

ENTREVISTA A GILDARDO SANTOYO

Equipo Espacio Diseño

CON EL PROPÓSITO DE conocer la trayectoria y el destacado trabajo de Gildardo Santoyo del Castillo, egresado de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Unidad Xochimilco de la UAM, quien además cuenta con una especialidad en Creatividad y Estrategia Publicitaria en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), *Espacio Diseño* se acercó a él para que nos compartiera su experiencia como diseñador de la comunicación gráfica, director, animador y, sobre todo, exalumno de nuestra universidad.

Santoyo del Castillo cuenta con un reconocimiento a nivel internacional como director de arte y animación de diversos audiovisuales, comerciales documentales y *broadcasting* para casas productoras y canales de televisión. En su trabajo, destaca el cortometraje animado *Olas del Cielo* (2015), ganador del 13° Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje animado del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el cual se ha proyectado en diversos festivales nacionales e internacionales entre ellos, el 30° Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FIGG), México; el 18° Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), México; el 45° Festival de Cine de Giffoni (GFF, por sus siglas en inglés), Italia; el 11° Festival Internacional de Cine de Monterrey, México. Igualmente, este corto

Figura 1:
Fotografía de
Gildardo Santoyo

se presentó en el 59° BFI *London Film Festival*, Reino Unido; el 31° Festival de Cine de Varsovia (WFF, por sus siglas en inglés), Polonia; el 30° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina; el 17° Festival FILMAR en América Latina, Suiza; y fue parte de la Selección Oficial del 13° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

A continuación, presentamos la entrevista que amablemente nos concedió Gildardo Santoyo.

¿POR QUÉ DECIDISTE ESTUDIAR DISEÑO GRÁFICO Y CÓMO SURTIÓ EL INTERÉS POR LA ANIMACIÓN?

Mi interés por la animación surgió desde que era un niño, era de los que les encanta dibujar todo el tiempo y me sentía fascinado al ver cómo podían tener vida y movimiento aquellos dibujos que veía en películas o en televisión.

Cuando estaba en preparatoria, no sabía en realidad qué podía estudiar alguien que quisiera dedicarse a crear

una película animada y en ese momento creí que diseño gráfico era lo más cercano. Antes de entrar, honestamente no estaba del todo convencido con el programa, pero ya en la universidad le fui tomando el gusto a la idea de crear argumentos que comunicaran visualmente, así que disfruté mucho toda la carrera. El último año, me especialicé en el área de Medios Audiovisuales con el maestro Jaime Carrasco Zanini y me encantaron los apoyos que se relacionaban más con la narrativa y todo el proceso de crear una historia animada

CONSIDERANDO TU TRAYECTORIA, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA SERVIDO DE TU FORMACIÓN EN LA UAM XOCHIMILCO?

Bueno en realidad mucho; en términos generales, diría que argumentar a la hora de crear y presentar un proyecto. Desde que estaba en el Tronco Divisio- n- al de CyAD, me sirvió mucho aprender con los profesores Diana Guzmán

y Jorge Morquecho técnicas de representación, por ejemplo. También apo- yos como fotografía, argumentación, etcétera, que sensibilizan y mejoran tu apreciación y te hacen consciente de crear discursos visuales. Con el maes- tro Francisco Calles, aprendí mucho de diseño, fundamentos de composición y color, un excelente profesor de diseño y tipografía. Me encantaban las clases de Francisco Pérez Cortés, podía ha- blar de la deconstrucción de Jacques Derrida en un video de Portishead y aprendías de teorías y arte.

Con Jaime Carrasco, hice mi primer guion de animación que se quedó para que lo realizáramos en animación (en 3D con el *software* Maya) como pro- yecto final en equipo. Aprendí mucho de animación en el área audiovisual con varios profesores. Con ellos y otros más, así como con la Universidad estoy agradecido. Aprecio también que fue- ran estrictos con las entregas, pues es parte de tu formación que en el trabajo será indispensable. También me formó el haber trabajado en equipo durante toda la carrera.

¿CÓMO HA SIDO TU EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL COMO DISEÑADOR GRÁFICO Y ANIMADOR?

En mi experiencia, el diseño y la anima- ción han ido de la mano. Mi servicio social lo realicé en el Canal 22; ahí estu- ve haciendo un poco de todo, desde edición y posproducción, hasta de re- portero, pero aprendí también algunos programas de animación y durante la carrera hacía ilustraciones para una página web. Luego estuve en Imagica, un estudio de animación, trabajando como artista digital en compuestos. Más tarde, diseñando la imagen de al- gunos canales de televisión por paga

Figura 2:
Poster de
cortometraje
Olas del Cielo

Figura 3:
Francisca, tortuga
del cortometraje
Olas del cielo

y haciendo a la vez animaciones para imagen de canal, promoción, *broadcasting*. Luego en casas de posproducción y como *free lance*.

En comerciales, hay veces que soy diseñador y animador, algunas en las que una agencia hace previamente el diseño y yo realizo la animación, hay otras en las que he diseñado y dirijo la animación que realizamos un equipo. Cada proyecto y cliente demanda diferentes maneras de trabajar.

¿QUÉ COSAS IMPORTANTES HAS APRENDIDO AL EJERCER TU PROFESIÓN Y CÓMO FUE TU EXPERIENCIA EN EL CORTO *OLAS DEL CIELO*?

Bueno, al ejercer la profesión, aprender a colaborar y pensar en función del proyecto, a tratar de lograr una comunicación efectiva, entender de las necesidades del cliente o el producto para que la comunicación se logre. A separar tus gustos estéticos, por ejemplo, pero buscar espacios independientemente para la creación e inquietudes creativas o artísticas personales. Como *free lance* o emprendedor es importante

saber tratar con los clientes, aprender a cobrar en tiempo y forma y saber con quién trabajar. Este tipo de cosas a veces no nos enseñan en la escuela y el recién egresado da un precio muy barato por su trabajo, lo que provoca que la industria pueda aprovecharse de esto y, por tanto, el valor del diseño o de la animación se devalúe.

Olas del Cielo fue una experiencia de mucho aprendizaje, muy satisfactoria en muchos sentidos. Tenía muchas ganas de hacer un cortometraje en *stop motion* y que fuera un musical que sensibilizara a un público infantil. Fui ganador del apoyo para cortometrajes del IMCINE en el 2013 y ellos me apoyaron mucho. Tuve el honor de trabajar con personas muy talentosas y valiosas del cine y la animación en México; para revisión y apoyo. Con el productor, Miguel Anaya, quien también es director de animación y del cual aprendí más sobre la técnica, una técnica nueva para mí. Fue un proceso que duró un año aproximadamente desde la preproducción, diseño de personajes, escenarios y demás. León Fernández y Rita Basulto crearon unas bellísimas y exce-

lentes marionetas. La música de Daniel Hidalgo Valdés y Charly Daniels. Todo el diseño sonoro fue un proceso increíble, de lo que más disfruté. La mezcla THX de Jaime Baksht y Michelle Couttolenc, recientes ganadores del Oscar por *Sound of metal*. Bien se dice que el audio es el 50% de la película. Es así. La música y el audio terminan por darle vida a todo el corto.

El corto se estrenó en el 2015 en el FIC Guadalajara y estuvo en varios otros festivales internacionales importantes como el BFI London, el festival de Morelia y el *Giffoni Film Festival*. Ganó como mejor corto animado en el festival de Monterrey y Sayulita.

¿CUÁL ES LA PARTE MÁS DIFÍCIL AL CREAR UNA ANIMACIÓN Y QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A LAS PERSONAS QUE SE INICIAN Y QUIEREN DESARROLLARSE EN ESTE ÁMBITO?

Creo que según el proyecto esto puede cambiar y también para cada persona. En *Olas del Cielo*, el concebir la idea e ir la desarrollando, pero también es de lo que más me gustó. Buscar el *crew*, equipo y trabajar con animadores

que animen distinto puede ser también algo a tomar en cuenta para que el personaje no exprese otra personalidad en las escenas y se comunique lo deseado con calidad. Animar es un trabajo que requiere mucha paciencia, pero también es muy satisfactorio ver los resultados.

En algunos comerciales, según el cliente y el proyecto también, a veces algo muy sencillo en su realización puede llegar a complicarse mucho con interminables cambios y terminas trabajando el doble o el triple, y aunque pueda ser difícil hay que aprender a lidiar con ello de la mejor manera y tomarlo en cuenta.

¿Qué les puedo aconsejar? Que practiquen, que lleven a cabo proyectos con los recursos que tengan. Analizar las animaciones que les gusten, cuadro a cuadro, observar cómo se expresó el movimiento en la secuencia de imágenes, cómo están hechas. También es importante que se nutran culturalmente y visualmente, no sólo de diseño, también de exposiciones, música, arte, cine o literatura. Todo eso les enriquecerá y abrirá caminos y no sólo transformará su manera de ver, sino de crear. Hay que participar en con-

Figura 4:
Gaviota en
Olas del Cielo

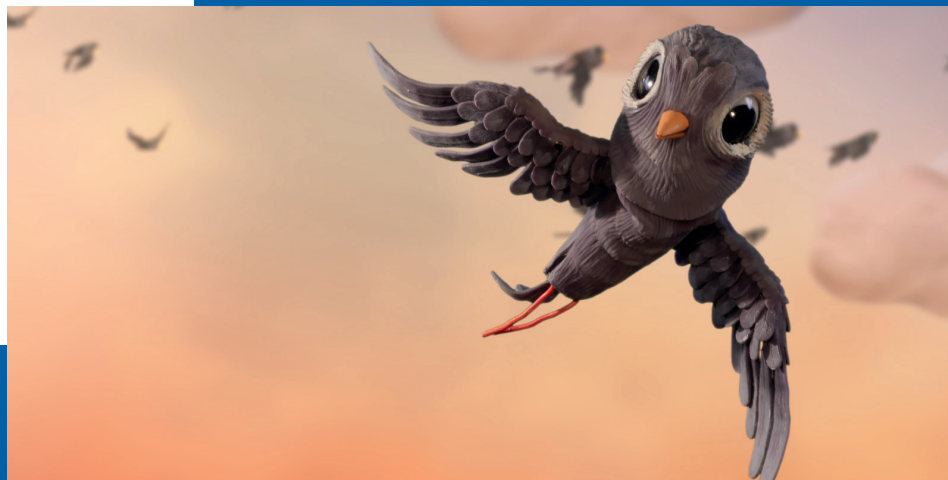

Figura 5:
Pedro, personaje
del cortometraje
Olas del Cielo

vocatorias, asistir a festivales, ferias y seminarios (aunque sea virtualmente por ahora), pues esto los acercará con las muchas aplicaciones y posibilidades que tiene tanto el diseño como la animación.

¿CUÁLES SON TUS PELÍCULAS O CORTOS ANIMADOS FAVORITOS Y CON QUIÉN TE GUSTARÍA COLABORAR?

Son muchas, pero recuerdo *The Nightmare Before Christmas* (El extraño Mundo de Jack), *Coraline*, \$9.99, *Anomalisa*, *Ma Vie de Courgette* (La vida de Calabacín), Pedro y el lobo, *The Sandman*, *Madame Tutli-Putli*, por mencionar algunas. Con cualquiera de los creadores o productoras de estas pelis sería un sueño trabajar.

¿CÓMO VES LA ENSEÑANZA DE LA ANIMACIÓN EN LAS ESCUELAS DE DISEÑO GRÁFICO?, ¿CONSIDERAS QUE HA CAMBIADO ?

Honestamente no estoy al tanto de cómo haya cambiado. Me imagino y espero que sí. Hay muchas más escuelas con carreras y cursos cortos de ani-

mación. Las tecnologías y la industria están cambiando y creciendo constantemente. Cada vez hay nuevos medios y aplicaciones muy creativas y multi disciplinarias de la animación. Para web ui y ux, Visualización de datos, VR con fines médicos, lúdicos, etcétera.

¿DESEAS AGREGAR ALGO MÁS A ESTA ENTREVISTA?

Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. A lo largo de mi carrera, me he encontrado con varios colegas de la UAM que reconocen la buena formación que tuvieron. Estoy seguro que mucho talento de la UAM será parte importante del futuro en el diseño y la animación del país. Espero que sean generaciones que busquen proyectos que no sólo se enfoquen en la técnica, sino en los fines y en lo que se comunica con ella.

Olas del Cielo

Gildardo Santoyo del Castillo
2015

Puedes ver este cortometraje
en la página:

<https://rb.gy/5hn9or>