, que en este caso presenta la historia de Lisa Henrieto, indígena pemón y defensora de la tierra en la Amazonía venezolana. A través de un extenso texto que está escrito en primera persona por la periodista Minerva Vitti, se narra un recorrido que realizan en el municipio Gran Sabana, al sureste de Bolívar. Con citas textuales y parafraseo se ofrece una experiencia íntima del relato, acompañado de fotografías de la comunidad, la cotidianidad y el paisaje.

Otra sección importante que ofrece el sitio en su menú de hamburguesa es respecto a las periodistas que realizaron la investigación en cada país. En su respectiva página se puede observar una pequeña biografía que incluye sus áreas de investigación, su fotografía y sus redes sociales.

Por consiguiente, se puede concluir que es también un sitio web muy accesible e intuitivo, y sobre todo que tiene una identidad visual muy trabajada, debido a la paleta de colores marcada y el estilo de ilustración que se muestra.

Construcción de la propuesta web

Una de las primeras tomas de decisiones que el equipo web tuvo que hacer fue definir el papel del sitio web en relación con el PAP y con el proyecto de investigación al que está anclado. Así se planteó que, el sitio web funja como soporte y registro de cada uno de los proyectos desarrollados en el PAP, ofreciendo una navegación sencilla e intuitiva que dirigirá al usuario a cada una de las secciones de la página que desee visitar.

En la primera conceptualización, se identificaron las siguientes secciones principales: **comunidades, podcast, directorio, medios, murales y equipo**. Es a partir de estas categorías que se realizó la distribución de los proyectos trabajados en el semestre, y que se hizo una lista de necesidades tanto para las fotografías que se necesitan producir, hasta los *copys* que acompañarían éstas y describirían parte de los proyectos y la investigación. Mientras el equipo de investigación se encargaba de la producción de estos textos para nutrir el contenido de la primera comunidad, el equipo web se encargó de maquetar todo con textos *lorem ipsum* e imágenes de stock libres de derecho, para probar el diseño visual, por lo que todo es editable e intercambiable.

Cabe mencionar que el trabajo no arrancó de cero, sino que en semestres anteriores ya se había trabajado el diseño de la página, y al revisarlo se identificó que el diseño era poco funcional y con una gran saturación de elementos gráficos y colores. Por lo que, primeramente, se recortaron los colores de la identidad, inclinándonos hacia ciertos tonos de azul marino, naranja y verde. De la misma manera, se seleccionó la fuente *futura* para todos los textos de la página, así como sus variaciones en negritas, itálica, etc.

El recorrido inicia con la *landing page*, la cual es la página inicio, en la parte superior muestra el menú de hamburguesas (véase Imagen 07). Se decidió que esta herramienta siempre este presente y explícita para que la navegación sea sencilla y siempre se encuentre la manera de moverse a otras secciones.

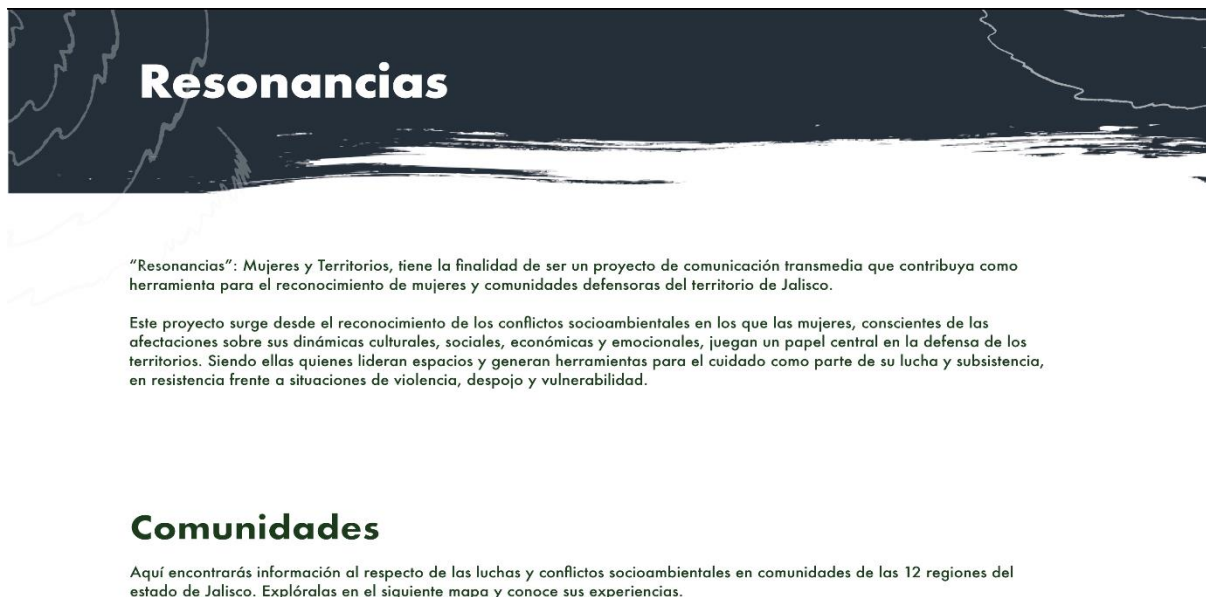
Imagen 07: Landig page de Resonancias

Fuente: PAP 1N03 Grupo B. Territorios. Maqueta del sitio web Resonancias

Al dar clic a la pestaña *Acerca de*, el usuario es dirigido a la sección de información general del proyecto, para la cual ya se hizo el primer vaciado de información.

Imagen 08. Vista de la pestaña “Acerca de”

Fuente: Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al dar clic en *Comunidades* se abre el siguiente esquema, el cual presenta las 12 regiones de Jalisco. En esta sección, se planea asignar un tótem representativo para cada región,

desarrollado por el departamento de arte. Al trabajar este semestre con Juanacatlán, que pertenece a la región Centro, se eligió a la nutria como representación gráfica (Imagen 09)

Imagen 09. Pestaña “Comunidades”

Fuente: Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al elegir una región, se abre una pestaña pop-up con el listado de municipios y comunidades que forman parte de la región.

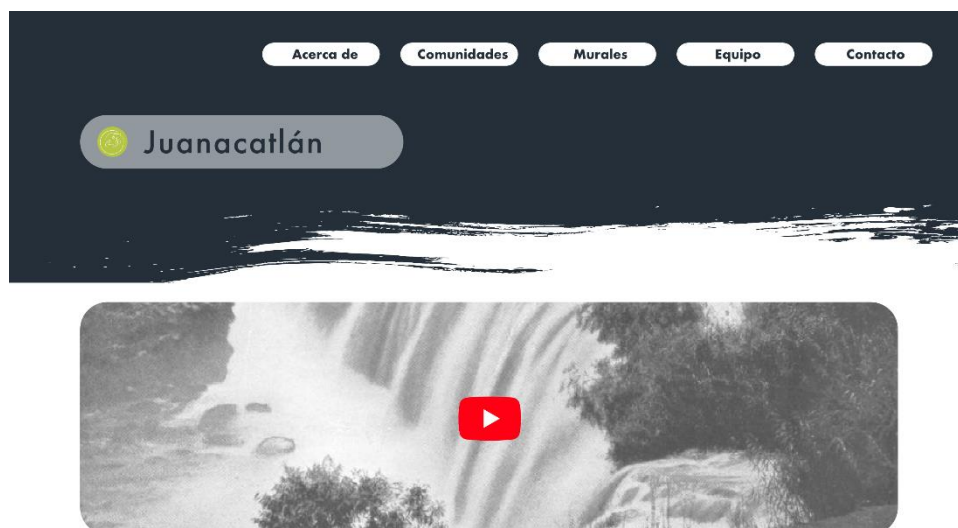
Imagen 10. Vista al elegir una región

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al seleccionar la comunidad de tu interés, se abre su página donde es posible encontrar todos sus recursos específicos. En la parte superior, lo primero que se muestra es la animación que se está trabajando en los departamentos de arte y animación, guion y sonido. Más adelante en su respectiva sección, se desglosará más.

Imagen 11. Vista de la pestaña “comunidad”

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al continuar bajando, se encuentra la información principal de la comunidad, en la que se presentan las situaciones que viven como las problemáticas socioambientales y la manera en la que resisten y luchan.

Imagen 12. Vista de la información de la comunidad

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Posteriormente, se presenta un carrusel de recursos, siendo un acceso rápido a esas secciones: podcast Resonante, directorio y medios.

Imagen 13. Carrusel de recursos

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al continuar bajando, se encuentra otro acceso rápido a la sección de murales comunitarios. En este caso, al dar clic, se direcciona específicamente hacia el mural de Juanacatlán, aunque estando ahí también se presenta la opción de ver la galería general de murales y también se puede encontrar la opción en el menú superior.

Debajo de la opción de los murales, se encuentra el pie de página. Éste estará presente en todas las secciones y contiene redes sociales y un resumen de fotos representativas de los escenarios locales.

Imagen 14. Visualización de la pestaña “Murales”

Murales comunitarios Juanacatlán

Aquí podrás ver y conocer más sobre los **murales** hechos por las **comunidades**, desde sus procesos de planeación, hasta su creación.

El pueblo de Juanacatlán enfrenta problemáticas socioambientales derivadas de la industrialización, proyectos extractivos, contaminación ambiental y del crecimiento inmobiliario irregular. Las consecuencias de estas problemáticas se ven reflejadas en: Contaminación del aire, suelo y cuerpos de agua de la cuenca Alta Lerma-Chapala-Santiago; afectaciones a la salud y pérdida de un entorno sano; Deforestación de bosques y cambio de uso de suelos; Pérdida de biodiversidad; Incendios forestales y de vertederos municipales; Caza furtiva; Desplazamiento y despojo de las comunidades; Violencias e inseguridad.

[conoce más](#)

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al abrir la página de la galería de murales, se puede visualizar el registro de todos los murales comunitarios.

Imagen 15. Galería de los murales comunitarios

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Al seleccionar una comunidad, se abre la página donde se concentra toda la información del mural que se realizó en ese lugar desde la conceptualización, las formas de colaboración hasta el resultado final. Se añade al registro fotografías.

Imagen 16. Vista de la información acerca de los murales

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Continuando con la navegación y retomando la sección de podcast, se presenta la lista de reproducción que se puede escuchar ahí mismo. Así como la descripción de cada capítulo. Es importante señalar en este punto que el podcast *Resonante* es un producto del proyecto *Política de los cuidados. Las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Una aproximación desde la investigación vinculada*, en el que se narran las experiencias del equipo de investigación acerca de la colaboración en los escenarios situados de lucha y resistencia, así como los procesos de investigación y construcción del conocimiento.

Imagen 17. Visualización del recurso Podcast Resonante

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

La sección de equipo está construida con todas las personas que han colaborado en los proyectos. Iniciando con los asesores, miembros de las comunidades, alumnos, patrocinadores, etc. Todo de manera consensuada, siguiendo el parámetro del manejo ético de datos personales y de la confidencialidad que se requiera. Esta sección contendrá fotografías e información breve de la trayectoria académica, personal, de lucha, etc.

Imagen 18. Equipo de trabajo

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Imagen 19. Colaboradores

Fuente: Maqueta del sitio web Resonancias. PAP 1N03 Grupo B. Primavera 2024

Las secciones: *medios* y *directorio* serán desarrolladas y conceptualizadas en futuros semestres. El diseño de la página está a punto de ser terminado, para comenzar el proceso de programación.

Propuesta de arte y animación

La propuesta del departamento de arte y animación se definió a partir del objetivo que es comunicar visualmente, poder transmitir a través de colores, luces, sombras, elementos clave que evoquen emociones que puedan reforzar y transmitir el mensaje de forma atractiva, que impacte y provoque un sentido de pertenencia, de comunidad.

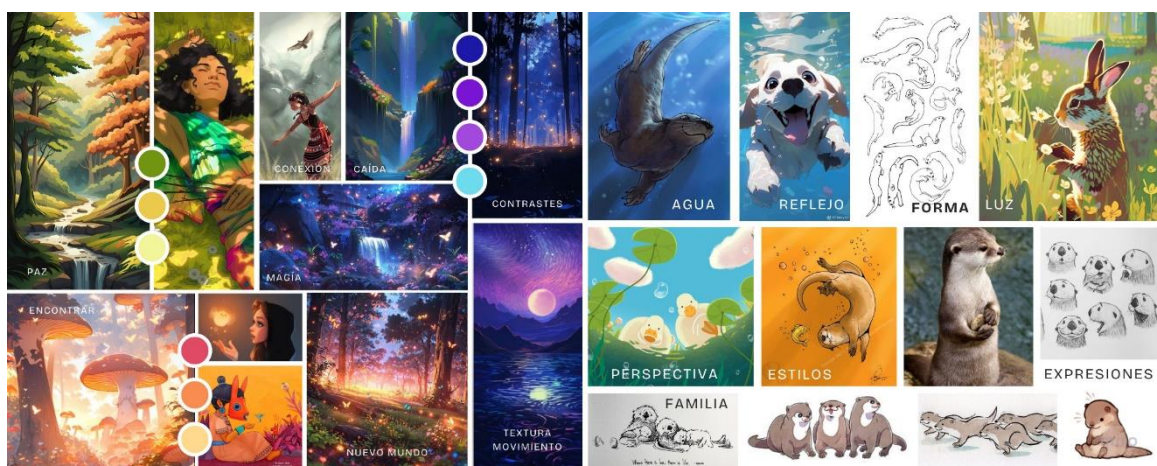
Para esto, se inició con la etapa de la conceptualización donde se propusieron ideas mediante la búsqueda de imágenes y frases de referencia. Este material fue acomodado en *moodboards*, lo que permitió materializar diferentes propuestas y presentarlas de manera más concreta y visual.

Un ejemplo es el que se buscaron animaciones sobre paisajes boscosos, de animales nadando, de nutrias, de animales dándoles la luz solar, de familias de nutrias, de paisajes nocturnos, entre otras, las cuales ayudaron a proponer la paleta de colores, o al estilo y diseño de los personajes, o los trazos del agua en movimiento, etcétera. Y podemos partir de ahí para retratar la realidad que han vivido y que siguen viviendo las mujeres defensoras del territorio con base en la recuperación de la memoria viva de lo que significa habitar el territorio.

Este departamento buscó proponer y producir material suficiente para crear una animación corta, de dos minutos, que retrate de forma clara y breve la biodiversidad del territorio. Para ello, se recurrió a la interdependencia de elementos como fauna, flora, personajes para construir propuestas, como se mencionó arriba, de colorimetría, diseño, animación, construcción de personajes, entre otros.

El moodboard anterior está creado a partir de conceptos que surgieron de la historia que nos contó el departamento de guion, basado en el sueño que compartió una de las integrantes de la comunidad de Juanacatlán (véase Imagen 20).

Imagen 20. Moodboards

Fuente: Departamento de arte y animación. Primavera 2024

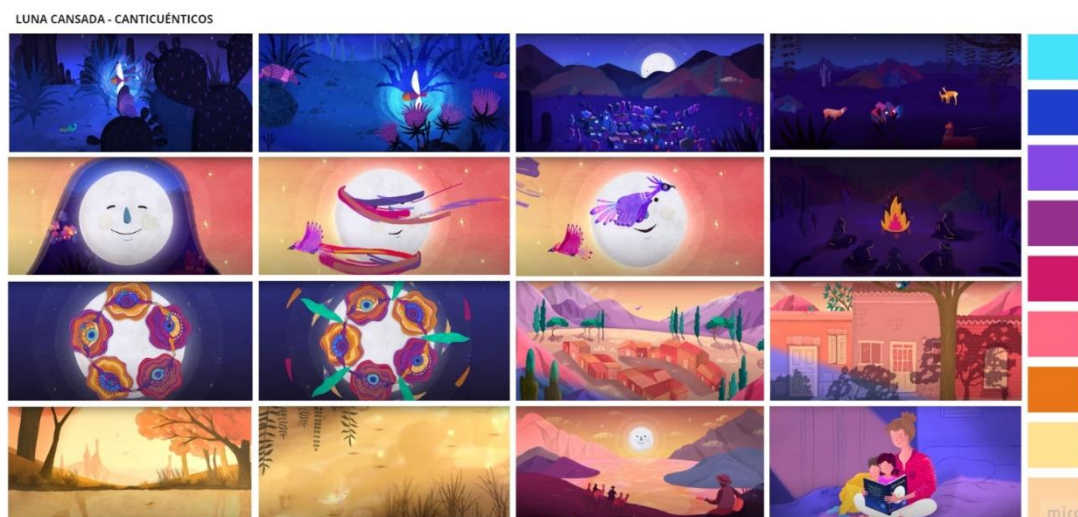
Para poder establecer un grupo de palabras clave que terminaríamos utilizando como una primera guía para desarrollar todas las propuestas nos reunimos en grupo para hablar de las historias que se nos fueron relatadas, intentamos de enfocarnos en el aspecto esperanzador de estas para poder conectarlo con algo metafórico, en este caso la magia fue nuestro mayor enfoque. Surgieron palabras clave que rescatamos como, paz, conexión, magia, caída, nuevo mundo, encontrar, contrastes, textura y movimiento, agua, perspectiva, estilos, reflejo, forma, luz, expresiones y familia. A continuación, se explica, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, cada uno de los elementos:

- En la esquina superior izquierda, las imágenes de las mujeres en la naturaleza pueden transmitir una conexión con su alrededor, sintiéndose parte de la naturaleza o gozando de existir en ese espacio, fluyendo con lo que sucede. En tanto que representar una naturaleza sana puede transmitir paz, por eso es importante observar los colores que destacan como el verde y amarillo porque a través de ellos podemos detonar emociones. Además, estos colores están relacionados con la alegría y con el sentimiento holístico de ser parte de la naturaleza.
- La siguiente imagen de caída del agua puede tomarse como referencia para representar las Cataratas de Juanacatlán antes de la contaminación.
- En cuanto a la colorimetría es importante destacar que, los contrastes de colores cálidos sobre tonalidades frías hacen que se enfoque la atención en los puntos que parecen ser más luminosos y llamativos para el ojo.

- En las imágenes en las que hay agua y reflejo nos sirven para observar la forma que adquieren las figuras al proyectarse: tanto la figura en el agua como el agua en la figura.
- Las imágenes de la nutria abonan a familiarizarnos con la forma de este animal, de prestar atención a las distintas vistas o ángulos que se pueden trazar. Esto dio lugar a tener una idea del movimiento que hacen, además, de observar que se trata de trazos simplificados.
- Las imágenes con luz, por su parte, posibilitan a pensar la manera en la que la luz se refleja en el pelaje y como ésta da volumen a la figura.
- Siguiendo con la búsqueda de la colorimetría, se observó que en las imágenes con luz las tonalidades son más cálidas como rosas, rojizos, naranjas y amarillos. Estos colores son enérgicos, vivos y estimulan los sentidos. Transmiten sensación de altas temperaturas, alegría, cercanía y entusiasmo.
- En las imágenes de magia y un nuevo mundo, los colores azules y morados emanan a lo mágico y lo místico. Además, la luz al fondo da alusión a la esperanza y la vida.
- En las imágenes de Textura y movimiento, las líneas que apuntan hacia una dirección ayudan a que se acentúe el movimiento y otorgan volumen y dimensión a la imagen gracias a las luces y sombras que proyecta.
- Con las imágenes de Perspectiva, se pueden observar los ángulos contenidos en una ilustración. Por ejemplo, el ángulo en el que se proyecta el punto de fuga puede ayudar a reforzar una intención en la escena. En este caso, los patos ven con intriga hacia dentro del cuerpo de agua y nosotros, los espectadores, parece que somos observados. Este ángulo del espectador de ver hacia arriba puede tomarse como admiración a la grandeza, también puede ser impactante o mostrar curiosidad, asombro, entre otras emociones.
- Con el concepto de Estilos, como la palabra lo indica, se presentan distintos estilos de ilustración de una nutria. Animal que, como se verá más adelante, es importante dentro de la memoria viva de Juanacatlán.
- Expresiones de un personaje de una nutria, esto hace que se caricaturice el animal, permitiendo reflejar distintas emociones en el rostro y pudiendo dar énfasis a la intención a la escena.
- Familia, las nutrias se toman de las patas para dormir y protegerse entre sí, manteniéndose juntas para cualquier adversidad. Esto podría reflejarse en la comunidad y las familias que buscan resistir a la adversidad de la crisis ambiental.

El siguiente moodboard (imagen 21) tiene como punto de referencia la animación de la canción *Luna cansada*¹ del grupo argentino Canticuentos que produce música para niños. La ilustración hecha por Julieta Garione y Lucía Pérez retoma elementos del contexto para hablar de la identidad y de los ritmos del folclor latinoamericano. Pero, además, la paleta de colores empleada nos sirvió para pensar e imaginar cómo transmitir ciertos ambientes y emociones.

Imagen 21. Moodboard Luna Cansada de Canticuentos

Fuente: Departamento de arte y animación. Primavera 2024

A continuación, se explica lo que en términos de arte y diseño representa este moodboard:

En primer lugar, las ilustraciones simplificadas están conformadas por detalles precisos que dan a entender el mensaje de forma clara. Con ellas se busca retratar lo esencial sin necesidad de agregar algo muy complejo. Gracias a la paleta de colores se evocan las emociones que intentan transmitir en cada escena de la animación a lo largo de la historia. Por ejemplo, el uso de la paleta de colores con tonalidades frías como el morado y azul sirven para ilustrar y transmitir el sentimiento de magia; en contraste, el uso de las tonalidades naranjas, rosas y amarillas hacen sentir nostalgia y calidez.

En segundo lugar, los puntos de luz pueden generar distintas sensaciones y emociones como en la imagen de fogata se resalta algo más íntimo y misterioso, mientras que la luz que emana

¹ HYPERLINK

"<https://www.youtube.com/watch?v=tudwNZGbWXY&t=45s>"<https://www.youtube.com/watch?v=tudwNZGbWXY&t=45s>

la luciérnaga permite seguirla con la mirada y al estar ésta en un fondo nocturno envolvente hace que resalte mucho más.

En tercer lugar, el uso del degradado marcado en la luna hace que se enfatice su brillo, su luminosidad proyecta vitalidad, energía, alegría, esperanza, entre otras emociones. Mientras que, en las imágenes que muestran la entrada de luz entre los árboles o los reflejos que producen los rayos del sol al tocar el agua hace que se vea como un lugar maravilloso.

Así, el juego entre las paletas de colores de tonalidades frías y cálidas permite transmitir una emoción, y que la animación logre comunicar el mensaje deseado.

La siguiente tarea fue crear otros moodboards para profundizar sobre el uso de la imagen, la ilustración y los colores. Para ello se recurrió a largometrajes de animaciones tanto del estudio de animación de Disney como del estudio Ghibli (imagen 22).

Imagen 22. Moodboard “Unión y cuerpo de agua”

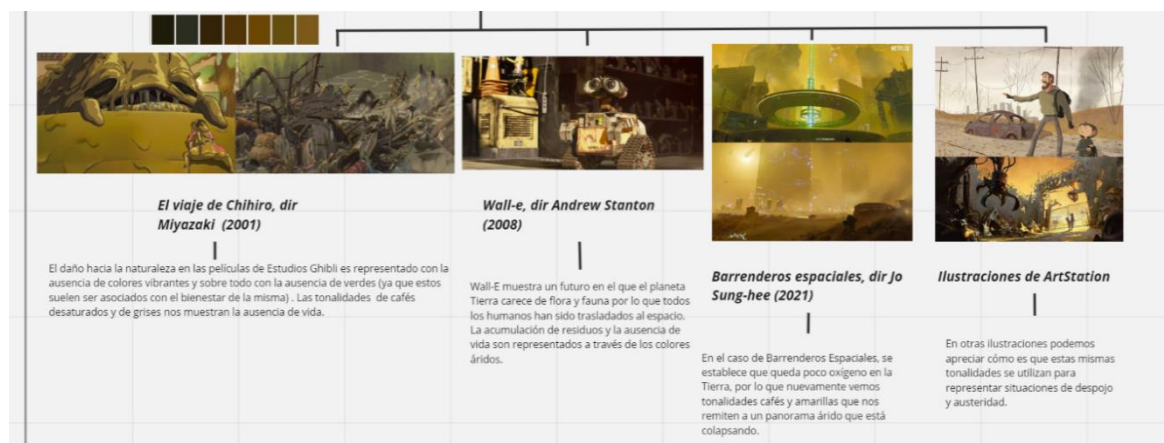
					
Howls Moving castle, dir Miyazaki (2004)	Encanto dir, Byron Howard, Jared Bush (2021)	Rapunzel dir Nathan Greno, Byron Howard (2010)	Wish dir Fawn Veerasunthorn, Chris Buck (2023)	Tierra de osos (2003)	
Este frame nos ayuda a mostrar una relación de una persona mayor con un niño frente a un cuerpo de agua. También a plantear algo oscuro o maligno aproximándose.	La escena en el agua de "Encanto" nos ayuda a crear un ambiente alrededor de un cuerpo de agua que muestra unión y conexión. Los colores cálidos nos remiten a la vitalidad y a la nostalgia creando una atmósfera onírica.	El concept art nos ayuda a tener referencia visuales sobre como la naturaleza y la magia se unen, y crean momentos memorables.	Este concept art de Wish es referencia para el estilo de arte, ya que el entorno tiene su propio estilo que se ve como arte tradicional, mientras que los personajes si tiene una línea marcada y un estilo más de caricatura.	La Película de Disney "Tierra de osos", trata sobre la hermandad y el amor, saber respetar al prójimo y desterrar el odio y la venganza.	
				Los animales tienen una especial conexión y representa algo distinto para la tribu, cada uno se identifica con el animal que corresponde a lo que deben aprender y lo que los caracteriza.	

Fuente: Departamento de arte y animación. Primavera 2024

En el *Moodboard* “Unión y cuerpo de agua” (Anexo 1) se visualiza una serie de imágenes tomadas de diferentes películas animadas que tienen dentro de su historia un mensaje de unión en la familia y amigos, estas se desarrollan en escenarios naturales con cuerpos de agua involucrados, por lo que consideramos ideal como inspiración para el mensaje que queremos transmitir en la animación, debajo de cada imagen se encuentra el título de la película, los directores y el año en que salió, además de una breve descripción de lo que rescatamos de cada película, lo que consideramos valioso para analizar e identificar las características que nos parecen relevantes y valiosas para la historia que queremos contar de forma visual, notando los colores, estilos, la entrada de luz y sombra, los personajes, flora y fauna, los escenarios que envuelven la escena, etc.

En los ejemplos *Howls Moving Castle* (2004), *Encanto* (2021), *Rapunzel* (2010), *Wish* (2004), *Tierra de Osos* (2003), se pueden apreciar colores saturados, llenos de “vida”, como las tonalidades verdes vibrantes, los azules del agua y el cielo, así como la magia oculta representada con amarillos y morados.

Imagen 23: Moodboard “Naturaleza dañada”

Fuente: Departamento de arte y animación. Primavera 2024

Por otro lado, en el moodboard “Naturaleza dañada” (Anexo 2) seleccionamos películas animadas e ilustraciones que reflejan el deterioro del mundo como lo conocemos, debido a los daños causados por el humano, vemos una naturaleza destruida, muerta, con colores apagados y sucios. De nuevo, debajo de cada imagen está el título, directores y año, así como la descripción de lo que notamos en fragmentos de la animación, las emociones y pensamientos que provocan cada escenario, texturas, colores, luces y sombras.

Por ejemplo, en las animaciones *El viaje de Chihiro* 2001, *Wall-e* 2008, *Barrenderos espaciales* 2021 y las de *ArtStation* tiene en común una paleta de colores de tonalidades áridas para ilustrar a la naturaleza dañada, es decir la falta de vegetación, biodiversidad, el efecto que tiene la industrialización masiva, la contaminación, la falta de vida y movimiento que antes existía en la zona. Para nosotros representar la naturaleza dañada significa representar la violencia por parte del ser humano hacia lo vivo, aquella violencia que pasa tan desapercibida pero que ocurre a diario. Es el despojo y la muerte de diversos seres vivos que muchas veces no pueden defenderse de nosotros. Aunque pensamos que podemos pasar por alto la manifestación del dolor de estos seres y del ecosistema, la realidad es que la manifestación de este dolor es la más fuerte ya que nos afecta a todos nosotros, la naturaleza nos hace pagar por el daño que le hemos infligido.

Considerando estas referencias visuales, se decidió que una forma adecuada de representar la flora y fauna nativa y la no endémica, de Juanacatlán y El Salto, es mediante tonalidades áridas. Por otro parte, para representar el despojo y la devastación del entorno o de los ecosistemas se usarán colores oscuros y paletas de colores desaturados.

Es necesario acotar que, aunque aún está por definirse el guion que será la base para la historia de la animación, los esfuerzos del departamento de arte y animación se dirigieron en avanzar en la propuesta de aquellos elementos de la biodiversidad del territorio de Juanacatlán. Por ello, un momento decisivo una vez elaborado nuestros moodboards fue presentarlos ante miembros de la comunidad de Juanacatlán, quienes a partir de la exposición y visualización de los materiales nos dieron una retroalimentación más apegada a su territorio. Por ejemplo, se indicó al equipo la importancia de incorporar tonalidades áridas pues estas son más acordes a los colores de sus bosques.

Esta observación puntual, emanada del habitar un territorio, provocó que se cuestionara la colorimetría de las imágenes de la naturaleza. El uso de tonalidades áridas para señalar la devastación o la contaminación, parte de una visión más estereotipada de la naturaleza, en la que se relaciona con una ausencia de vida o una naturaleza dañada. Para reflejar otra ilustración emanada de un conocimiento situado y colaborativo, se decidió crear una paleta de colores que tenga como protagonistas a las tonalidades amarillas, cafés y el azul del cielo, para así crear una armonía entre los colores y reflejar la vida del territorio. Este ejercicio, a su vez, posibilitó centrarnos en las acciones de lucha y de defensa de los territorios como detonadoras de emociones y sentimientos como la nostalgia y la esperanza. A nivel de animación estas emociones pueden ser transmitidas a partir de la colorimetría.

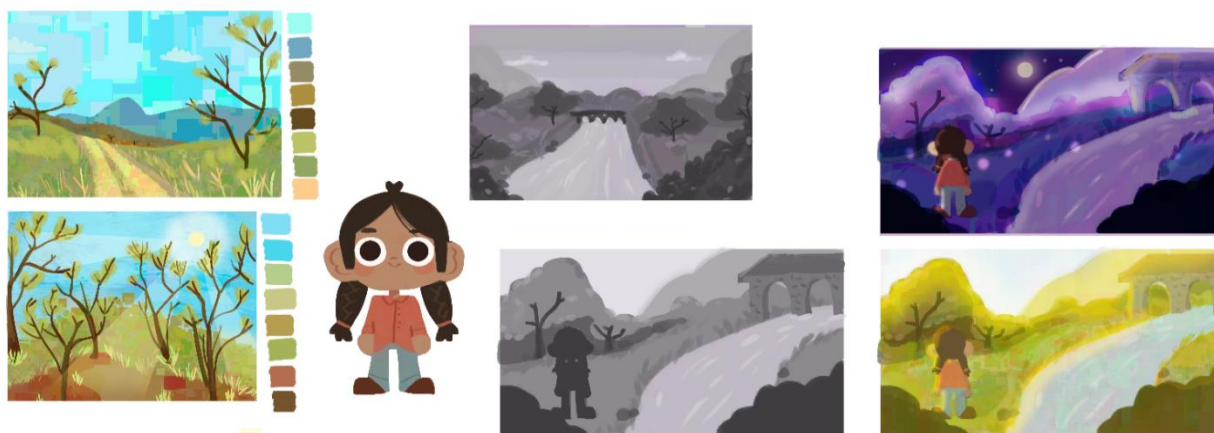
Aunado a esto, el arte de la ilustración y animación sirve también como un vehículo para transmitir valores morales. Por esto, se le da una importancia a la participación y organización colectiva a través de las familias en la animación. Se busca que estos elementos emotivos y sociales sean representados como elementos clave en la conservación de los territorios. Por ejemplo, a partir del tratamiento de la propuesta de guion, se identificó a las nutrias como un animal representativo, el cual puede ser ilustrado con la idea de familia. Así, una familia de nutrias puede servir para transmitir emociones y sentimientos como la esperanza por el cambio,

el amor hacia el territorio y hacia los miembros de la comunidad, el compañerismo, la ayuda mutua o el trabajo en equipo.

Como otro elemento es la magia que emana un territorio, se propuso enfatizar en pequeñas criaturas, como pequeños espíritus o esencias de estos territorios, que sirvieran para establecer de forma más visual la interdependencia entre humanos y naturaleza. En concreto, una de estas criaturas son las nutrias, a las que se le dará un diseño minimalista, representándolas con una personalidad acorde a la que las personas de la comunidad atribuyen como territoriales y algo gruñonas. No obstante, en este tratamiento también está abierto a agregar otras características adicionales según la exija la propia historia.

El estilo de arte propuesto por el departamento busca la sutileza, que los escenarios parezcan creados de manera tradicional (a mano, que no parezca digital de primera instancia), y que no existan líneas marcadas. Mientras que los personajes se les dará un tratamiento más digital, con líneas finas, pero manteniendo un realismo leve en su caracterización.

Imagen 24. Bocetos de diseño de personajes y de escenarios

Fuente: Elaboración propia

Se realizaron distintas pruebas de abstracción y conceptualización después de las visitas a Juanacatlán. Del lado izquierdo se aprecian los primeros bocetos que se realizaron del Cerro del Molino, los cuales buscaban resaltar las tonalidades azules del cielo que se pueden apreciar en este lugar, así como los pastizales. Después se elaboró un primer acercamiento al diseño de personajes, con que se buscaba que fueran sencillos y que pudieran apelar a la ternura para que

fuera atractivo para públicos de todas las edades. Por último, del lado derecho se encuentran algunas experimentaciones con la iluminación, en las que se buscaba ver que tanto podía cambiar el sentimiento que transmite un lugar jugando con las tonalidades, en este caso tratando de experimentar con la nostalgia y la magia.

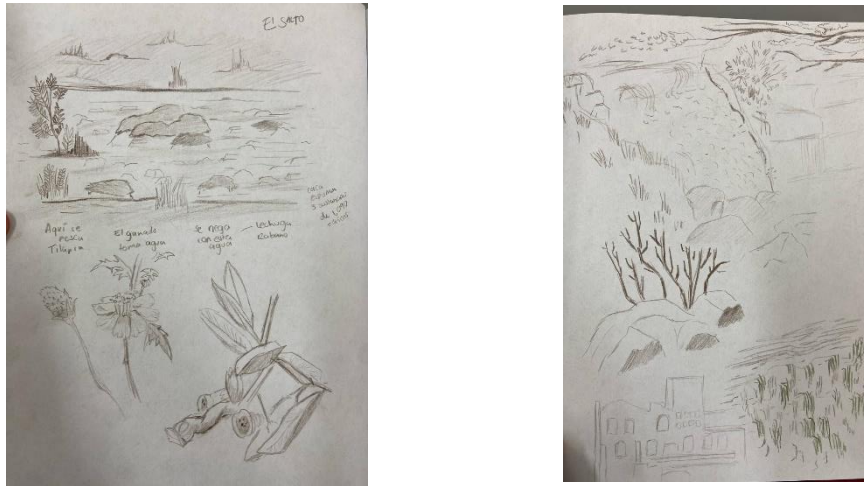
Imagen 25. Bocetos nutrias

Fuente: Elaboración propia

Se realizó una creatividad, para ello hay que identificar las figuras base que tienen el cuerpo de las nutrias, y así conocer las proporciones originales y notar que tanto se podría distorsionar, agrandar o reducirlas, antes de que dejara de verse como una nutria. De esta forma se logra caricaturizar al animal y probar diferentes estilos de ilustración, como simples y complejas, que se vean tiernas o gruñonas, divertidas, raras, etc.

Imagen 26. Boceto escenario y naturaleza de El Salto

Fuente: Elaboración propia

En la visita que se realizó al Tour del Horror en Juanacatlán se tomaron fotografías como referencia para poder ilustrar la naturaleza y escenarios que se encuentran El Salto y el Río Santiago. En las imágenes superiores se aprecian borradores de estos escenarios, en ellos se buscó simplificar y abstraer la fotografía con figuras y trazos básicos para conseguir un estilo de fácil lectura visual, sin buscar representarlo literalmente y tomar solo los elementos importantes para identificar rápidamente el lugar donde está inspirado el dibujo. Finalmente, una prueba en digital de una piedra de la cascada del Río Santiago con un estilo geométrico.

Imagen 27. Agua de El Salto

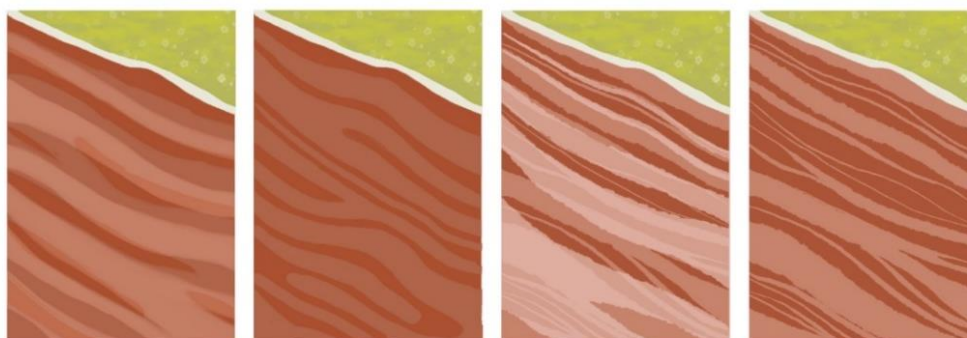
Fuente: Elaboración propia

En este ejercicio de pruebas en ilustración digital, nuevamente se usaron las fotografías tomadas en la visita a El Salto, en donde se ve el agua estancada y contaminada de la tratadora de agua. De ahí se tomó la paleta de colores, en ella se perciben las tonalidades verdosas, cafés, grises y beige, además de la gran cantidad de piedras debido a la falta de agua, había muchas texturas, manchas, insectos, y el fuerte olor se buscó representar en la primera ilustración viendo de izquierda a derecha, con un efecto de brocha geométrica algo agresiva en una tonalidad verde/amarillo neón, además se puede ver la representación de los insectos con las figuras básicas, así como de piedras con formas muy marcadas y afiladas.

En la imagen de en medio se pueden apreciar mejor las texturas y manchas en el agua verdosa y desaturada, aludiendo al excremento y contaminación dentro de ella. También se pueden ver que las piedras tienen unas tonalidades de gris claras para representar las áreas tocadas por la luz y las tonalidades más oscuras de las sombras para ayudar a dar dimensión y resaltar la forma de la piedra.

En la última imagen se puede ver una prueba más simplificada de la primera propuesta, ya que hay menos piedras, menos tonalidades y el contraste es mayor entre las luces y sombras.

Imagen 28. Agua rojiza del río Santiago

Fuente: Elaboración propia

En contraste con las ilustraciones anteriores, en estas se busca representar el río sano, que en su momento solía ser de una tonalidad rojiza, además de que había más corriente y movimiento, las piedras no eran tan visibles ya que había más agua. En estas cuatro muestras se intentaron diferentes estilos y formas de representar el agua, el movimiento de forma visual y caricaturizada, por ello se busca simplificar y abstraer las figuras relevantes de la imagen.

De izquierda a derecha, la primera imagen tiene un trazo de brocha más limpio o pulido, se ve una profundidad y movimiento gracias a las 3 capas de color y diversidad de trazos, se logra una textura.

En la segunda imagen no se nota la profundidad, ya que solo cuenta con dos tonalidades y los colores no contrastan tanto entre sí como en la primera imagen, el trazo es menos suelto, se percibe más intencionado debido a las figuras y cortes de líneas. Da la ilusión de movimiento por las formas orgánicas de la línea

La tercera imagen es un ejercicio que involucra más texturas, por el tipo de brochas con terminaciones irregulares, además de la cantidad de trazos. Los tonos son más contrastados yendo de un color más oscuro en la capa del fondo a más clara en la segunda, además en la primera capa el brillo del agua, esto acentúa la profundidad y ayuda a el efecto acuoso que se busca retratar.

Por último, la cuarta imagen es lo mismo de la tercera, pero eliminando la capa de luminosidad sobre los trazos en movimiento, esto con el objetivo de simplificar la propuesta y sea una lectura visualmente más rápida y con acabados menos realistas.

En todas las imágenes se ve en la esquina superior derecha parte del césped con tonalidades áridas, como verdes amarillentos y cafés, además de detalles de pequeñas flores, así se acentúa la representación de la orilla del río y resaltan más los colores del agua.

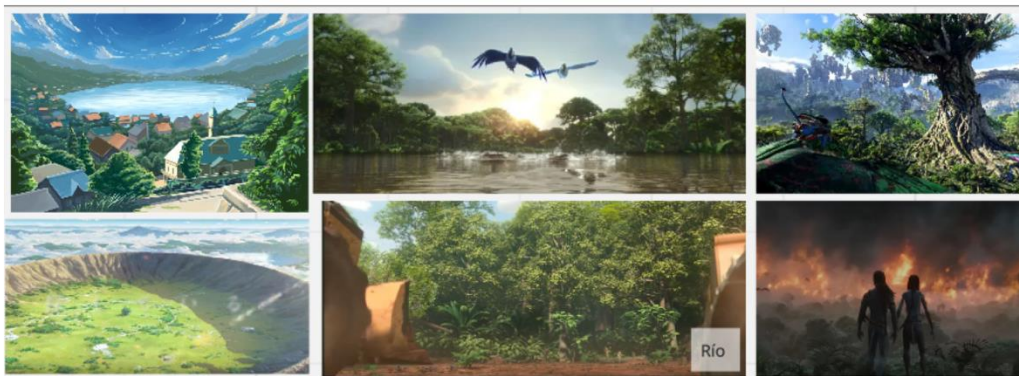
Propuesta de narrativa guion

Para poder contar la historia del Río Santiago, su importancia y su relación con un “nosotros”, en este proyecto como departamento de Guion, se tomó la encomienda de la investigación. Esta labor se nutrió de la lectura de entrevistas con gente que habita y tiene historia con el lugar, material que se nos proporcionó desde el proyecto *Política de los cuidados. Las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Una aproximación desde la investigación vinculada*. A partir de estos acercamientos a la memoria viva de las personas, se propuso desarrollar una narrativa que planteara la lucha continua por mantener vivos estos lugares. Y las formas en que las comunidades se involucran en esta tarea que requiere su pasión y amor por su territorio, valentía y reconocimiento a su identidad.

Primeras etapas

El departamento comenzó su labor de conceptualización de la historia con la lectura de una entrevista, a partir de la cual se esbozaron las primeras ideas. Se inició con la creación del personaje principal, dotándolo de rasgos de fortaleza, valentía, sensibilidad y resiliencia, inspirado por la persona de la cual se leyó una entrevista previamente. Se consideró esencial que el personaje exhibiera estas cualidades, dado que se enfrenta a una realidad en la que su territorio y su historia han sido afectados por terceros lo que despierta en él el deseo de luchar y proteger su entorno. También se partió de distintas referencias de historias que guardan relación con temáticas como el territorio tanto para inspirar la narrativa en general, como para la creación de los personajes.

Imagen 28. Referencias del departamento de guion (Rio, *Your Name*, Avatar)

Fuente: Carpeta ejecutiva de Resonancias: Mujeres y Territorios.

Imagen 29. Referencias del departamento de guion (Lorax, Pocahontas, Wally)

Fuente: Carpeta ejecutiva de Resonancias: Mujeres y Territorios.

En este sentido, el guion busca resaltar la importancia de las generaciones pasadas, presentes y futuras que, de una manera u otra, coexisten en el territorio. Aunque este ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo y los lugares emblemáticos para generaciones anteriores han desaparecido, ahora es responsabilidad de las generaciones actuales luchar por el río y las montañas en beneficio de las futuras.

Para ilustrar la diferencia entre el pasado y el presente, se optó por utilizar la ficción y convertir el pasado del territorio en magia. Desde este enfoque, el pasado se representa con colores vivos, criaturas mágicas y una variedad de animales habitando el lugar, exagerando la percepción del río tal como lo recrea el personaje principal al no conocerlo como era antes. En contraste, el tiempo presente se muestra como un lugar contaminado por químicos y fábricas, con escasa vida animal y color.

Estructura narrativa

Después del trabajo en las primeras etapas, fue posible desarrollar las conceptualizaciones de elementos presentes en la primera historia a desarrollar, pero que podrían ser replicables para futuras comunidades y animaciones que se desarrollen.

El primer elemento o recurso narrativo que se propuso fue la creación de personajes fuertes, resilientes y apasionados con un vínculo estrecho con el territorio en el que se desarrollan las historias. Estos personajes guardan una conexión sensible con el ambiente que habitan y los cambios a los que se ve sometido.

Un segundo elemento son la flora y la fauna de los territorios retratados. La riqueza natural del entorno representaría la vitalidad de los espacios, y además facilitaría la creación de un vínculo con los personajes, los cuales conviven con estos elementos.

Por último, tanto el territorio como el contexto actual, junto con la comunidad que lo habita, constituyen elementos claves para comprender las motivaciones, luchas, deseos y situaciones a las que se enfrentan los personajes. Estos elementos representan las memorias que han surgido en ese lugar, lo que permite entender el conflicto socioambiental que atraviesan y sus causas. Además, son el origen de la resistencia y la fuerza para defender el territorio.

Como línea narrativa general, se plantea una serie de elementos que integran la historia. Estos elementos no necesariamente siguen un orden, sino que están presentes en las historias y sirven como una primera base para la narrativa:

1. Dar a conocer al personaje, su personalidad, motivación y relación con el lugar.
2. La historia de la protagonista en relación con su territorio y su evolución.
3. Los personajes resistiendo, generando alternativas y/o continuando sus luchas por la vida.
4. Concluir con mensajes de esperanza sobre lo que se defiende y sobre las propias luchas.
5. Colaboración con las comunidades.

Sinopsis de la historia

El río Santiago ha sido un bello lugar habitado por diversos animales, plantas e incluso familias. Sin embargo, con el tiempo, el río se ha deteriorado, los animales se han marchado y las plantas han cambiado. Dhara, una joven del lugar sueña con conocer el bello río del cual hablaba su abuela, mientras que ella, su familia y su comunidad luchan por salvar el río y que este tenga un buen futuro.

Colaboración y retroalimentación

La narración y la línea narrativa general se presentaron a la comunidad de Juanacatlán. A partir de esta presentación, fueron las personas que integran la comunidad quienes realizaron observaciones puntuales y valiosas para la construcción de la historia y de los elementos.

Entre estas observaciones se destacó la necesidad de construir un mensaje de esperanza que tuviera como origen los esfuerzos y las acciones colectivas presentes. Estas acciones motivan a la comunidad a participar en la búsqueda de un cambio y a creer en la posibilidad de que otra vida es posible.

De estas mismas observaciones, se resaltó la necesidad de generar una representación fiel a la realidad que refleje de forma autentica las dinámicas, y acciones comunitarias. Entre estas, se mencionó el apego a la realidad como un proceso continuo, un trabajo que la comunidad realiza año con año. La restauración se reconoció como un proceso prolongado que requiere años y el esfuerzo de varias generaciones, cuyos resultados se verán reflejados en el futuro y no necesariamente en el presente.

También se enfatizó la importancia de la montaña y cómo esta debería su proceso de sanación está vinculado al mejoramiento del resto del territorio. Además, se abordó el tema de las nutrias y como su representación, señalando que, a pesar de su apariencia tierna, son animales territoriales y protectores.

Entre los elementos a corregir, se recalcó también que el río Santiago en su pasado era rojo, no de colores azules o verdes. Asimismo, se mencionó que el bosque, aunque pueda parecer seco, esto no significa que carezca de vida, sino que es un “bosque durmiente”. Por esto es importante mostrar su vitalidad en la narrativa.

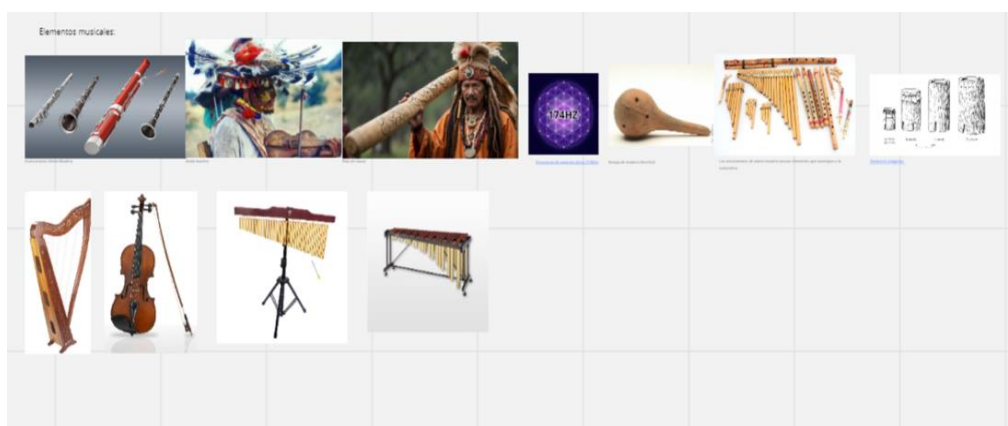
Propuesta Sonora de animaciones y recursos comunitarios

El sonido en las animaciones se ha convertido en un elemento fundamental para su desarrollo. Es tan crucial como el arte mismo de la animación, ya que le confiere una identidad única al producto final. Esto se debe a que la memoria está íntimamente ligada al oído, por lo que es imperativo considerar esto al diseñar una identidad sonora para una animación para este proyecto.

Por consiguiente, la propuesta sonora para este proyecto de animaciones en los territorios de Jalisco no solo busca enriquecer estéticamente el arte visual, sino también profundizar y amplificar los paisajes sonoros de los conflictos socioambientales y las luchas de las comunidades, particularmente aquellas lideradas por mujeres, a través de una experiencia multisensorial que involucre tanto la vista como el oído.

Al incorporar sonidos de la naturaleza, o aquellos que se asemejan, como el fluir de un río, el caer de las semillas en el palo de lluvia o el canto o trinar de las aves, se establece una conexión directa con el entorno natural de los territorios en cuestión. Esto refuerza la idea de respeto por el medio ambiente y la importancia de preservar la biodiversidad, temas centrales en las luchas socioambientales que se abordan en el proyecto.

Imagen 30: Moodboard de elementos musicales

Fuente: Departamento de sonido. Primavera 2024

La integración de elementos musicales de pueblos originarios, como instrumentos autóctonos y frecuencias utilizadas tradicionalmente para sanar, es una forma de reconocer y honrar su cultura y sabiduría ancestral. Pero, además, contribuye a visibilizar las experiencias y resistencias de quienes enfrentan el despojo y el extractivismo.

Algunos instrumentos que se pretenden incluir en la creación de la música son: instrumentos de viento madera como la flauta y clarinete, junto con el resto de la familia similar; instrumentos de cuerdas, como el arpa, el guitarrón y el violín; instrumentos de percusión, como la marimba, las campanas tubulares, los platillos.

Los instrumentos de viento madera aportarán sonidos agudos, ya que, al hablar de algo mágico, se busca evocar un sentimiento de ligereza en la persona al escucharlo. De igual manera, para complementar este sentimiento de magia, se busca utilizar el arpa y las campanas tubulares, las cuales se han usado en películas donde se mencionan secuencias de sueño o magia como “Scott Pilgrim vs The World” (dir. Edgar Wright, 2010), o en música clásica como lo hace Tchaikovsky en “El Lago de los Cisnes” o “El Cascanueces”.

Con el sonido agudo y particular del arpa se piensa representar el sanar algo. El instrumento es perfecto para las escenas porque la manera delicada y precisa que se toca es similar a curar o sanar algo: una acción que requiere atención a los detalles, cuidado y gentileza. Para completar las melodías de este tipo, suelen ser acompañados en un segundo tiempo por el violín, la flauta o el clarinete, así dándole una profundidad a la melodía, pero manteniendo los sonidos agudos que previamente se utilizaron. Otro ejemplo de esto podría ser la película “Fantasía” del Dir. Samuel Armstrong (1940). Además, consideramos que sería pertinente utilizar un guitarrón a la lista de instrumentos debido a su peso en la cultura mexicana y para complementar los instrumentos de cuerdas.

Al crear una atmósfera sonora que abarque tanto a los pueblos originarios como a la naturaleza, se busca construir un paisaje sonoro inclusivo que refleje la diversidad y la interconexión entre los diferentes elementos y actores presentes en los territorios. Esto permite que la experiencia sensorial sea más completa y enriquecedora para la audiencia, invitándola a sumergirse de manera más profunda en las narrativas y luchas sociales que se exploran.

El trabajo del departamento de sonido, después de armar la propuesta se enfocó en elaborar una propuesta integral que abarcara todos los componentes sonoros necesarios para enriquecer las narrativas visuales de las animaciones. Esta propuesta incluía una selección detallada de sonidos ambientales de los ecosistemas de Jalisco, efectos de sonido y foleys diseñados para añadir realismo y profundidad a las escenas, así como un acompañamiento musical sencillo que resonará con los temas y emociones del proyecto. Una vez definida y aprobada la propuesta, se procedió a organizar meticulosamente todos estos elementos sonoros en una

biblioteca accesible. Para facilitar la navegación y el uso eficiente de esta biblioteca por parte de nuestro equipo y colaboradores, creamos un índice detallado.

Este índice no solo desglosaba cada tipo de sonido y su propósito dentro del proyecto, sino que también incluía enlaces directos a cada archivo de sonido específico. Este sistema permitió gestionar de manera eficiente los recursos sonoros y optimizar el flujo de trabajo en la postproducción, asegurando que cada elemento sonoro se utilizara de manera precisa para lograr el impacto emocional y narrativo deseado.

Imagen 31: Índice de biblioteca de sonidos

Categorías	Audio	Origen	Tratamiento	Descripción	Comentarios y/o enlaces	Disponibilidad
Ambientes		Banco Digital	mezcla	también componen el paisaje	ES_Birds of Mexico 5 - SFX Producer.wav	
	Insectos	Banco Digital	Nivelación y posteriormente mezcla	Los insectos en la lejanía acompañan y también componen el paisaje	ES_Insects Day 1 - SFX Producer.wav	Inmediata
	Agua de río	Grabación y/o Banco Digital	Nivelación y posteriormente mezcla	Este cuerpo de agua no solo es la principal fuente de vida del territorio, si no que también atravesará cambios a través de la narrativa conforme vaya sanando	ES_River 2 - SFX Producer.wav	Inmediata
	Agua de cascada ¿? (identificar cuerpos de agua)	Banco Digital	Nivelación y posteriormente mezcla	Identificar más cuerpos de agua dentro del territorio	ES_Waterfall Splash 3 - SFX Producer.wav	Por buscarse
	Fuego	Banco Digital	Nivelación y posteriormente mezcla	Este es otro elemento vital que pertenece a la composición del paisaje sonoro natural del territorio	ES_Fire Wood Large 2 - SFX Producer.wav	Por buscarse
	Cantos Tradicionales	Grabación o Extracción	Nivelación, Aislamiento vocal y sampleo	Los cantos que componen a la cultura de los pueblos originarios de la zona son también parte de los activos indispensables a rescatar en el proyecto	https://www.youtube.com/watch?v=BgLYnpHU7o	Por buscarse
	Guitarrón Mexicano	Extracción	Nivelación y posteriormente mezclarlo			Por buscarse
	Violín	Grabación o Extracción	Nivelación y posteriormente	Dentro de las piezas musicales de los pueblos originarios como los wixárika	Propuestas: Violin de Omnisphere,	Por buscarse

Fuente: Departamento de sonido. Primavera 2024

Tras haber creado la biblioteca de sonidos, el siguiente paso en el proceso creativo en el departamento de sonido fue la elaboración de una maqueta. La maqueta pretende demostrar cómo los sonidos de nuestro índice podían integrarse para construir un paisaje sonoro cohesivo y emocionalmente resonante. La experiencia en el desarrollo de esta maqueta fue tanto técnica como creativamente enriquecedora.

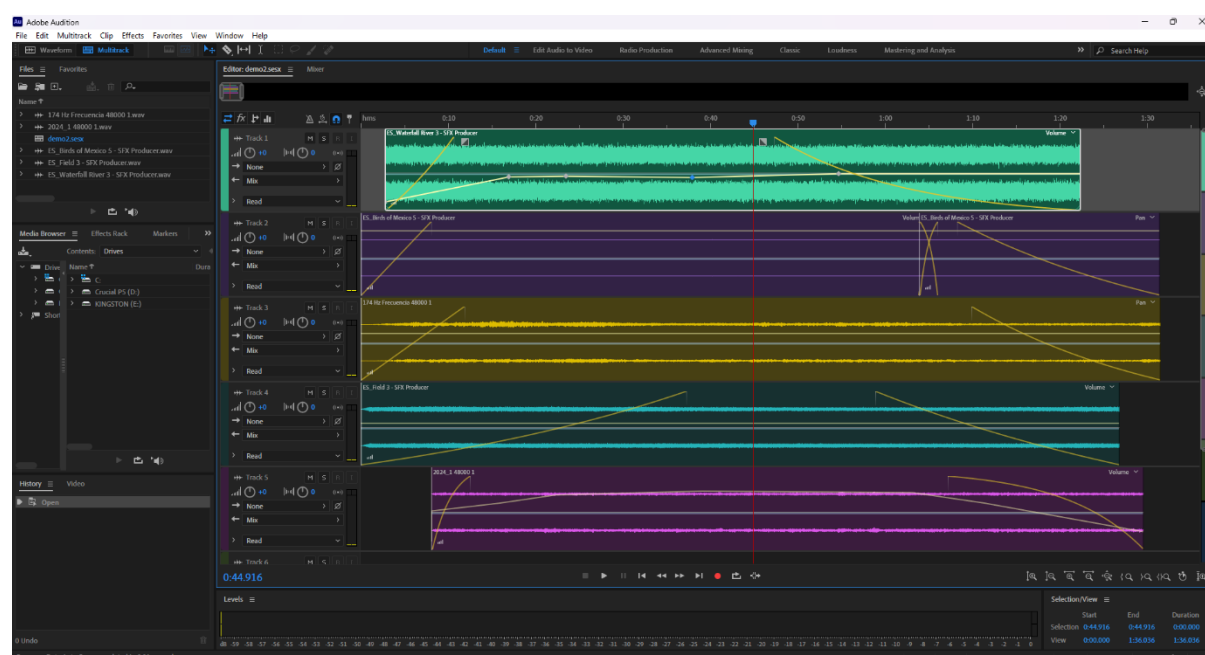
Se utilizó Adobe Audition para la edición y mezcla de la maqueta. Este software permitió manipular con precisión cada pista de audio, ajustando niveles, aplicando efectos y asegurando que cada sonido ambiental, efecto de sonido y foley se complementaran entre sí. La integración de estos elementos permitió crear una atmósfera sonora que reflejaba fielmente el ambiente natural y cultural de los territorios de Jalisco, proporcionando una inmersión auditiva que complementaba las narrativas visuales del proyecto.

Además, se decidió agregar una dimensión musical para enriquecer aún más la experiencia sonora. Para ello, se compuso una pequeña progresión de acordes de violín, diseñada para

evocar las emociones y el espíritu de las comunidades y paisajes que estábamos representando. Esta composición musical se realizó usando FL Studio, un programa para la producción musical digital. La elección de los violines fue intencional, buscando aprovechar su capacidad para transmitir tanto delicadeza como intensidad emocional, además de formar parte de la propuesta de instrumentos utilizados en la música originaria del territorio.

El resultado fue una demostración convincente de la capacidad del sonido para añadir profundidad y resonancia emocional a nuestras animaciones. Esta maqueta no solo sirvió como prueba de concepto para nuestro enfoque sonoro, sino que también funcionó como una herramienta clave para presentar esta visión al resto del equipo del proyecto y la comunidad, demostrando cómo la integración cuidadosa de sonidos ambientales y música podía transformar la experiencia transmedia.

Imagen 32: Mezcla e integración de audios. (Maqueta)

Fuente: Departamento de sonido. Primavera 2024

Imagen 33: Producción de la progresión de acordes

Fuente: Departamento de sonido. Primavera 2024

Propuesta de producción

Para establecer una propuesta completa, desde el departamento de producción se generó documentación para presentar a la comunidad de Juanacatlán. Especialmente se trabajó con un marco teórico en torno al tema del muralismo, en el cual se consultaron como referencia diversos trabajos en torno a proyectos de muralismo comunitario en América Latina. A partir de esta investigación se armó una propuesta que fue entregada a la comunidad durante la última visita de campo en la que se presentó el proyecto global.

Como se sabe, desde hace décadas se ha reconocido la existencia de una *función social del arte*, como un posibilitador de denuncia, acción, inclusión y desarrollo social-comunitario, que puede *dinamizar los discursos*. Ya desde la época del Muralismo Mexicano se vislumbraba el aprovechamiento de las técnicas artísticas como medio para conformar y fortalecer la identidad y memoria colectiva, la creación de un “*nosotros*” en torno a un territorio.

Tal y como menciona Alfredo Palacios (2009), arte comunitario surge desde la concepción de la práctica artística como parte de una democracia cultural que opta por la cultura participativa: “trabajar por una cultura más accesible, participativa, descentralizada y que refleje la necesidades y particularidades de las diferentes comunidades” (p.199), que refleje los contextos y necesidades específicas de cada comunidad desde su carácter colaborativo.

El arte comunitario, materializado desde la técnica del mural, busca la realización de la obra desde un contexto social, donde **la comunidad co-crea**, desde una práctica que involucra la escucha y el intercambio dentro de un proyecto artístico que reconoce las identidades culturales, sus manifestaciones, que recupera y reconoce la memoria histórica. Los murales comunitarios son una herramienta para plasmar las ideas colectivas, como un espejo que refleja la vida e identidad de las comunidades al documentar desde diversos actores aquellos vínculos, símbolos y memorias que giran en torno a sus espacios y luchas.

El mural comunitario más allá de la obra artística colaborativa, de un arte relacional o público, comprende la existencia de un punto físico y social que es estratégico para el encuentro en el territorio desde la participación social, que da posibilidades de visualización y consulta, por quienes habitan el espacio y quienes no lo hacen, de la memoria social de una comunidad y su lucha. Además de un aprovechamiento de técnicas pictóricas, los murales comunitarios retoman elementos educativos, comunicativos e informativos, reconocen el apego al lugar, arraigado a la identidad y memoria individual y colectiva de las comunidades.

El mural comunitario, más allá de una intervención decorativa, abre un espacio para la crítica y discusión de las realidades, desde un compromiso con las comunidades donde los muros se vuelven reflejo de su historia, realidades e imaginarios comunes a partir de la creación colectiva y participativa.

Propuesta Comunitaria de Resonancias

Desde Resonancias: Mujeres y Territorios, se propone establecer un espacio digital que promueva la generación de redes de defensoras, desde la visibilización de sus labores y el compartir las herramientas que generan para el cuidado como parte de sus luchas y resistencias. En relación con estas herramientas se propone el trabajar un mural comunitario, como una metodología e instrumento para la creación colectiva, desde la participación articulada con procesos de diálogo, que más allá de la generación de espacios de convivencia, hace uso de procesos creativos y de encuentro para catalizar los saberes, la memoria e identidades de quienes habitan un territorio.

El aprovechar la práctica del mural, más allá del lenguaje artístico, como un medio comunicación, es reconocer los discursos e historia de las comunidades, **es resignificar los espacios desde el uso de la imagen para generar resonancias con quien los observa**, como un empuje a trabajar en la construcción de nuevas realidades desde la visibilización de la cohesión social representada con una manifestación cultural y artística.

El mural comunitario trabaja en el espacio público, se genera desde el diálogo con procesos de **co-diseño** y **co-producción**, donde lo primordial está en la participación colectiva para la creación de correlatos que recuperen la identidad, historia y luchas de la comunidad. Puede verse así la **co-creación** como un vehículo para las afectividades y vínculos horizontales en las comunidades y el espacio, donde la expresión artística es un modo de organización que recupera la historia e identidad como elementos de un proceso democrático dentro del espacio público que es reapropiado desde la participación de quienes lo habitan y configuran conscientemente una identidad colectiva.

Desde Resonancias se observa al mural comunitario como una posibilidad de acción colectiva autorreferencial que es casi autobiográfica al expresar gráficamente los modos de autorreferencia, al buscar evocar a la memoria y reflejar la memoria propia; pero a su vez, el mural también como un medio para comunicar al mundo sin mediaciones que tergiversen el cómo se habita y resiste, tal y como mencionan Bomben, Dupey y Necuzzi (2010), en su trabajo sobre el arte popular como expresión de la identidad local, las creaciones colectivas permiten a otros: “reconocer un imaginario colectivo en gran medida diferente al que presentan los medios de comunicación u otras instituciones políticas o administrativas” (p.10).

3 Rutas posibles: Mural Comunitario y estrategias para generarlo

Los murales comunitarios pueden llevarse a cabo desde diferentes metodologías replicables donde se procuran espacios de participación y diálogo entre los distintos actores de la comunidad, para generar propuestas gráficas y de producción en conjunto con artistas.

Las fases principales en el proceso de desarrollo de un mural que opta por la cohesión social son: la *conceptualización*, *el diseño* y *el pintado*, estas dos pueden dividirse en dos grandes momentos, uno de preproducción que refiere a la ideación del mural y actividades paralelas a ello: **co-diseño**, y otra de producción que refiere a la creación artística: **co-creación**. En cada etapa de realización de los murales comunitarios se deben incluir métodos para que las comunidades participen, dialoguen y generen definiciones conceptuales.

A continuación, se enlistan estrategias y enfoques que pueden servir para la creación de un mural comunitario, estas se proponen desde la posibilidad de trabajar el espacio común como pueden ser plazas, escuelas, espacios de reunión, así como dar espacio para el trabajo intergeneracional.

Se destaca que esta propuesta puede ser ajustada según la comunidad y sus deseos o necesidades de trabajo, buscando encontrar desde el diálogo momentos y modos de trabajo que puedan ser para el provecho de esta y no se interrumpan sus actividades o se genere una carga.

Por propuesta externa:

Co-diseño

1.- Objetivos: Como parte de la reproducción, lo primero es establecer una socialización del proyecto, donde se establezcan objetivos y se hable con la comunidad sobre qué se desea lograr mediante el mural, mas no qué se plasmará. En este momento también pueden definirse los modos de difusión que se utilizarán para el proyecto en la comunidad y si se desea trabajar con artistas de la comunidad que apoyen con el trabajo de tallero y creación del mural, o si se buscará trabajar de la mano con artistas externos que deseen trabajar también con estas labores.

2.- Grupos de diálogo/trabajo: Una vez establecidos objetivos, se generan grupos de socialización, estos pueden ser planteados de diferentes formas según lo prefiera la comunidad: intergeneracionales, solo mujeres, solo niños, familia, vecinos, etc. La idea principal de establecer estos grupos es generar núcleos de diálogo y trabajo.

3.- Talleres: Previo a definir el trabajo del mural, lo ideal será establecer espacios para acercamiento no solo al muralismo y sus técnicas, sino generar momentos los cuales promuevan procesos de diálogo, encuentro y sensibilización entre los actores del territorio con que involucren no solo a la actividad artística, sino que posibiliten la discusión de la historia de vida de la comunidad, se socialice desde la memoria individual y colectiva.

Los talleres pueden ser diversos, su función es tanto para generar espacios de cohesión como para dar inicio al proceso de diseño en conjunto del mural desde la mirada interna de la comunidad. Lo ideal sería que estos talleres puedan ser tomados por grupos diversos, pues su función no sería solamente generar momentos previos, sino generar espacios que permitan la recolección conjunta de elementos significativos para el mural, tanto de la vida cotidiana como de la lucha. Los talleres que se proponen son los siguientes:

- **Taller Los Murales Mexicanos:** Dentro de este taller pueden tocarse puntos como historia del muralismo mundial, su impacto en México y en especial la historia del muralismo en Jalisco, técnicas artísticas usadas, uso de los colores, uso simbólico y social de los murales contemporáneos, etc.

- **Taller Una Pincelada Más:** Un taller para el acercamiento con la práctica artística, desde el uso de colores, manejo de materiales con un enfoque a la expresión de lo sentido, más allá de “clases”, un espacio para la expresión desde el lenguaje artístico que sirva como un primer acercamiento al trabajo artístico colaborativo en torno a la identidad.
- **Taller La Vida De Mi Comunidad (para infancias):** El taller tendría por objetivo establecer espacios de trabajo y diálogo para que las infancias puedan tener momentos de actividad artística desde donde pueda llegarse al diálogo en torno a la lucha, el cómo la viven, la relación de ésta con sus familias, la puesta en común de lo que consideran es su identidad colectiva, sus símbolos importantes. Un taller para que las infancias puedan ser partícipes de la generación de información que apoye en el co-diseño del mural.
- **Taller Glosario Comunitario:** Taller cuyo objetivo será la identificación de un catálogo de elementos presentes en la tradición oral de la comunidad desde la generación de un espacio para la reunión. En este taller se pretende generar círculos de diálogo y convivencia donde puedan contarse testimonios, historias individuales y conjuntas, micro entrevistas, etc., con las que desde lo dicho por los integrantes de la comunidad se genere un mapa o red de palabras compartidas y frecuentes, las cuales puedan ser una guía para la conceptualización e ideación del mural.

4.- Propuesta de diseño: Una vez llevados a cabo los talleres y sus procesos de sensibilización, sigue hablar de lo que se desea incluir, para ello se puede acudir no solo a los materiales e información generados desde la socialización en los talleres, sino que también al uso de testimonios, historias, recopilación de fotografías, etc., el propósito de estas actividades es que en comunidad se genere un listado de aquellos elementos que se consideran clave como parte de la identidad, de la memoria, de la lucha. Una vez obtenido el listado, este se presenta a la artista o el artista con quien se busca trabajar el proceso de co-producción del mural, para que genere una propuesta gráfica en torno a los elementos dados por la comunidad y así crear un bocetaje del mural que sea aprobado por la comunidad.

Co-producción

5.- Creación del mural: Ya que exista una propuesta artística, sigue el proceso de producción participativa del mural, en colaboración con: se elige el lugar/espacio físico, se buscan permisos

necesarios a miembros de la comunidad y autoridades, se prepara el muro a intervenir (humedad, lija, impermeabiliza, etc.), se traza ya sea con cuadrículas o si se puede desde el uso de un proyector. Una vez que se tiene plasmado el boceto en el espacio a intervenir se comienza con la elaboración del mural con la participación de la comunidad en apoyo con la guía de la o el artista. Para esto pueden establecerse horarios y grupos de trabajo los cuales pueden variar según se desee: grupos pequeños de infancias, jóvenes, adultos mayores, intergeneracionales, por familias, por microcomunidades, etc. La labor de crear el mural puede darse por etapas de pintado o por secciones según se acuerde con la comunidad, por lo que las variables de trabajo pueden ser múltiples.

Ruta 2 Co-Bocetaje

Similar al proceso de elaboración por propuesta externa en sus pasos 1 a 3, lo que se modifica en esta estrategia para creación del mural es que, en lugar de que la comunidad deje por completo la generación de los bocetos a los artistas colaboradores, sea la comunidad misma quien genere las propuestas. La idea se centra en que, una vez obtenido un listado de elementos significativos, de aquello que representa el imaginario colectivo, la historia e identidad, éste sea compartido con todos los miembros posibles, para que desde distintos grupos/equipos se generen bocetos distintos como propuestas de lo que pueda plasmarse en el mural comunitario.

La división puede ser distinta, ya sean grupos de infancias, de mujeres, intergeneracionales, etc., el objetivo es generar diferentes bocetos/propuestas que puedan ser compartidos con la/el artista quien tome los diseños creados por la comunidad y los trabaje desde las estéticas acordadas, para que así se haga un co-bocetaje, el cual parta desde la comunidad y cómo esta visualiza el mural. Por ejemplo contar la historia local a partir de la participación intergeneracional como la iniciativa de la Asociación Les Ablanes en colaboración con la Asociación Raposu Roxu en Villamayor, España (véase imagen 33).

Imagen 33. Mural comunitario pintado de forma intergeneracional

Fuente: Raposu Roxu [Publicación web], 2021. <https://raposuroxu.org/taller-de-muralismo-comunitario/>

Una vez generadas las propuestas puede procederse a una votación para definir el boceto que se considere materializa mejor las ideas e identidades colectivas y desde allí puede procederse a la fase de co-producción del mural. Un ejemplo es la imagen 34 en donde los dibujos de los niños se envían a un estudio de arquitectura que trabajó en una propuesta para una intervención del espacio.

Imagen 34. Ejemplo de propuestas dadas en dibujos por niños

Fuente: Raposu Roxu [Publicación en Facebook], 2023.
<https://www.facebook.com/raposuroxu/posts/pfbid02yayYcfXgkX9zLANK3a2t5hbhZMPNLskGV6aN3bdnsqayKnmtwDEPi7kvXAvNtbQ3l>

Ruta 3 Mural Infográfico:

A diferencia de las dos propuestas anteriores, este mural no se plantea desde bocetos inspirados en contenidos posibles previamente definidos por la socialización de las ideas.

En esta propuesta se parte de la definición de un tema específico para tratar el mural, considerando a este no sólo espacio de convivencia, sino también de información y formación. El mural se planifica como un infográfico cuyo contenido puede ser de divulgación científica como especies de flora y fauna, o sobre procesos de resistencia.

El contenido del mural infográfico se define desde el diálogo de la comunidad y se plasma con un enfoque de generar aportes educativos e informativos. El proceso para elaboración de este mural puede darse de igual modo con un proceso de co-diseño y co-producción, la diferencia se encuentra en que en el primero, puede reducirse el uso de los talleres para dar lugar a espacios de investigación colectiva, es decir, momentos para la recolección de la información y datos que se presentarán en el mural.

Si se desea incluir elementos propios de la comunidad en este mural de carácter científico, se propone establecer un espacio de diálogo donde, una vez seleccionada la temática a tocar en el mural, se hable sobre anécdotas, historias, leyendas, mitos, etc. en torno a la temática. De este espacio puede elegirse uno que se considere importante o significativo y se incluya en el mural como un breve texto que muestre una de las formas en que la comunidad convive con dichos elementos seleccionado. Un ejemplo en la imagen 35 que toma la metodología del mural comunitario como posibilitador para el encuentro social, la investigación y sensibilización en torno a temas socioambientales.

Imagen 35. Mural infográfico realizado por el proyecto Loube

Fuente: Proyecto Loube, 2023. <https://loube.org/mural-autillo/>

Por otro lado, otro de los elementos a considerarse al trabajar el mural es la materialización de éste, para lo cual se proponen dos opciones:

Pintura: Más allá de lo clásico como el fresco o el temple, los murales pueden llevarse a cabo con diferentes técnicas como pueden ser el uso de pintura acrílica o el graffitti. Entre los materiales necesitados para la elaboración de murales con estas técnicas se encuentran: Latas de pintura, pintura en aerosol, pinceles, brochas, lápices, plástico protector y cinta de pintor.

Imagen 36. Collage de ejemplos de murales con pintura hechos por Colectivo Tomate

Fuente: <https://colectivotomate.org/>

- **Reciclaje:** En esta técnica se hace uso de materiales reciclados para elaborar la creación artística, aquí pueden aprovecharse distintos objetos para la generación de formas, estilos y relieves, como podrían ser mosaicos, entre materiales a destacar se encuentran: latas de metal, tapas, botellas, llantas, vidrio, plásticos, etc.

Imagen 37. Collage de murales realizados a partir de material reciclado

Fuente: Los links se encuentran en las referencias web

Otros proyectos de referencias se encuentran en la tabla 03 en donde se muestran 4 experiencias de murales, entre las cuales destaca una en la zona metropolitana de Guadalajara como un experiencia de recuperación del espacio público.

Tabla 03. Otros proyectos de referencias de mural

The Great Wall, California.	Colectivo Tomate, Puebla.	Cerro del Cuatro, Tlaquepaque, Jalisco.	LOUBE, España
Ideado por la artista Judy Baca, es un mural que busca enfatizar la historia del estado de California en relación con las aportaciones de las llamadas minorías y de la inmigración. Elaborado con el apoyo de jóvenes artistas de distinto origen.	Arte y cultura como posibilitantes del desarrollo comunitario, los murales elaborados presentan historias y narraciones que surgen desde las comunidades, generando en el muralismo espacios de encuentro, proyectos de paz, inclusión y participación colectiva.	Murales comunitarios que nacen como proyecto para recuperación del espacio público y del tejido social ante la violencia y la inseguridad. Los murales muestran elementos propios de la comunidad y de la identidad de sus habitantes.	Murales comunitarios que buscan desde un proyecto científico, infográfico y comunitario ser posibilidad para el cambio socioambiental.

Retroalimentación del ejercicio de diálogo con la comunidad en torno al mural

Después de la presentación de la propuesta a la comunidad el día 3 de abril, puede mencionarse que lo propuesta fue tomado con agrado e interés, pues se dio una resonancia de ideas en torno a las posibilidades de uso de los murales en la comunidad. Se observó que lo planteado por el equipo de producción en la propuesta era considerado como una posibilidad para realizarse. Entre los comentarios que se dieron está el agrado por un trabajo colaborativo en cada fase del proyecto, donde puedan incluirse miembros artistas de la comunidad. Se consideró con aprobación la elaboración de los murales que aborden las temáticas de la memoria colectiva de Juanacatlán, abordando actividades del pasado que cuentan las generaciones más grandes se realizaban en la comunidad, la temática de la recuperación del agua y los territorios, además de un reconocimiento a la ruta de murales infográficos como una oportunidad para plasmar las especies extintas y nativas del territorio en espacios públicos. También se habló de la posibilidad de que la propuesta de mural sea puesta en marcha durante la época de verano como parte de las actividades de sensibilización e inclusión de las infancias en torno a las luchas por

el territorio, mencionándose el uso de los talleres como una oportunidad para generar un espacio de trabajo, cuidado y educación para las generaciones más jóvenes.

10. Resultados del trabajo profesional

Tabla 04. Desglose de productos a entregar por equipos en primavera 2024

Equipo	Producto	Objetivo	Descripción	Destinatario (PAP, comunidad)	Link a archivo y editable en Sharepoint
Equipo de Sonido	Biblioteca de sonidos	Brindar a los futuros integrantes del equipo material para la elaboración de productos sonoros.	Carpeta con archivos de audio (ambientes, Foleys y efectos sonoros) listos para usarse en la mezcla sonora de la animación.	Destinado al equipo PAP.	Index - Propuesta de Sonido Animatic.xlsx
Equipo de Sonido	Mezcla sonora	Aterrizar la propuesta para recrear digital y sonoramente uno de los entornos naturales de las comunidades. Utilizando diferentes sonidos que componen el territorio.	Maqueta con paisaje sonoro construido en base a archivos de nuestra biblioteca, así como nuevas incorporaciones.	Destinado al equipo PAP, aprobado por la comunidad.	demo2_mixdown.wav
Equipo de Sonido	Maqueta musical	Presentar una propuesta de instrumentos sonoros.	Maqueta de pieza musical	Destinado al equipo PAP, aprobado por la comunidad.	progresion violines.mp3
Producción	Propuesta comunitaria para el mural	Presentar la propuesta inicial desde qué metodologías se pueden trabajar los murales comunitarios. Dar una idea clara de cómo puede trabajarse el mural y desde qué principios.	Descripción En dos documentos, uno para presentar a la comunidad y un segundo para el equipo PAP más académico, se presenta un informe sobre cuáles son los murales comunitarios, su justificación como propuesta, antecedentes/ejemplos y las tres rutas posibles para llevar a cabo el proceso de co-diseño y la co-producción del mural en la comunidad.	Destinatario (PAP, comunidad) Destinada a la comunidad una versión y para el equipo PAP una versión distinta más completa.	Archivo para la comunidad Archivo equipo PAP
Producción	Guía y Catálogo de	Dar a los próximos	Una carpeta específica para alimentar a una	Destinado al equipo PAP.	

	comunidades	integrantes del PAP un espacio para generar la base de datos de información y referencias sobre las comunidades con las que se trabaja.	base de datos que sea de apoyo para los diferentes departamentos de trabajo en el PAP. Espacio para subir información y catalogarla según su tipo y departamento al que puede servir en mayor medida. Se incluye una guía de uso detallado sobre cómo alimentar la base de datos, descripciones, notas y vínculos a las caretas donde la información está acomodada.		Carpeta de catalogación Catálogo Guía de instrucciones
Producción	Carpeta Ejecutiva	Dar un resumen inicial de la propuesta que da el PAP a la comunidad en cuanto a todos los productos del equipo PAP	En el documento se incluyen de forma breve, antecedentes, objetivos concretos para el semestre 2024, las propuestas transmedia: página web, comunitario, sonido, guion, arte, podcast.	Destinada a la comunidad	Editable en CANVA PDF Carpeta Ejecutiva
Producción	Documento de comentarios de comunidad	Dejar minuta de los comentarios que dio la comunidad de Juanacatlán durante la presentación de avances	En este documento se incluyen, divididos por equipo, los comentarios que se dieron al equipo PAP luego de la presentación de avances que se realizó en Juanacatlán	Destinado a todos los departamentos del equipo PAP	Comentarios
Sitio web	Prototipo interactivo de página web para computadora	El prototipo pretende mostrar el flujo de navegación de la página web.	Maqueta de navegación del sitio web	Destinado al departamento de programación del equipo PAP	https://xd.adobe.com/view/47a7cd87-8aa5-49eb-ad3c-7166f84817b5-12f4/
Sitio web	Prototipo interactivo de página web para celular	El prototipo pretende mostrar el flujo de navegación de la página web, según la lógica de un dispositivo móvil.	Maqueta de navegación del sitio web	Destinado al departamento de programación del equipo PAP	https://xd.adobe.com/view/47a7cd87-8aa5-49eb-ad3c-7166f84817b5-12f4/

Guion	Cimientos para la siguiente fase del guion	Brindar a los siguientes miembros del PAP la base de la historia, lo que se quiere comunicar y un lineamiento de lo que se planea contar	Guion con una historia como base inicial en el que se determina la personalidad de los personajes, la importancia del territorio y su contexto.	Destinado a futuros miembros del PAP	V2: https://docs.google.com/document/d/1jhTLeZPYnT705xE2yUedOtB45Nue3iaigrVZe2TVCGE/edit?usp=sharing Celtx: https://www.celtx.com/author/project?id=a938ef17c30b319a92233f3be3443ae796b4e46j#document=film-tv-script
Guion	Texto de dirección	Puntualizar cuales son los propósitos de los elementos en el guion y en la narrativa y cuál es su significado para la historia	Texto dividido en elementos, su descripción y su significado en la historia.	Futuros integrantes del PAP.	https://iteso01.sharepoint.com/:w:/r/sites/PAPTerritoRiosGrupob/Documents%20compartidos/General/Primavera%202024/Guion%20C3%B3n/Primavera%202024/Texto%20de%20Direcci%C3%B3n.docx?d=w9dce19b229684f1f8777bd1daf962e15&csf=1&web=1&e=hWTqxU
Guion	Metodología de trabajo para el desarrollo de guion.	Presentar la dinámica de trabajo, las herramientas utilizadas y los pasos que se siguieron para la elaboración del	Documento con descripciones de procesos de trabajo y ejercicios desarrollados a lo largo del semestre por el equipo de guion para lograr la	Destinado a futuros miembros del PAP	https://iteso01.sharepoint.com/:w:/r/sites/PAPTerritoRiosGrupob/Documents%20compartidos

		guion para el corto animado. Se espera que esto facilite el proceso para el desarrollo de próximas historias	construcción de una primera historia.		/General/Primavera%202024/Guion%20-%20Metodolog%C3%A9Da.docx?d=w4062a91a8e454813a4d357df9700a9d3&csf=1&web=1&e=zUeVF3
Guion	Tabla con Guion, Feedback y Propuestas. Áreas de mejora y fortaleza de la narrativa.	Señalar específicamente cuales son los aciertos y mejoras del guion, cual es el feedback que se recibió del colectivo y las propuestas para añadir elementos a la historia y quitarlos.	Tabla separada en 2. Del lado izquierdo se encuentran las escenas del guion, y del lado derecho se describen los puntos que se mencionaron como feedback y propuestas para corregir el guion con relación al feedback.	Futuros integrantes del PAP.	https://docs.google.com/document/d/1gBU8DW63iy_JdDbAAb-zGhPk3_y5rshuK4QpQcqgkGI/edit?usp=sharing
Arte y Animación	Probar diferentes estilos de: Escenarios Personajes Flora Fauna Colorimetría	3 propuestas visuales, una por cada artista del equipo, para probar diferentes estilos de escenarios, personajes, flora, fauna, colorimetría. Con el fin de acercarnos más al mensaje que los integrantes de “Un Salto de Vida” buscan brindar sobre el territorio y su comunidad.	Guía de arte que recabe los bocetos y sketches realizados, que contengan los aciertos y fallas de cada una, e ir estableciendo una serie de reglas Cada integrante probará con su estilo personal, basado en las referencias. Se inicia con bocetos rápidos de los distintos elementos, posteriormente se propone una paleta de colores y finalmente ilustraciones pulidas que reflejen la intención y mensaje adecuado.	Destinado al equipo PAP, aprobado por la comunidad.	Identidad visual - OneDrive (sharepoint.com)
Arte y Animación	Prueba experimental de animación	Primer vistazo de cómo podrían verse las animaciones.	Realizar el ejercicio de animación, ayudará para dar una propuesta cercana a la animación, de esta manera se podrá	Destinado al equipo PAP, (Por definir) a la comunidad.	-Por definir

			decidir más claramente qué estilo podría funcionar más para comunicar el mensaje.		
Arte y Animación	Elementos gráficos para página Web	Crear elementos para la identidad gráfica de la página, que ayuden a resaltar la información.	Se necesitan elementos editables y sin fondo para poder utilizarlos libremente en la página. Que ayuden acentuar la página y dar detalles gráficos de la identidad.	Destinado al equipo PAP, (Por definir totem) a la comunidad.	-Por definir

11. Reflexiones del alumno sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto

Además de documentar la experiencia y dar cuenta de los productos y resultados a los que se llegó en el PAP, el RPAP también tiene como propósito documentar la reflexión sobre los aprendizajes en sus múltiples dimensiones, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto para compartir una comprensión crítica y amplia de las problemáticas en las que se intervino.

Daniela Guadalupe Hernández Ramírez

- *Dimensión de compromiso social*

Durante el proyecto reafirme la importancia de la información. Todos los aprendizajes que obtuve sobre los conflictos socioambientales me recordaron la urgencia de ver más allá y de desarrollar proyectos que puedan generar un impacto positivo y sumar a la atención a causas sociales.

Tal y como se habló a lo largo de las sesiones, es emocionante saber que este primer saque de lo que será Resonancias pueda conectar y apoyar a las personas tanto en Juanacatlán como fuera de. Es valioso conectar con todas las personas dentro del PAP para lograr soluciones conjuntas.

- *Dimensión profesional*

Me encontré con muchos aprendizajes que no esperaba encontrar precisamente en el PAP, en materia de narrativa audiovisual me fue de gran utilidad conectar con personas distintas áreas y carreras para entender cómo es que distintas disciplinas se integran para trabajar en un guion, en un boceto o en un sitio web. Fue muy emocionante y enriquecedor trabajar en distintas áreas bajo un mismo proyecto.

Generar documentación y conocer una comunidad desde cero también fue una manera de afinar mis conocimientos profesionales. Además, ir más allá de la teoría y las notas periodísticas para ponerle rostro a la comunidad con encuentros cara a cara fue otra de las experiencias más valiosas.

- *Dimensión personal*

Resonancias me ayudó a terminar de comprender el impacto que tienen los proyectos que realizamos. Me recordó que no somos ajenos a ninguna de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Me enseñó además la importancia de los equipos interdisciplinarios en lo que podemos aprender de todos, coordinarnos y producir cosas increíbles

Diana Laura Muñoz García

- Dimensión de compromiso social

Lo que me llevo es la consciencia del impacto que tiene mi trabajo y aportaciones al mundo, así como lo que puede generar la apatía al estar nublado en el privilegio de vivir a costa de otras personas. La realidad que vive la gente en Juanacatlán actualmente es injusta y dolorosa, se ha convertido en un privilegio tener un recurso tan indispensable para vivir como lo es el agua potable. No es posible que estando tan cercanos unos de otros, dentro de la misma área Metropolitana de Guadalajara y seamos tan apáticos a un problema que nos involucra como parte de los que generamos parte de la contaminación. No parece importarnos, a pesar de que nos afecta indirectamente, ya que como no se nota o no es tan evidente como lo que viven en la comunidad de El Salto, los que viven cerca del río Santiago o en el vertedero de Los Laureles.

La realidad es que existe mucha desinformación, no le han dado la atención que necesita urgentemente el problema, se requiere de difusión, de atención del gobierno y del resto del AMG. Aprendí que entre más ruido se haga sobre un tema, al conversarlo, visibilizarlo, denunciarlo, etc. Los cambios comienzan a ocurrir y aprendí que desde mi área puedo contribuir a hacer que las cosas pasen.

- Dimensión profesional

El PAP me ha permitido pulir, mejorar y generar habilidades, de la mano y con el apoyo de Frank como asesor del departamento de arte fue que puede aprender más sobre la importancia de la animación y la ilustración para dar mensajes importantes de una forma que pueda conectar fácilmente con varias audiencias.

Se me dio la libertad de la exploración creativa para el desarrollo de personajes que pudieran transmitir emociones, al igual que escenarios y elementos complementarios que hacen resaltar una escena y su intención. A través de la colorimetría, la explotación de texturas de las brochas, el trabajo de luces para enfocar o lucir una escena, experimenté diferentes técnicas para lograr distintos resultados y poder discernir cuál funcionaba mejor para comunicar el mensaje que se busca dar a la audiencia.

Además, pude aplicar mis habilidades de diseño gráfico en diferentes trabajos, como en la identidad visual del sitio web, el tótem que representaría a la zona del mapa, así como los diseños de carpeta ejecutiva. De esta manera se eleva la entrega en las presentaciones y permite una mejor comprensión tanto de los textos como la comunicación visual.

- Dimensión personal

En estos tres semestres he aprendido muchísimo sobre el trabajo en equipo y la comunicación, tanto con los mismos integrantes del PAP como con las personas con las que colaboramos de forma externa al ITESO. Me llevo mucho aprendizaje y consciencia social sobre otras realidades distintas a la mía, me llevo mucho trabajo de empatía, de escucha y de activismo.

Agradezco mucho que los asesores se dieran la oportunidad de compartir sus conocimientos, permitió que entre todos compartiéramos un espacio de crecimiento. Encontré un valor en mi trabajo y lo importante que puede ser para el mundo a su forma. También agradezco haber colaborado con una comunidad que se dio el tiempo de explicarnos sus condiciones de vida y cómo es que somos parte de un todo.

Realmente me voy de este PAP muy entusiasmada de todo lo que aprendí, de tener una pequeña probada de lo que será la aplicación de mi carrera en el mundo real y por haberme enseñado a trabajar eficientemente, con pasión y dedicación.

Fátima Rojas Reynaga

- *Dimensión de compromiso social*

Dentro de este proyecto, logré entender la afectación de la comunidad de Juanacatlán debido al calentamiento global y a las compañías que contaminan. Escuchar las dificultades que enfrentan debido a la contaminación y la manera en la que afecta el cerro me dejó muy en claro que utilizar nuestras voces para alzar la suya dentro de su narrativa es sumamente importante.

- *Dimensión profesional*

En cuanto a la dimensión profesional, logré entender la importancia de una buena preproducción para poder lograr un producto y proyecto bien estructurado. Gracias a esto, se puede desarrollar algo completo para poder seguir con el trabajo. Además, entender porqué ciertos sonidos nos llevan a pensar en ciertas cosas fue clave para entender dónde estaban nuestros prejuicios y cómo ser conscientes de ellos para que no se vieran reflejados dentro del proyecto.

- *Dimensión personal*

En términos personales, logré conocer y conectar con muchas mujeres muy talentosas y aprender de ellas. Logré trabajar con ellas en equipo y cómo abonar a sus procesos creativos y sus proyectos profesionales. Además, pude aprender un nuevo programa para diseños sonoros, entender qué compone una buena maqueta musical, y qué es lo que nos remite a nuestros momentos más importantes.

Jimena Miyaki Torres

- *Dimensión de compromiso*

Desde esta dimensión puedo decir que con lo que más me quedo es con el ámbito de la comunicación, todas las experiencias vividas son un aprendizaje, y muchas veces no podemos comprender muchas lecciones universales hasta que nos ocurren en carne propia, creo que este proyecto fue el mayor exponente de esto. Para poder avanzar en un proceso de apoyo o de

cualquier tipo, es de suma importancia establecer en una primera estancia un canal claro, sano y abierto de comunicación, ya que no podemos asumir que es lo que los otros esperan de nosotros, al igual que cualquiera otra relación humana es importante comunicar y escuchar. De esta forma solamente es que podremos avanzar tanto en el ámbito personal como en el laboral, es de esta forma que debemos de ver el diálogo como lo que es, una parte de vital importancia para poder establecer bases sólidas antes de empezar a llevar a cabo cualquier acción o plan que tengamos en mente.

- *Dimensión profesional*

En cuanto a lo profesional, este proyecto me ayudó mucho a poder poner en práctica de una forma más directa muchos conceptos y procesos de los que escuchamos día a día relacionados con la producción de medios visuales, pero que en realidad no terminamos de entender hasta que los realizamos para un proyecto en forma. Con las asesorías y diversos bocetajes que realizamos a lo largo del semestre puedo decir que tengo una mejor noción de cómo realizar este tipo de propuestas para que sea clara la intención del producto, que no solo se haga por hacerse, sino que lleve detrás de sí un mensaje, una intención, una emoción, eso es lo que hace al arte tan interesante y compleja, y al mismo tiempo es algo de lo que solemos olvidarnos con frecuencia. Así el recordarnos diariamente porque hacemos lo que hacemos, que impacto puede tener en otras personas acerca y el cómo se puede interpretar en distintos contextos se convierte en un ejercicio muy rico que nos ayudará a todos en nuestra vida profesional.

- *Dimensión personal*

Ser conscientes de nosotros mismos, así como de las problemáticas que existen en el mundo en el que vivimos es parte de aquello que nos caracteriza como seres humanos. Poder ver de cerca una realidad que tendemos a ignorar fue un proceso sumamente revelador y enriquecedor para mí como persona, me hizo reflexionar y cuestionarme muchas cosas que yo ya daba por hecho y muchas otras que simplemente desconocía. Entender como el sistema que actualmente nos rige cobra tan caro con vidas ajenas es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre las fallas de este y el cómo comenzar a cambiarlo, creo que esta es una de las partes más fuertes del proyecto que espero se pueda seguir replicando de forma respetuosa respetando los límites y metas de los pobladores.

Juan Manuel Dávalos Díaz

- *Dimensión de Compromiso Social*

A través de mi participación en el proyecto "Resonancias", he adquirido una profunda apreciación y comprensión del papel fundamental que juegan las comunidades locales en la gestión y defensa de sus territorios. Este proceso no solo enriqueció el contenido del proyecto, sino que también reforzó mi compromiso personal con el bienestar comunitario, mostrándome cómo las habilidades técnicas pueden y deben ser utilizadas para apoyar causas significativas y promover el cambio social. La colaboración cercana con las comunidades me enseñó la importancia de la empatía y el respeto en todos los aspectos de mi trabajo, elementos que ahora valoro más que nunca como herramientas para el desarrollo comunitario sostenible.

- *Dimensión Profesional*

Profesionalmente, este proyecto ha sido una plataforma excepcional para el desarrollo y la aplicación de mis habilidades en diseño y producción sonora. A través del uso de *Adobe Audition* y *FL Studio*, he mejorado significativamente mi capacidad para editar, mezclar y componer. La necesidad de adaptar sonidos ambientales a contextos visuales específicos y la composición de música que refleje los temas del proyecto me han enseñado a pensar críticamente y a trabajar de manera creativa bajo presión. Además, la experiencia de colaborar en un equipo multidisciplinario ha afinado mis habilidades de comunicación y coordinación, preparándome para enfrentar desafíos profesionales futuros con un enfoque más integrador y efectivo.

- *Dimensión Personal*

En un nivel personal, este proyecto ha influenciado profundamente mi autoconocimiento y desarrollo personal. La integración de elementos sonoros que transmitieran las emociones y realidades de las comunidades me obligó a explorar nuevas formas de expresión y sensibilidad

artística. Esto no solo enriqueció mi apreciación por la diversidad cultural y natural, sino que también me impulsó a adoptar una postura más reflexiva y consciente en mi vida diaria. Aprendí la importancia de la paciencia y la precisión en mi trabajo, habilidades que ahora aplico en otros aspectos de mi vida, mejorando mi manejo del tiempo y mi enfoque en detalles significativos.

María José Reyes Romero

- *Dimensión de compromiso social*

Durante el desarrollo del proyecto aprendí mucho sobre el relacionarse y trabajar con comunidades. Aprendí que lo primordial es el generar espacios de encuentro y escucha, al generar proyectos de distintos ámbitos siempre es importante establecer momentos donde pueda convivirse de una forma más cercana con las comunidades que meramente llegar con propuestas desde lo que se cree ya se conoce, sino que es más rico lo que puede lograrse si se generan vínculos directos con la comunidad, pues es en esos espacios donde se puede escuchar de viva voz aquello que les es importante y se pueden generar diálogos, para así poder establecer propuestas cercanas y que puedan ser verdaderamente apropiadas, evitando imposiciones o proyectos malinformados que puedan ser inconvenientes de producir. También aprendí que al trabajar con las comunidades se debe escuchar con mucha atención, reconocer que existirán diferentes miradas y críticas ante los contextos, pero que eso puede ser más enriquecedor y no una barrera, lo que debe trabajarse es el establecer vínculos empáticos, informarse y reconocer la historia de la comunidad y trabajar desde un respeto hacia ella, y estar abierto a las posibilidades que surgen durante el camino y las limitaciones, pues en ellas podrá establecerse la responsabilidad y compromiso de los mismos proyectos y con las comunidades.

- *Dimensión profesional*

En cuanto a lo profesional aprendí más sobre el desarrollo de proyectos comunitarios y el trabajo en equipos multidisciplinarios. Respecto gestión comunitaria aprendí a llevar a cabo el diseño y gestión de proyectos directamente relacionados con comunidades,

donde no sólo debe haber una cercanía y a la comunidad, sino que también debe de cuidarse establecer cronogramas de trabajo que respeten las dinámicas internas de la comunidad y balanceándolas con un avance de trabajo del proyecto. Otro punto importante que aprendí en gestión de proyectos comunitarios es que debe tenerse en claro que los tiempos son modificables y los cronogramas al trabajar con comunidades deben ser más flexibles, establecer más de una fecha tentativa, pues se debe trabajar desde espacios conjuntos, priorizando la generación de avances, pero esperando los momentos de colaboración con la comunidad.

Aprendí sobre cómo reconocer y recolectar información durante las visitas de campo en las comunidades y sistematizarla para su futuro aprovechamiento: sobre cómo debe de ser el acercamiento con las comunidades, cómo presentarse con ellas y establecer canales de comunicación efectivos que permitan obtener datos de análisis sin ser invasiva en la relación con la comunidad.

Aprendí sobre una nueva metodología para el análisis y diagnóstico de información y trabajo como la Matriz de impacto, que ser una herramienta útil para establecer objetivos y alcances reales, que puede ser socializada por el equipo para identificar puntos clave que lleven y un impacto social desde una reflexión colectiva. En cuanto a equipos multidisciplinarios, también aprendí sobre herramientas para llevar control de los avances como Miró, también sobre la importancia de establecer puntos de socialización del proyecto a lo largo del mismo, momentos para presentar avances a todos y evitar el desconocer los avances de otros equipos, incluso si su avance no necesariamente afecta al tuyo. Otra de las cosas que aprendí es que en la producción de proyectos multidisciplinarios establecerse bases de datos conjuntas para uso futuro en el proyecto a los que todos tengan acceso, aprendí a que deben establecerse copias de seguridad semanales de los avances para evitar pérdidas de información. Finalmente, también aprendí sobre algunos de los elementos básicos que deben tomarse en cuenta en la producción de páginas web como la necesidad de simpleza en navegación y aprovechamiento de espacios sin saturación de contenidos.

- *Dimensión personal*

Sin duda en este rubro reconozco un mayor crecimiento, pues durante el semestre fui creciendo en la capacidad para gestionar de formas más flexibles: trabajé en la paciencia ante tiempos no siempre claros y la necesidad de ampliar fechas de trabajo, así como la

paciencia y el respeto por el trabajo propio, el de otros y sus retroalimentaciones, pues no siempre los demás llevarán los mismos tiempos que uno tiene y también hay que reconocer que lo hecho por uno mismo no siempre estará a la primera. Aprendí a trabajar con mayor calma y perseverancia, pues los proyectos y sobre todo en sus etapas de diseño requieren revisiones y modificaciones continuas a los mismos puntos, por lo que no siempre será un avance lineal y eso está bien, se debe de ser consciente de las metas para mantener en marcha el trabajo hasta que esté lo mejor pulido. En esa misma calma trabajé el mantener el temple, no dejarse llevar por pánicos inmediatos cuando algo sale mal, sino en pensar en una posible solución pronta o alternativa para el trabajo, el no dejarse llevar por la ansiedad que pueda causar la incertidumbre, simplemente respirar, reconocer y continuar. Finalmente, creo que una de las cosas que aprendí fue sobre la importancia del cuidado en sus diferentes posibilidades, pero sobre todo del autocuidado y el reconocer los momentos para trabajar lo que se siente internamente, frenar las cargas y enfocarse en recuperar ánimo y fuerza para seguir trabajando con mayor templanza.

Mariana Goya Ruiz

- *Dimensión de compromiso social*

A lo largo del proyecto mejoré mi comunicación acorde a la persona o grupo de personas con las que se busca establecerla, comprendí que hay diferentes maneras de socializar y de cuidar un vínculo, procurando sensibilidad y responsabilidad, ya que muchas veces nuestra mirada, desde un lugar externo, puede estar sesgada. Por lo que es mucho más enriquecedor trabajar a partir de un vínculo y de comunicación bilateral, para así construir juntxs la obra, evitando la apropiación cultural, insensibilidad o información falsa.

- *Dimensión profesional*

Profesionalmente pude desarrollar habilidades relacionadas con el diseño, conocí herramientas y formatos para trabajar, sobre todo en el software utilizado que fue Adobe XD, familiarizándome con éste desde la práctica, y con conceptos básicos de programación

y experiencia de navegación web, para a partir de ellos bocetar el flujo adecuado al proyecto.

- *Dimensión personal*

Al no contar con experiencia de diseño web o programación, fue complicado saber de qué manera podía integrarme al departamento, por lo que inicialmente fue difícil realizar las primeras tareas. A partir de ello, noté que debía comenzar a ser más constante con mis prácticas e investigar por aparte, para así lograr avanzar. Podría señalar entonces que desarrollé la constancia, y al mismo tiempo, la comunicación con mi compañera de departamento y con los otros, ya que el sitio web es construido a partir del trabajo de todxs.

Sofía García Rojas Camacho

- *Dimensión de compromiso social*

El proyecto nos demostró la diferencia entre como la teoría de los libros no se compara al conocimiento intergeneracional que se desarrolla en las comunidades. Con empatía y escucha acertiva a sus complejos problemas socioambientales, podemos entender cómo es que atendiendo y generando redes de apoyo para poder aportar desde la individualidad hacia el proyecto colectivo puede generar lazos afectivos y reconocimiento del proyecto ante la comunidad.

- *Dimensión profesional*

Me desarrollé en el campo que me gusta, el diseño de interfaz y generé herramientas para poder posteriormente llevarlas al ámbito laboral. Me dí cuenta de mis fortalezas y como seguiré explorando este camino a futuro. También aprendí del trabajo en equipo y como las fortalezas de uno ayudan a las debilidades de otro.

- *Dimensión personal*

En la dimensión personal me ayudó a entender mis límites y mis alcances. Entendí como trabajo a presión y dentro de un trabajo multidisciplinario. Esto me resulta muy importante ya que los diferentes puntos de vista de las personas con las cuales trabajamos me hizo entender desde donde observan al mundo, ayudándome a darle más forma a mis puntos de vista.

Olivia García Delgado

- *Dimensión de compromiso social*

Aprendí que cuando uno comienza con un proyecto basado en una colaboración con personas y comunidades se debe crear un vínculo desde el inicio basado en la confianza, respeto y la escucha. Y que la comunicación con ellos debe mantenerse desde el mero inicio del proyecto, donde se reciba retroalimentación constante y nunca asumir ni dar por sentado las cosas, ya que nosotros no somos expertos. Además de siempre contar con fuentes de información confiables y para evitar errores de representación.

- *Dimensión profesional*

Aprendí conceptos y técnicas que son el estándar y se utilizan profesionalmente en la industria de la animación para poder crear proyectos que tengan un efecto más fluido y un aspecto nítido en cuanto al movimiento de los personajes. Además, tuve la oportunidad y la libertad creativa de poder experimentar con distintos estilos y estéticas artísticas para crear artes conceptuales del proyecto basados en el guion, con el objetivo de poder encontrar el estilo que encaje a la perfección con la esencia de la historia y la lucha.

- *Dimensión personal*

De manera personal aprendí muchas cosas, yo siempre he sido una persona impaciente que le gusta trabajar de manera rápida y eficaz para sacar los proyectos adelante, sin embargo, al estar en este PAP en etapa de inicio pude desarrollar la tolerancia y la paciencia en cuanto a los procesos de preproducción de un proyecto, que cada paso necesita de su debido tiempo para que podamos asegurarnos de que todo se haga de la manera correcta. Y aprendí que todos los procesos son distintos y que debemos siempre estar abiertos a adaptarnos porque eso es lo que saca los proyectos adelante.

Patricia Berber Mendoza

- *Dimensión de compromiso social*

Trabajar con las mujeres de la comunidad y llegar a conocer sus historias resultó ser un desafío total para mí ya que quería desde el departamento de guion retratar la realidad de la manera más realista posible, pero al mismo tiempo, la dificultad que experimenté fue experiencia necesaria que amplió mi perspectiva sobre la vida de manera significativa. La capacidad de adaptarse y comunicarse de manera efectiva con una comunidad tan cercana, pero al mismo tiempo tan lejana, me desafió a encontrar enfoques creativos y comprensivos. Este desafío no solo me llevó a mejorar mis habilidades de comunicación, sino que también me permitió apreciar la autenticidad y la fortaleza de las mujeres de la comunidad proporcionando una nueva dimensión a mi comprensión del mundo.

- *Dimensión profesional*

A lo largo de este semestre, he experimentado de primera mano la importancia crucial de la comunicación en el entorno profesional, especialmente en proyectos tan colaborativos como la creación de un guion para una animación. La comprensión de que la comunicación efectiva es el pegamento que une a los diferentes departamentos ha sido fundamental. Desde las reuniones de planificación hasta las discusiones creativas, he aprendido que cada interacción cuenta y contribuye significativamente al éxito del proyecto. La transparencia y la claridad en la comunicación son elementos vitales para garantizar que todos estemos en la misma página, trabajando hacia objetivos comunes.

- *Dimensión personal*

Mis aprendizajes personales fueron en definitiva el conocer de manera más profunda las diversas realidades que vive la comunidad de Juanacatlán, en específico el cómo viven las mujeres de la comunidad la problemática. Al sumergirme en proyectos y experiencias que exploran esta comunidad, adquirí una perspectiva enriquecedora sobre

sus historias, tradiciones y desafíos únicos. Este aprendizaje no se limita a datos y hechos, sino que ha generado empatía y respeto profundos hacia la riqueza cultural de estos grupos.

Sofía García Rojas Camacho

- *Dimensión de compromiso social*

Aprendí a vincular mi trabajo con ejes políticos y sociales, ya que considero que es importante tener un discurso en todo lo que se trabaje. Fue gracias a los ejercicios de sensibilización y a las visitas de campo que aprendí la manera de adaptar adecuadamente los productos desarrollados.

- *Dimensión profesional*

Durante el desarrollo del proyecto, aumentó mi interés por el diseño web. A pesar de que ya contaba con ciertos conocimientos, me concentré más en el objetivo de crear un espacio accesible para diferentes grupos de personas, por lo que el diseño, más allá de ser estéticamente bonito, debía de ser funcional en su navegación, desde utilizar botones visibles hasta idear un flujo intuitivo.

Así mismo, repasé herramientas del software Wordpress, con el que anteriormente había trabajado, pero que en esta ocasión tuve un acercamiento a diferentes funciones.

- *Dimensión personal*

Al formar parte de un proyecto con tanto alcance y con diferentes grupos disciplinarios involucrados, desarrollé más confianza en mi trabajo debido a la comunidad y apoyo colectivo que se creó, ya que se generó aprendizaje y sensibilidad en conjunto. Esto impulsa mi deseo de seguir creciendo en el ámbito profesional y personal.

Viridiana Lara Álvarez

- *Dimensión de compromiso social*

Durante el proceso de este proyecto aprendí lo importante que es la colaboración, estar en constante comunicación y contacto para que así la representación que se busca hacer y lograr sea desde una posición informada, y que aquellos grupos con los que se colabora vean su historia reflejada verazmente.

- *Dimensión profesional*

En este proyecto, en lo profesional aprendí a colaborar con diversos guionistas y departamentos para la elaboración de un guion. Aprendí lo importante que es ir trabajando en el guion y modificándolo con el tiempo, también aprendí la importancia que la investigación tiene para el departamento y como desarrollar mundos y personajes que sean fuertes.

- *Dimensión personal*

En el ámbito personal aprendí que es importante escuchar a tu equipo, y estar en comunicación con ellos. Aprendí a ser más paciente y a entender que todos los puntos en los procesos para la creación de un guion son importantes.

12. Conclusiones generales

A continuación, se presenta por cada departamento las conclusiones a las que llegó cada uno.

Departamento guion

Durante este semestre, el departamento de guion trabajó en la elaboración de una historia con elementos de importancia. Las experiencias de las visitas a Juanacatlán y los comentarios recibidos por el colectivo fueron un gran aporte para su escritura. Se logró hacer una versión casi final de la historia y de a donde se dirigirá en un futuro el guion y el cortometraje animado. A lo largo del semestre se modificaron elementos como los personajes, las acciones hechas por el colectivo en la historia, los elementos “mágicos” y los diálogos.

Junto con el departamento de investigación y documentación se lograron desarrollar historias con elementos representativos y significativos sobre Juanacatlán, pero la forma en que se usan tiene pendiente aún más evaluaciones y diálogos con quienes forman parte de esta comunidad. Estas conversaciones y la creación en conjunto pueden otorgar mayor profundidad y veracidad a las historias que se cuentan. Son una forma de generar nuevas representaciones y significados, con esto las animaciones y el guion pueden convertirse en algo muy innovador.

Los encuentros cara a cara son uno de los elementos más emocionantes para la historia, ya que nos permiten salirnos de las cosas que creemos que conocemos y llegar aún más allá con nuevas propuestas.

Departamento arte y animación

En la parte de arte se logró hacer arte conceptual de los personajes, la flora, fauna y unos escenarios. Estos diferentes bocetos nos ayudan a encontrar el estilo e identidad visual de las animaciones en un futuro. Durante el semestre se hicieron varios cambios a los bocetos, como la colorimetría, al inicio hicimos un paisaje verde como ejemplo de un lugar sano, pero se cambió a tonos café porque el ambiente en la realidad es más árido y lo que para nosotros parece ser seco, en realidad es el paisaje sano. Los procesos nos ayudaron también a poder reflexionar sobre como inclusive a través del arte podemos llegar a tener una visión muy hegemonizada sobre lo que es un paisaje “sano” y uno “insano” por lo que pudimos cuestionarnos como es que estas representaciones gráficas pueden aportar a seguir teniendo una visión limitada sobre la naturaleza y también a cómo podemos ampliar estas visiones tomando de referencia los lugares que pudimos conocer.

El paso siguiente sería en base a lo definido con los pobladores, poder tener más acercamientos a estilos artísticos que puedan representar de una forma más adecuada el mensaje que se busca evocar.

Departamento sonoro

A lo largo del semestre, se trabajó una maqueta sonora preliminar de ambientes, foleys y acompañamiento musical. Esto se refiere a una composición tentativa de qué podría sonar en el ambiente de la animación, al igual que los sonidos de las hojas, pasos, animales y demás. La maqueta musical es una composición pequeña de lo que podría sonar la música de acompañamiento a la animación. Se hizo un documento donde se catalogaron los sonidos que ya existían en archivo y agregando los hipervínculos para su rápida localización. De parte de la comunidad de Juanacatlán, hubo buena receptividad hacia la maqueta de ambientes y foleys, sin embargo, no se pudo tener mayor retroalimentación debido a que la visita ya había excedido su tiempo.

Como este semestre se trabajó una preproducción, se debe revisar el material con el que se trabaja y continuar la maqueta sonora según lo que proponga el departamento de arte. Igualmente, se debe de componer una canción que acompañará a la animación con base de la maqueta musical que se trabajó este semestre.

Departamento de producción

Durante este semestre se logró definir y presentar una propuesta de proyecto de muralismo comunitario para la comunidad de Juanacatlán. La propuesta generada incluye información sobre la relevancia y posibilidades del trabajo mural como posibilitador de espacios de cohesión, comunicación y rescate de la memoria colectiva de las comunidades y sus luchas por el territorio, todo desde una mirada intergeneracional. Dentro del trabajo realizado se establecieron tres posibles rutas de trabajo colaborativo para llevar a cabo los murales, donde se incluyó a su vez el planteamiento de cuatro talleres los cuales pueden fungir como actividades paralelas de encuentro y socialización del mural. También se propusieron dos posibles materialidades para el mural, la pintura y los materiales reciclados.

Se resalta que esta propuesta comunitaria fue hecha luego de una primera visita a la comunidad de Juanacatlán, desde la que se establecieron ejes como la intergeneracionalidad, la colaboración de los diferentes miembros de las comunidades defensoras y la relevancia de los

conocimientos de la comunidad en torno a la flora y fauna que les rodea o la extinta, considerando que el mural podría ser una forma de establecer materialmente la historia y discursos de la comunidad en torno a la labor de defensa que hacen del territorio, elemento significativo de su vida. Fue luego de esta primera visita donde también se replanteó la posibilidad de incluir realidad virtual en los murales, desistiendo de la idea por el momento al considerar esta puede posibilitar escenarios de segregación ante las brechas tecnológicas, estableciéndose que sólo se incluirá un código QR que dirija a la página web del proyecto.

Sin duda alguna la colaboración con la comunidad fue enriquecedora para seguir afinando la propuesta de co-creación del mural. Las visitas a la comunidad de Juanacatlán permitieron reconocer los temas de interés, lo valioso y la manera en que la comunidad se relaciona con la defensa de su territorio, los modos de trabajo en conjunto y las posibles aplicaciones para la propuesta. Luego de la presentación de la propuesta, pudo observarse que la comunidad siente entusiasmo por la misma, considerándola una opción ideal para desarrollar durante la época de verano, como parte de las actividades que pueden establecerse con las infancias como medios para la concientización sobre la lucha, la socialización de conocimientos dentro de los miembros de la comunidad y la transmisión de la memoria colectiva de las distintas generaciones en respecto a las formas de relacionarse con el territorio, como puede ser el contar a las nuevas generaciones sobre cómo era la vida antes alrededor del Río Santiago y los mensajes de esperanza que pueden posibilitarse.

A partir de los comentarios dados por la comunidad, pudo establecerse que la propuesta muralista se haga durante el verano con el apoyo de artistas propios de la comunidad de Juanacatlán, a su vez la posibilidad de que los murales sean llevados a cabo en espacios públicos como escuelas o el vivero de USV, y que estos se trabajen desde la identidad colectiva, pero también desde la Ruta 3: Murales infográficos, siendo la difusión de información sobre la flora y fauna, presente o extinta, de Juanacatlán el tema central, información que ya se tiene desde los mismos colectivos de defensa y miembros de la comunidad.

Luego de establecida la propuesta, presentada y aceptada, lo que falta por hacer es establecer una ruta de producción más definida. Al ya contar con el tiempo establecido para generar un primer mural (PAP Verano 2024), lo que continúa es llevar a cabo la propuesta, para ellos se requiere establecer un espacio de encuentro con la comunidad para terminar de definir escenarios para el mural, ruta de trabajo primaria (colaboración o co-bocetaje), contenidos del mural (especies o símbolos a plasmar) y comenzar con la producción mural.

Departamento web

A lo largo del semestre, se aterrizó la identidad visual del sitio web a partir de diferentes propuestas de paletas de color, tipografía y estilo de gráficos, así como la composición general. Así mismo, se diseñó el flujo de navegación a través de las secciones propuestas, con base en las necesidades del usuario. Durante el proceso, se encontraron desafíos principalmente por el tema de programación, ya que a pesar de utilizar Adobe XD para el prototipado de manera sencilla, fue complicado encontrar un software accesible para los estudiantes al momento de programar. Con el apoyo del asesor, es que finalmente se decidió usar WordPress.

Actualmente nos encontramos en el proceso de adaptar los elementos individuales del prototipo para que sean compatibles con el nuevo programa. A su vez, se está trabajando el manual de identidad visual, para que así futuros estudiantes del PAP puedan continuar con el diseño de la página, desarrollando otras secciones del sitio y agregando nuevas comunidades, colectivos o municipios, como en este caso se hizo la colaboración con *Un Salto de Vida* de Juanacatlán, que, gracias a sus observaciones, se implementó una nueva dinámica de comunicación, con una idea de mayor cercanía y diálogo constante, y así juntos continuar con el desarrollo del proyecto.

13. Referencias bibliográficas

- Aceves, R. y Mesa, N. (2024). Mujeres y huertos agroecológicos hacia un modelo sustentable. Clavigero. Num. 31, p.4.
- Alonso, D., Corona, Y., Gloss, D., Guillén, A., Larios, S., Lozano, A. y Rodríguez, R. (Eds.). (2022). Mujeres y territorios. Memorias del 1er Encuentro de colaboración e interdisciplina. ITESO.
- Bomben, E.; Dupey, A.M.; Necuzzi, M.E. (2010). Más allá del autor. El arte popular como expresión de identidad local. Las creaciones colectivas. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. En Memoria Académica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5741/ev.5741.pdf
- Corona Berkin, S. (2012). Notas para construir metodologías horizontales. En Corona Berkin, S. y Kaltmeier, O. (Coords.). En diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias Sociales y Culturales (p.85-110). Gedisa.
- De Ciencias Hegel, I. (2021, Mayo 20). Conflictos sociales o socioambientales en Perú: qué es, ejemplos, resolución, etc. BLOG - Instituto De Ciencias Hegel. <https://hegel.edu.pe/blog/conflictos-sociales-o-socioambientales-en-peru-que-es-ejemplos-resolucion-etc/>
- Gloss, N. (Febrero 2024). *Las mujeres ante la crisis socioambiental: de vulnerabilidad a fuerza colectiva*. Clavigero. Num. 31, pp. 6-7.
- Gloss, D. (2022, November). Defensa del territorio y disrupción del apego al lugar: el caso de El Salto y Juanacatlán, Jalisco. ReasearchGate. Retrieved April 15, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/371221067_DEFENSA_DEL_TERRITORIO_Y_DISRUPCION_DEL_APEGO_AL_LUGAR_EL_CASO_DE_EL_SALTO_Y_JUANACATLAN_JALISCO
- Melo, M. (2013) Derechos de la naturaleza, globalización y cambio climático. Línea Sur. Pp: 45-54. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32323.pdf>
- Ortiz, P. (1999). Conflictos....¿sociales, ambientales, socioambientales?... Conflictos y controversias en la definición de los conceptos. Comunidades y Conflictos socioambientales. Experiencias y desafíos en América Latina, pp. 7-34.

Ortiz Espejel, B., & Rodríguez Moreno, G. R. (2015). Patrimonio biocultural y tratados internacionales en México, p.53

Palacios, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. 4, 197-211.
http://www.ub.edu/hsctreballsocial/sites/default/files/pdfs/recursos/palacios_arte_comunitario_origenes.pdf

Paz, M. (2012). Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México. En D. Tetreault, H. Ochoa y E. Hernández. (Eds). Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil. Guadalajara: ITESO.

Subversiones, 2017. Tour del horror: de la dictadura de la normalidad a la cotidiana resistencia. En: [Tour del horror: de la dictadura de la normalidad a la cotidiana resistencia \[Folleto\] • SubVersiones](#)

Referencias de salidas de campo

Comunidades de Juanacatlán. Marzo, 2024. Comunicación personal con las comunidades de Juanacatlán. Salida de Campo: observaciones situadas con las comunidades de Juanacatlán y El Salto. ITESO, Tlaquepaque.

Miyaki, J. (2024a). Salida de trabajo de campo al cerro de El Molino. ITESO, Tlaquepaque.

Miyaki, J. (2024b). Salida de trabajo de campo “Tour del horror” con las comunidades de Juanacatlán y El Salto. ITESO, Tlaquepaque.

Miyaki, J. (2024c). Salida de Campo: observaciones situadas con las comunidades de Juanacatlán y El Salto. ITESO, Tlaquepaque.

ANEXOS

Anexo 1

JAMBOARD

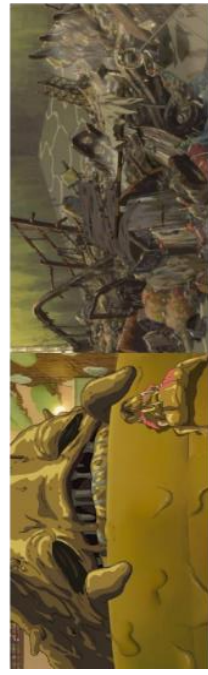
<https://jamboard.google.com/d/1szJto6Bjj8JyZwQhXEKeQm7u9syOy9MtnRnm6OFZxJc/viewer?f=1>

unión y cuerpo de agua

					
Howl's Moving castle, Miyazaki (2004)	Encanto, Byron Howard, Jared Bush (2021)	Rapunzel, Nathan Greno, Byron Howard (2010)	Wish, Fawn Veerasunthorn, Chris Buck (2023)	Tierra de osos, Aaron Blaise, Robert Walker (2003)	
Este frame nos ayuda a mostrar una relación de una persona mayor con un niño frente a un cuerpo de agua . También a plantear algo oscuro o maligno aproximándose.	La escena en el agua de "Encanto" nos ayuda a crear un ambiente alrededor de un cuerpo de agua que muestra unión y conexión . Los colores cálidos nos remiten a la vitalidad y a la nostalgia creando una atmósfera onírica.	El concept art nos ayuda a tener referencia visuales sobre como la naturaleza y la magia se unen, y crean momentos memorables .	Este concept art de Wish es referencia para el estilo de arte, ya que el entorno tiene su propio estilo que se ve como arte tradicional, mientras que los personajes si tiene una línea marcada y un estilo más de caricatura .	La Película de Disney "Tierra de osos", trata sobre la hermandad y el amor, saber respetar al prójimo y desterrar el odio y la venganza . Los animales tienen una especial conexión y representa algo distinto para la tribu, cada uno se identifica con el animal que corresponde a lo que deben aprender y lo que los caracteriza .	

Naturaleza dañada

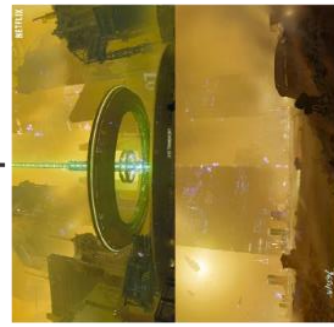
El viaje de Chihiro, Miyazaki (2001)

El daño hacia la naturaleza en las películas de Estudios Ghibli es **representado con la ausencia de colores vibrantes y sobre todo con la ausencia de verdes** (ya que estos suelen ser asociados con el bienestar de la misma) . Las **tonalidades de cafés desaturados y de grises** nos muestran la **ausencia de vida**.

Wall-e, Andrew Stanton (2008)

Wall-E muestra un futuro en el que el planeta Tierra **carece de flora y fauna** por lo que todos los humanos han sido trasladados al espacio. **La acumulación de residuos y la ausencia de vida son representados a través de los colores áridos.**

Barrenderos espaciales, Jo Sung-hee (2021)

En el caso de Barrenderos Espaciales, se establece que **queda poco oxígeno** en la Tierra, por lo que nuevamente vemos tonalidades **café y amarillas** que nos remiten a un **panorama árido que está colapsando**.

Ilustraciones de ArtStation

En otras ilustraciones podemos apreciar cómo es que estas mismas tonalidades se utilizan para representar **situaciones de despojo y austeridad**.

Anexo 4

Departamento de guion

<https://www.celtx.com/a/ux/project?id=a938ef17c30b319a92233f3be3443ae796b4e46j#document=film-tv-script>