

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación

Convocatoria 2022/2023

Nº de proyecto 330

La ficción climática como recurso educativo en comunicación audiovisual y publicidad

Responsable del Proyecto: Isidro Jiménez Gómez

Centro: Facultad de Ciencias de la Información

Departamento: Ciencias de la Comunicación Aplicada

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Este proyecto de Innovación Docente propone un estimulante y creativo trabajo con alumnado y profesorado a partir de las narrativas literarias y cinematográficas de la ficción climática, un subgénero donde el cambio climático dificulta las condiciones de vida de la sociedad futura, integrando la “fantasía climática” y “la ciencia ficción” (Pérez de los Cobos Hernández, 2019, p. 545). Varios estudios académicos apuestan por la ficción climática como un recurso pedagógico y de sensibilización para enfrentarse al cambio climático y facilitar los procesos de mitigación y adaptación a uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas.

Así pues, el principal objetivo del proyecto ha sido iniciar el guión y dar los primeros pasos del bocetado de una posible película de animación sobre un futuro no muy lejano, donde los protagonistas tendrán que convivir con el cambio climático y cooperar para minimizar su impacto. A partir del diseño inicial de la película de ficción climática o *cli-fi*, se ha buscado generar un espacio formativo sobre el cambio climático desde una perspectiva propositiva y creativa, poniendo en valor la narrativa audiovisual y el cine como herramientas creativas para trabajar problemas de gran actualidad y gravedad.

El trabajo con los materiales propuestos en el proyecto (guión base de la película, storyboards, diseño de personajes, música base y campaña de publicidad) también estaba orientado a que el alumnado que participa en él adquiera un mayor conocimiento de sus propias capacidades, aptitudes y potencialidades profesionales en estos ámbitos. En ese sentido, otro de los objetivos que el proyecto planteaba era ofrecer un contenido formativo que permitiera a los alumnos y alumnas potenciar sus perfiles profesionales en el campo de las narrativas audiovisuales.

Además, el proyecto ofrece al profesorado una serie de materiales didácticos que puede trasladar a sus propias asignaturas, como fichas de análisis de películas *cli-fi*, y guías específicas para la redacción de guiones cinematográficos *cli-fi*, el diseño de personajes de animación y el bocetado de storyboards en películas de animación. Estos materiales, pensados para facilitar el trabajo de los alumnos del proyecto estarán a disposición de todo el profesorado de los Grados de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.

Por tanto, el proyecto responde a la necesidad de incorporar en la docencia herramientas creativas que nos permitan enfrentarnos al cambio climático de una manera propositiva, tal y como demanda la sociedad y las empresas. Es necesario que en las asignaturas de comunicación audiovisual y publicidad se introduzcan problemas tan relevantes como el cambio climático, pero esto debe lograrse de una forma orgánica y que potencie el perfil profesional del alumnado, por ejemplo, a través de un subgénero cinematográfico como la ficción climática.

Por tanto, los objetivos específicos que el proyecto planteaba eran los siguientes:

- 1) Sensibilizar al alumnado y al profesorado sobre las consecuencias del cambio climático, abriendo un espacio formativo y de debate sobre el fenómeno.
- 2) Enseñar de forma práctica al alumnado de los Grados de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas a diseñar y difundir una película de animación.
- 3) Ofrecer al profesorado herramientas y técnicas para introducir el cambio climático y las narrativas *cli-fi* en sus asignaturas.
- 4) Desarrollar nuevos materiales docentes para el trabajo creativo con narrativas de ficción climática.

- 5) Consolidar el trabajo del laboratorio de innovación del Departamento, a través de un trabajo que involucra por igual al profesorado y al alumnado que participa en el proyecto.
- 6) Generar herramientas y recursos creativos para tratar el cambio climático que se puedan extender y adaptar a otras disciplinas.

Todos estos objetivos son parte de un proceso de creación orientado al debate y al aprendizaje inmersivo que tiene como principal referencia los escenarios que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha ido proyectando en sus últimos informes anuales sobre este fenómeno.

2. Objetivos alcanzados

El principal objetivo alcanzado es la conceptualización y diseño inicial de un proyecto de ficción climática titulado “*Winter Bicycle*”, que incluye distintos contenidos culturales dirigidos a públicos masivos, como son una película de animación, un cómic o un videojuego. El diseño de estos contenidos, incluido un tráiler de 3 minutos explicando el proyecto, se están difundiendo en la página web: <https://ficcionsclimatica.com/winterbicycle>

Winter Bicycle es una narrativa de ficción climática que anticipa escenarios futuros a través de personajes que se extienden a lo largo de varias décadas. De esta forma, se ofrece una mirada no apocalíptica de la crisis climática sino vinculada a posibles escenarios futuros. Este punto de partida nos ha permitido generar espacios donde debatir las distintas formas de afrontar el cambio climático y las respectivas políticas de adaptación y mitigación.

Tanto el trabajo inicial de conceptualización como el desarrollo de cada uno de los contenidos independientes de *Winter Bicycle* ha supuesto la creación de espacios de trabajo específicos que se mantendrán en próximos cursos, y que asumen los principales objetivos del proyecto inicial:

- 1) Aprender y debatir sobre las consecuencias del cambio climático a partir de la historia que cuenta *Winter Bicycle* y especialmente a partir del papel que tienen cada uno de los personajes de la trama.
- 2) En los talleres realizados hemos aprendido herramientas que mejoran el perfil profesional en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, incluyendo habilidades para diseñar y difundir un proyecto audiovisual.
- 3) Como resultado de los talleres se han creado fichas docentes que permiten la realización de otros talleres de ficción climática por parte del profesorado de distintas especialidades.
- 4) El desarrollo del proyecto *Winter Bicycle* ha supuesto la creación de nuevos recursos pedagógicos en el ámbito de la ficción climática. Un ejemplo es la ficha para el desarrollo de personajes, orientado a alumnos y alumnas de Dirección de Arte o de Diseño Gráfico.
- 5) Con este Proyecto de Innovación hemos logrado articular un grupo de trabajo estable entorno al Departamento de Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, involucrando tanto a profesores/as como a alumnos/as.
- 6) Por tanto, como resultado del proyecto se han generado herramientas y recursos creativos que permiten sensibilizar sobre el cambio climático de una forma más proactiva y sugerente.

3. Metodología empleada en el proyecto

Para la realización del proyecto se ha llevado a cabo un plan de trabajo en distintas fases:

FASE 1: PLANIFICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN

El objetivo de esta fase ha sido el reparto de tareas y la formación de los distintos equipos responsables de cada una de ellas. A lo largo de ella se llevaron a cabo las primeras reuniones de los equipos formados y la coordinación de las primeras actividades del proyecto.

FASE 2: TRABAJANDO EL GUIÓN DE UNA PELÍCULA CLI-FI DE ANIMACIÓN

En esta fase se ha comenzado la conceptualización del proyecto de ficción climática, que termina con el diseño de Winter Bicycle. Durante esta fase se ha comenzado la redacción del guión, empezando por identificar las principales tramas en las fases de introducción, desarrollo y desenlace.

FASE 3: DISEÑO GRÁFICO DE LOS PERSONAJES

Para la fase de diseño gráfico de los personajes se trabajaron los rasgos a destacar en cada uno de los personajes, realizando un taller de conceptualización que identificó los valores que se asignan a cada personaje. En la página web del proyecto (<https://ficcionsclimatica.com/winterbicycle>) se pueden ver algunos de los personajes elaborados.

FASE 4: ELABORACIÓN DE STORYBOARDS

En esta fase se realizó el esbozado a partir de dibujos de algunas de las principales escenas de la película, es decir, la realización de storyboards que nos permiten visualizar el comportamiento de la cámara y el de los personajes en la escena. En la página web del proyecto (<https://ficcionsclimatica.com/winterbicycle>) se puede ver algunos storyboards de las escenas iniciales.

FASE 5: DIFUSIÓN EN INTERNET

Con el objetivo de ir comunicando el proyecto, se han repartido tareas de elaboración de contenidos en Internet, generando un sitio web propio con los contenidos que han ido resultando del proyecto.

FASE 6: PRIMEROS BOCETOS EN SOFTWARE DE ANIMACIÓN

En esta fase se han generado las primeras pruebas de animación en vídeo de alta calidad, utilizando herramientas de animación 2D frame a frame, edición de vídeo y postproducción. En la página web del proyecto (<https://ficcionsclimatica.com/winterbicycle>) se puede ver el tráiler con algunas de las escenas iniciales.

FASE 7: COMPOSICIÓN MUSICAL

Un equipo específico formado por el profesorado y alumnado del Departamento de Musicología ha estado trabajando en un tema central para la película.

FASE 8: RECURSOS DIDÁCTICOS Y NECESIDADES FUTURAS

En esta última fase del proyecto se han recopilado y organizado los materiales didácticos utilizados en cada fase, con el objetivo de que estos materiales puedan estar disponibles a través del portal Ficcionsclimatica.com.

Además, durante esta fase, las personas que han participado en el proyecto han decidido qué líneas del mismo le parecen más interesantes para continuar en próximos cursos.

4. Recursos humanos

El proyecto se ha sustentado en docentes y alumnos con perfiles diversos pero complementarios, y en profesionales de la comunicación audiovisual interesados en conocer y repensar de una forma creativa y propositiva las repercusiones del cambio climático. Así, el equipo de trabajo ha estado compuesto por 17 personas: 4 profesores/as de la UCM, 2 profesores/as de otras universidades, 3 profesionales del sector cinematográfico y de la consultoría sobre cambio climático, y 8 estudiantes del Máster de Comunicación Audiovisual, del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y del Doctorado en Musicología.

Los y las docentes participantes aportan una amplia y variada experiencia educativa en narrativas de ficción, pero también en la comunicación del cambio climático, con experiencia previa en innovación docente y con una buena valoración en el programa *Docentia*. Parte del equipo del proyecto (Isidro Jiménez Gómez, Gala Arias Rubio y Alfonso Rodríguez De Austria) ya ha trabajado la narrativa *cli-fi* y su uso como herramienta de sensibilización en el portal web www.ficcionclimatica.com, que nace como un recurso didáctico para dar a conocer este subgénero cinematográfico de una forma atractiva. Gala Arias Rubio estudia la ficción climática desde la literatura y Alfonso Rodríguez De Austria desde la cultura. Otros profesores, como Jaime López Díez o Xosé Antón Álvarez Ruiz están especializados en la narrativa cinematográfica y en la comunicación en nuevos medios. Francisco Javier Bethencourt Llobet, profesor del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, es un músico especializado en la fusión de estilos y especialmente hábil a la hora de musicalizar proyectos cinematográficos.

Pero además, los realizadores audiovisuales Martín Costa Marchisio y Mariola Olcina Alvarado han aportado desde el primer momento una perspectiva profesional de la narrativa cinematográfica y del cine de animación. Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Doctor en Biología y experto del Climate Action Network (CAN) en políticas ambientales, incidencia política y gestión internacional de campañas sobre cambio climático, ha liderado la coordinación de los contenidos sobre cambio climático, por ejemplo, a través de asesorías sobre las investigaciones más novedosas sobre el tema, bibliografía recomendada, materiales didácticos, etcétera. Por último, Isidro Jiménez Gómez, investigador principal del proyecto, es profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada, con amplia experiencia profesional en el ámbito de la comunicación medioambiental y la animación 2D.

Además, los estudiantes que han participado en el proyecto forman parte de etapas educativas muy distintas (grados, máster, doctorado) aportando miradas diversas de la narrativa *cli-fi*. A todas las personas que hemos participado en este proyecto nos une, de una forma u otra, el interés por el cambio climático y por la comunicación audiovisual, y esperamos poder ofrecer cada año herramientas más atractivas y sugerentes que nos permitan enfrentarnos al cambio climático de una manera proactiva.

5. Desarrollo de las actividades

Para la realización del proyecto se han ido realizando diversas actividades, con especial protagonismo del grupo de trabajo que ha conceptualizado el proyecto Winter Bicycle y sus diferentes contenidos. Este grupo de trabajo ha generado el diseño inicial de una película de animación 2d basada en transiciones vectoriales a partir de ilustraciones bitmap. La versatilidad de esta técnica ha permitido que en ella participasen personas no profesionales en el campo de la animación.

Pero además, se han realizado distintos talleres de ficción climática orientados a un público externo al proyecto, con el objetivo de generar espacios de debate sobre el cambio climático y la propia ficción climática y, además, para poder ir evaluando las distintas herramientas generadas en el proyecto. Estos son los más significativos:

1. Taller de contrapublicidad y ficción climática. 12-14 de julio de 2022, Oviedo Encuentro ALCESXXI. Participantes: profesorado de lengua española en EEUU, artistas y profesionales del mundo de la comunicación audiovisual. Metodología: Se utilizó la técnica de creatividad relacional para potenciar las narrativas resultantes.
2. Taller de activismo digital y ficción climática. Cursos de verano de la UCM, Facultad de CC de la Información, Madrid, 18 y 19 de Julio de 2022. Participantes: Jóvenes estudiantes de México y Colombia, graduados en marketing, publicidad y periodismo. Metodología: Se utilizaron las fichas-cartas, tanto las de Impactos como las de Adaptación. Se hizo Batalla de Taglines.
3. Taller de comunicación social y ficción climática. Cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Organizado por Mugarik Gabe. San Sebastian, 27 de Julio de 2022. Participantes: Activistas en movimientos sociales y ciudadanía de Donostia con cierta sensibilización por temáticas sociales y medioambientales. Metodología: Se utilizaron las fichas-cartas, tanto las de Impactos como las de Adaptación. Se hizo Batalla de Taglines.
4. Taller de Ficción Climática en Máster de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid. Noviembre de 2022. El taller es parte de la asignatura "Metodologías de la Investigación en Comunicación" y muestra estrategias alternativas, más creativas para la investigación sobre un tema específico como el cambio climático y el audiovisual. Metodología: Se utilizaron las fichas-cartas, tanto las de Impactos como las de Adaptación. Se hizo Batalla de Taglines
5. Cli-Fi WorkShop for european young people (English). Write a screenplay for a climatic fiction film. Held by videoconference in March 2023. Aimed at young Europeans. Organized by CAN Europe. Methodology: Both the Impact and Adaptation cards were used. Tagline Battle was carried out.
6. Taller de Storyboards de Ficción Climática en Grado de Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid. Marzo de 2023. El taller es parte de la asignatura "Procesos de Creación Publicitaria" y muestra estrategias para terminar de construir una narrativa cli-fi y diseñar un storyboard a partir del guión de Winter Bicycle
7. Taller de Creación de Personajes de Ficción Climática en Máster de Dirección de Arte en Voxel School. Abril de 2023. El taller se basa en el desarrollo de animación 2d e interacciones con ActionScript 3.0 utilizando el programa Adobe Animate. Se trabaja a partir del diseño de un nuevo personaje de la trama Winter Bicycle utilizando una Model Sheet.
8. Cli-Fi WorkShop for european young people (English). Write a screenplay for a climatic fiction film. Held by videoconference in July 2023. Aimed at young Europeans. Organized by CAN Europe. Methodology: Both the Impact and Adaptation cards were used. Cli Fi Poster Generator was carried out.

6. Anexos

Portada del sitio web de *Winter Bicycle* (<https://ficcionclimatica.com/winterbicycle>)

Algunos fotogramas del tráiler de la película animada 2d

Ejemplos de storyboards de *Winter Bicycle*

Algunos de los principales personajes de *Winter Bicycle*

Nicol

Berta

Mö

Lena