

por Francisco Ordóñez

SOY YO

“SOY YO”

DOSSIER DE PROYECTO

Índice

1. Objetivos
2. Conceptualización
3. Dirección de arte
4. Story board
5. Captura de imágenes
6. Preparación en photoshop
7. Aplicación en After effects
8. Conclusión
9. Recursos y créditos
10. Referencias

Objetivos

General: Realizar una animación en Adobe After Effects que integre recursos de composición para construir una pieza audiovisual coherente y expresiva.

Específicos:

- Analizar los recursos técnicos y estéticos aplicables al lenguaje audiovisual.
- Aplicar técnicas de animación, composición y diseño tipográfico en entornos digitales.
- Integrar sonido e imagen como elementos narrativos complementarios.
- Construir una estética visual coherente a partir de fotografía, collage y texturas.
- Evaluar el impacto visual y narrativo de los recursos aplicados en la pieza final.

Conceptualización

Este proyecto nace desde una necesidad íntima de narrarme a mí mismo. No como una historia ordenada, sino como una exploración sensible de cómo percibo el mundo, de cómo siento, sueño y recuerdo. **SOY YO** es una mirada hacia adentro, una forma de entender lo que me atraviesa y me construye como persona y como creador.

Lo que se escucha es una extensión de mi pensamiento, un reflejo honesto de mis dudas, mis obsesiones y mis pasiones. Cada palabra busca conectar con aquello que no siempre se puede expresar con imágenes o gestos. Esta obra no intenta dar respuestas, sino provocar preguntas y emociones, invitando a quien la observa a reconocerse, aunque sea un poco, en lo que yo soy.

Para mí el sonido del corazón es ese que retumba en el espacio...

”

*Algo que se plasma, extrañamente, en patrones.
Patrones de una ciudad maravillosa.*

*A las personas de mi alrededor no las veo normales.
Sus almas me hablan y me atrapan.*

*Me forjé pensando en que podía ser un héroe,
y esa ha sido mi meta más grande:*

*cambiar el mundo desde lo que tengo,
desde lo que sueño,
desde lo que soy.*

*Admiro el cielo de mi ciudad
como memorias que se repiten
en mi mente.*

*Quizás eso que veo,
eso que sueño,
soy simplemente yo.*

SOY YO

Dirección de arte

La dirección de arte de SOY YO se construye desde el collage surrealista como lenguaje principal, combinando elementos anatómicos, urbanos y simbólicos para representar una mente en constante transformación. La imagen no busca ser literal ni decorativa, sino expresiva: cada plano es una metáfora visual de pensamientos, emociones y recuerdos que conviven dentro de una misma identidad.

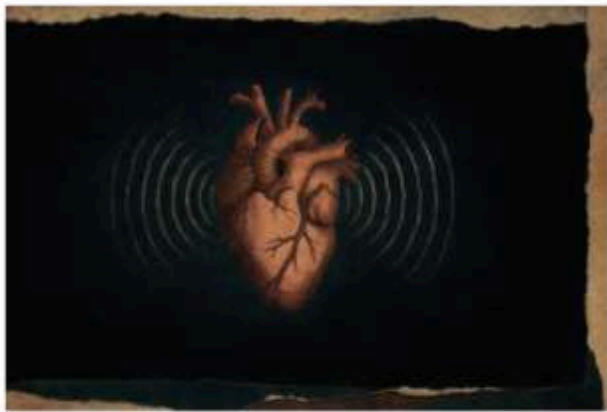

Referencias de estilo

- <https://www.youtube.com/watch?v=u2iF57G58bQ&list=LL&index=1>
- <https://www.youtube.com/watch?v=mFpib3kr3fU&list=LL&index=2&t=2s>
- <https://vm.tiktok.com/ZMAEC5Mfh/>

Storyboard

El storyboard de SOY YO funciona como una guía conceptual y narrativa que permite estructurar la obra en una secuencia de atmósferas visuales más que en una historia lineal. Cada escena ha sido pensada como un fragmento emocional que acompaña el ritmo de la voz en off y la evolución sensorial de la pieza.

Las imágenes utilizadas dentro del storyboard son referenciales y no definitivas. En su mayoría han sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial como Sora, utilizadas como apoyo creativo para explorar estéticas, encuadres y universos visuales previamente a la producción final. Estas imágenes permiten visualizar intenciones de estilo, pero la animación definitiva se construirá a través de intervención artística y composición en After Effects, reinterpretando y transformando cada referencia desde una mirada autoral.

				
Esc 1	Esc 2	Esc 3	Esc 4	Esc 5
La pantalla negra se esclarece y surge un corazón que cambia continuamente de forma mientras palpita	El corazón se convierte en un ave que vuela a través de patrones de la ciudad de cuenca	El patrón del fondo se transforma en piso y comienzan a surgir del fondo la casa de los arcos y la catedral mientras un yo salta caminando por la ciudad	Se ven 3 personas caminar una con cuerpo de Ojo, otro con cabeza de colibrí y un vinilo	Se hace un zoom al ojo que parpadea y se ilumina, le salen alas detrás y termina cerrando su ojo
Voz en off	Voz en off	Voz en off	Voz en off	Voz en off
Para mí el sonido del corazón es ese que retumba en el espacio	Algo que se plasma extrañamente en patrones	Patrones de una ciudad maravillosa	A las personas de mi alrededor no las veo normales	Sus almas me hablan y me atrapan
Timón				

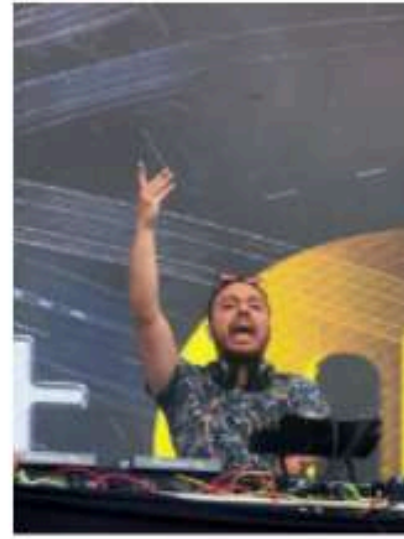

Esc 6

se transiciona a una foto que gira con fondo borroso, una imagen de un niño con ropa de súperman, su cabeza cambia hasta llegar a mi cabeza

Voz en off

Capaz me forjé pensando en que podía ser un héroe

Esc 7

Se recorta la cabeza del niño y se lo coloca en el cuerpo adulto del protagonista en un evento como dj

Voz en off

Y esa ha sido mi meta más grande
Cambiar el mundo, desde lo que tengo, desde lo que soy

Esc 8

Colage de mi cara moviendo los ojos y las manos cambiando de forma en cada momento

Voz en off

Admiro el cielo de mi ciudad
como memorias que se repiten
en mi mente.

Esc 9

Diferentes manos sosteniendo vinilos

Voz en off

Quizás eso que veo,
eso que sueño,
soy simplemente un

Soy yo

Esc 10

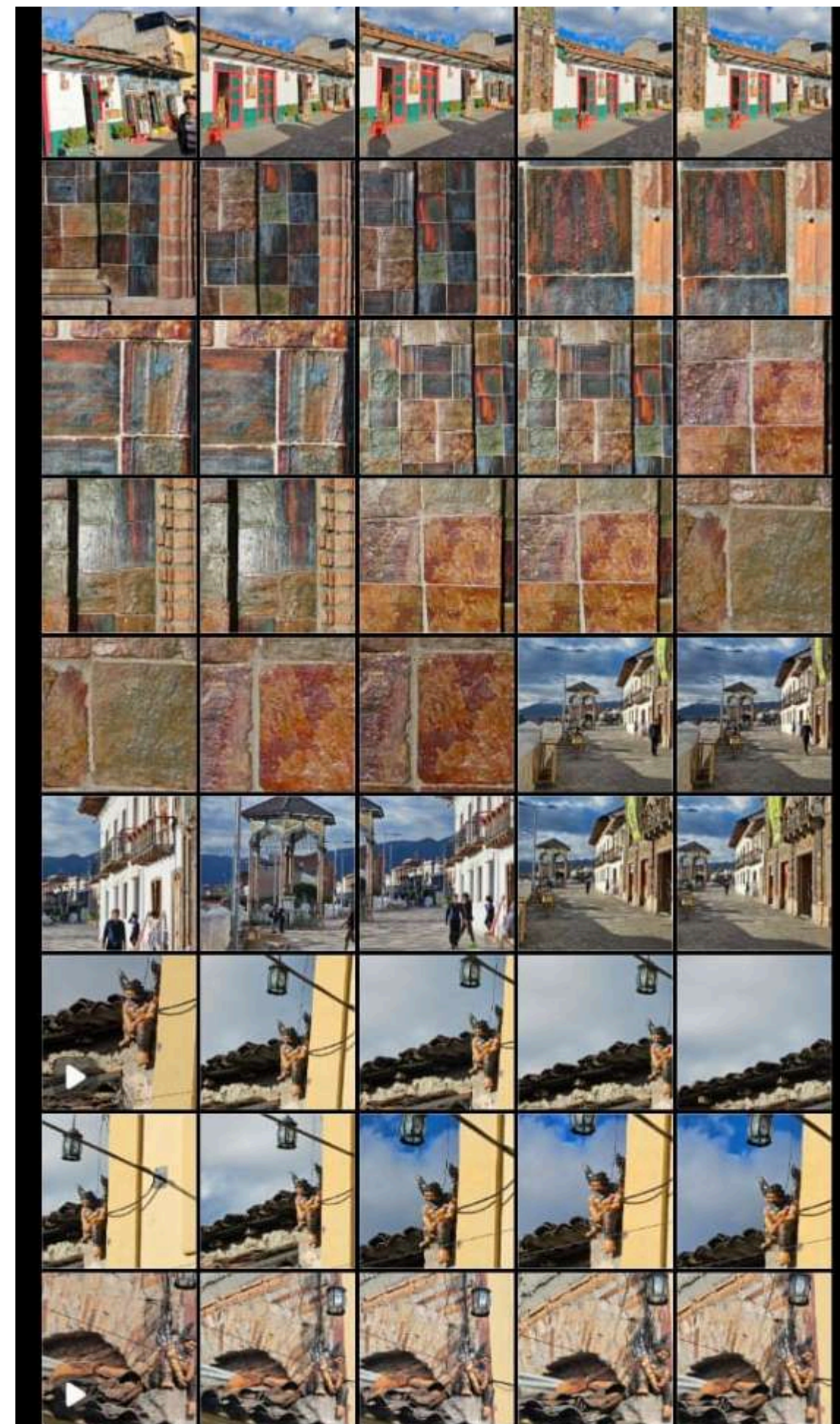
Texto animado de cierre

Voz en off

"Soy yo"

Captura de imágenes

Se realizó la captura fotográfica de espacios reales como recurso visual de referencia y composición, incorporando texturas, arquitectura y atmósferas auténticas que enriquecen la identidad visual del proyecto.

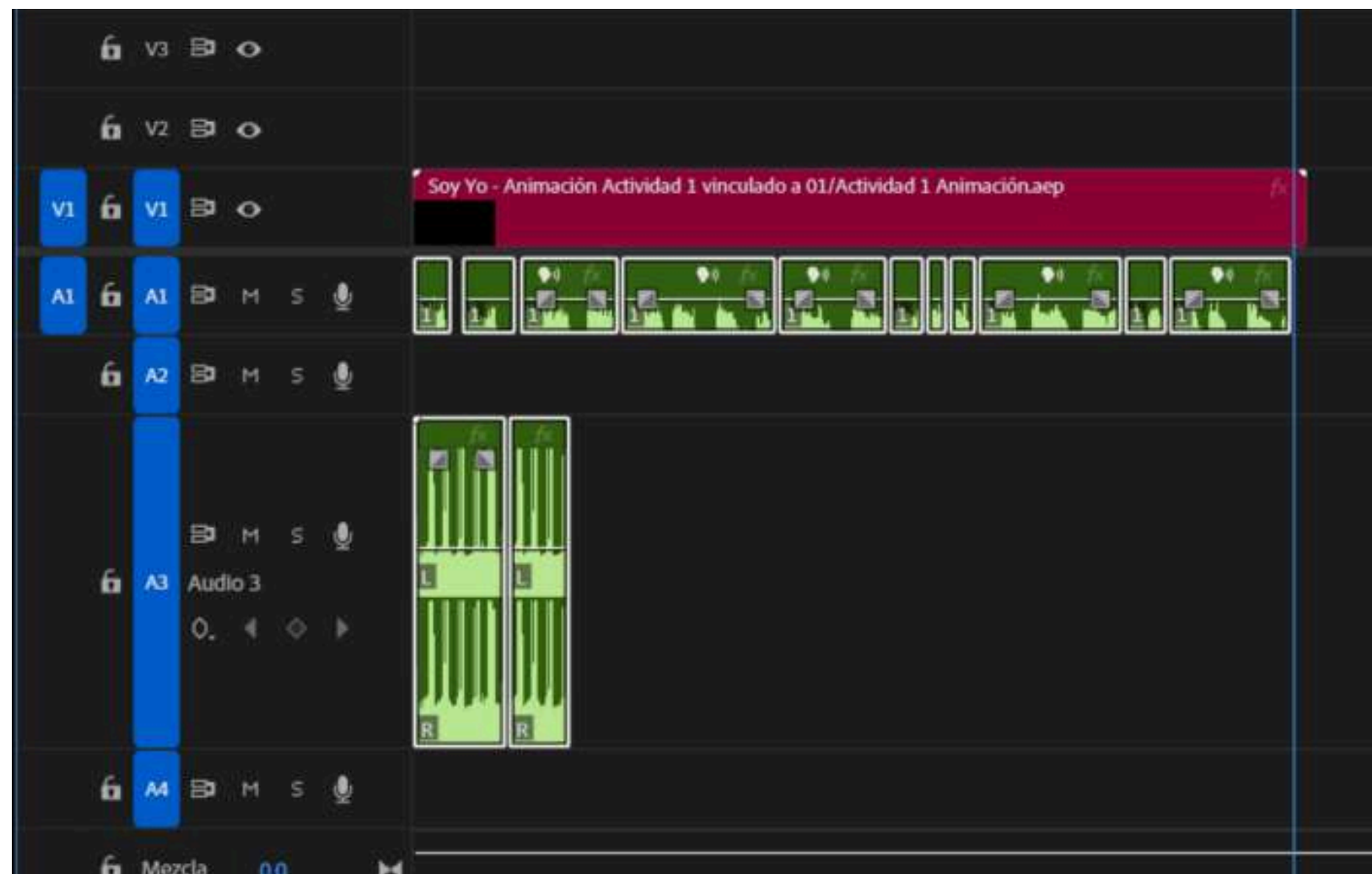
Preparación en Photoshop

En esta etapa se prepararon todos los elementos visuales de manera individual en Adobe Photoshop, realizando recortes precisos y composiciones por capas. Cada personaje y objeto fue trabajado como un archivo independiente, asegurando fondos transparentes y una correcta organización de capas. Esta preparación permitió una integración más limpia y controlada dentro de Adobe After Effects para el proceso de animación y composición final.

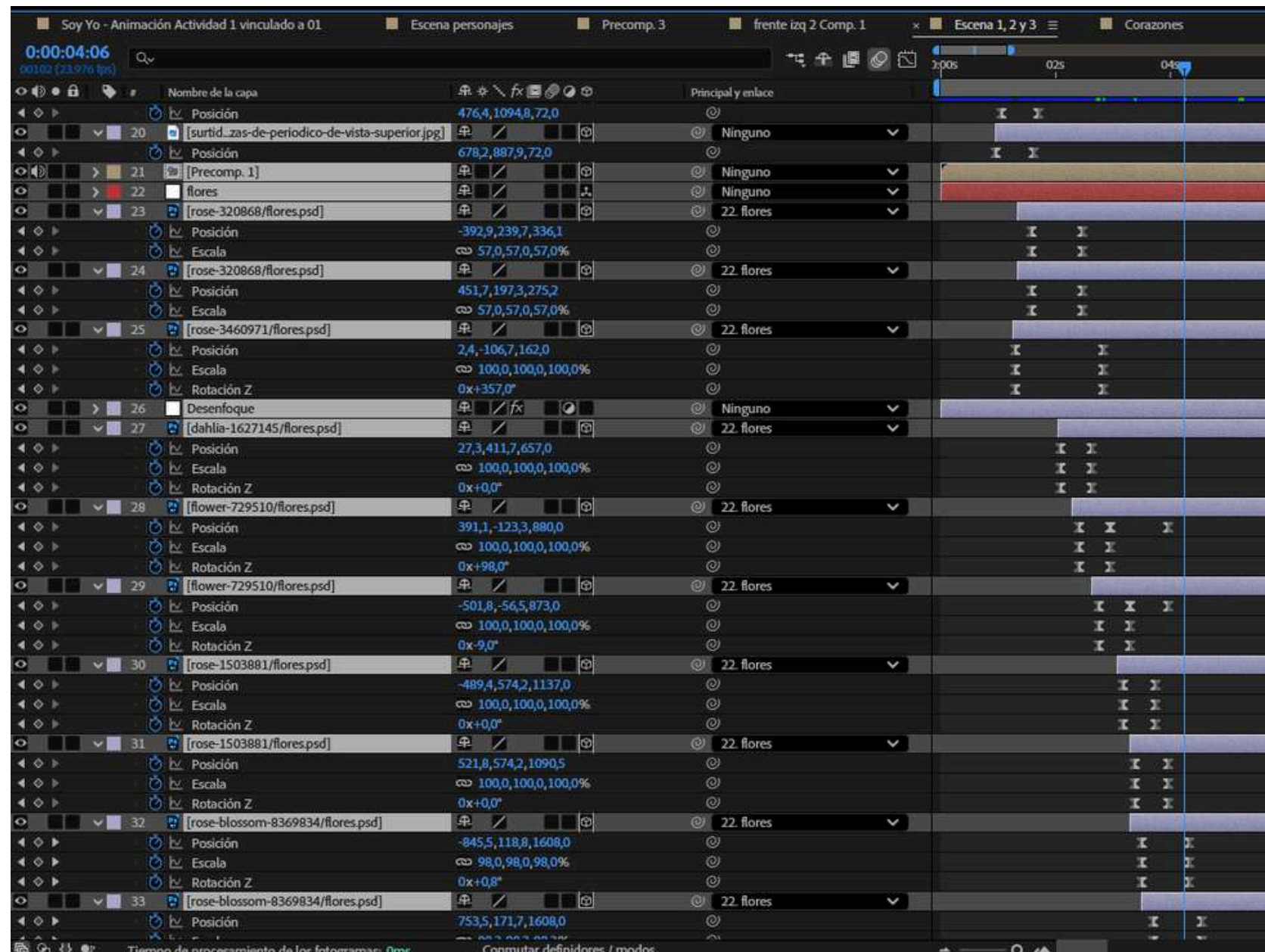
Aplicación en After effects

Voz en off, Premier y After effects

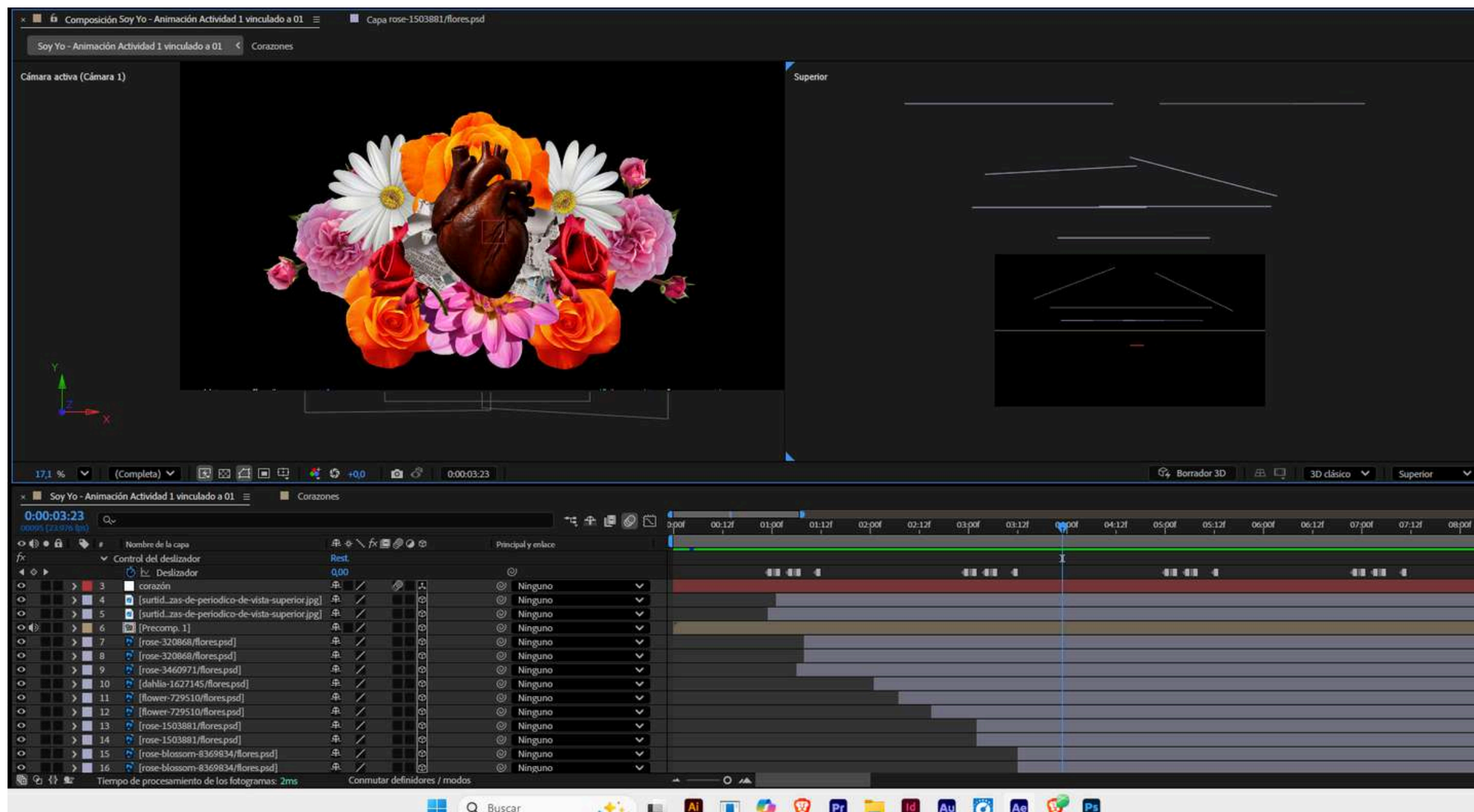
La voz en off fue grabada y editada en Adobe Premiere Pro, donde se realizó el primer montaje sonoro. Posteriormente, el archivo fue vinculado a Adobe After Effects para sincronizar la narración con la animación, permitiendo un flujo de trabajo dinámico entre ambas plataformas mediante integración directa de proyectos.

Animación y transformación

Se realizó la animación de posición, escala y rotación en los ejes X, Y y Z en diversas capas, aplicando curvas de animación y suavizado para lograr movimientos más fluidos y naturales.

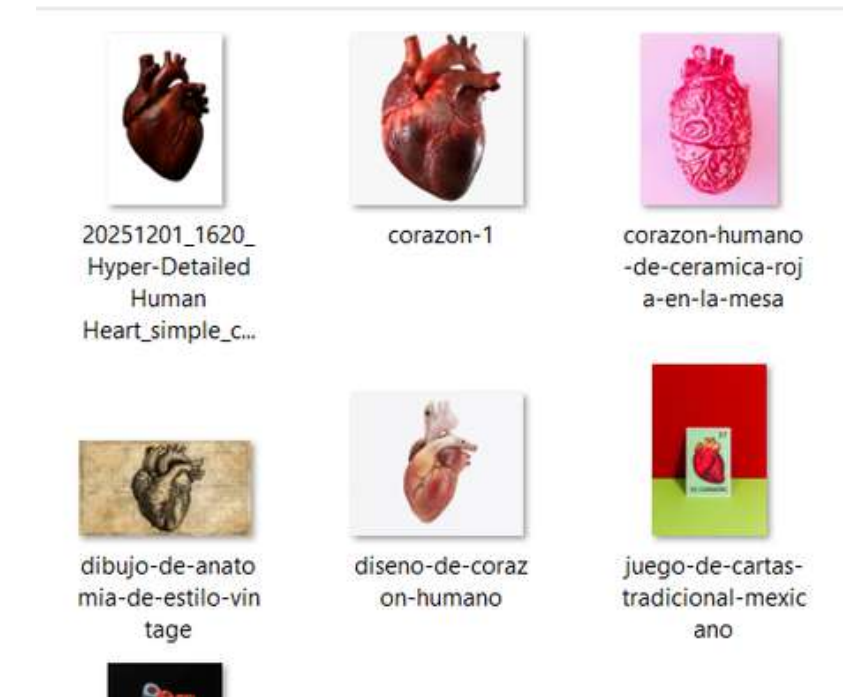
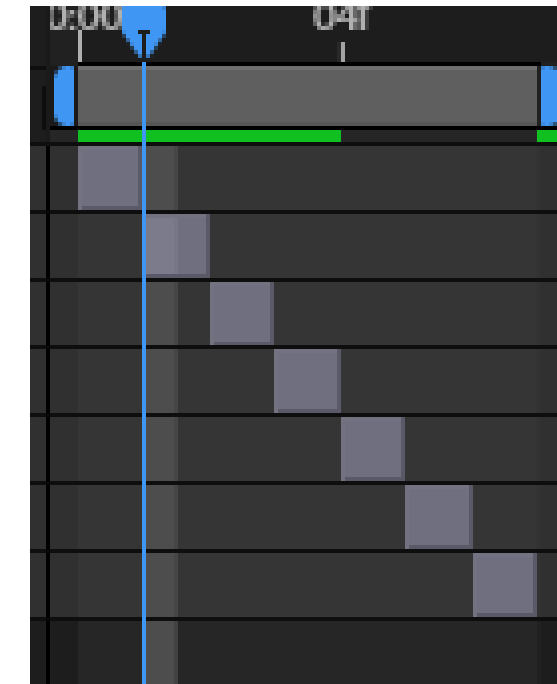
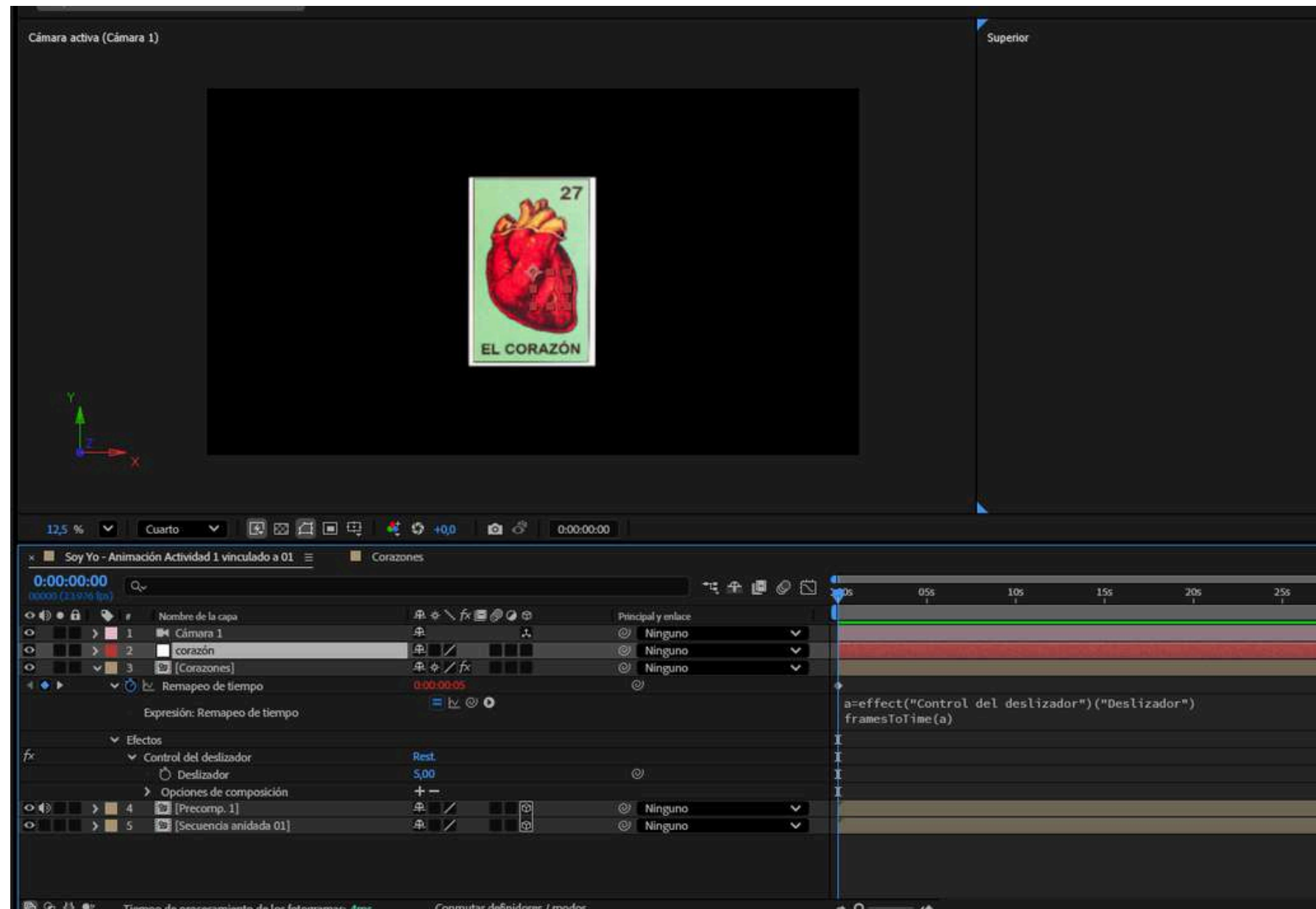
Aplicación de cámara y 3d

Se implementó una cámara virtual en un entorno tridimensional, convirtiendo las capas en objetos 3D para generar profundidad, desplazamiento espacial y perspectiva. Esto permitió construir una escena con mayor sensación de volumen y dinamismo visual.

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PW-gS6wEGWM>

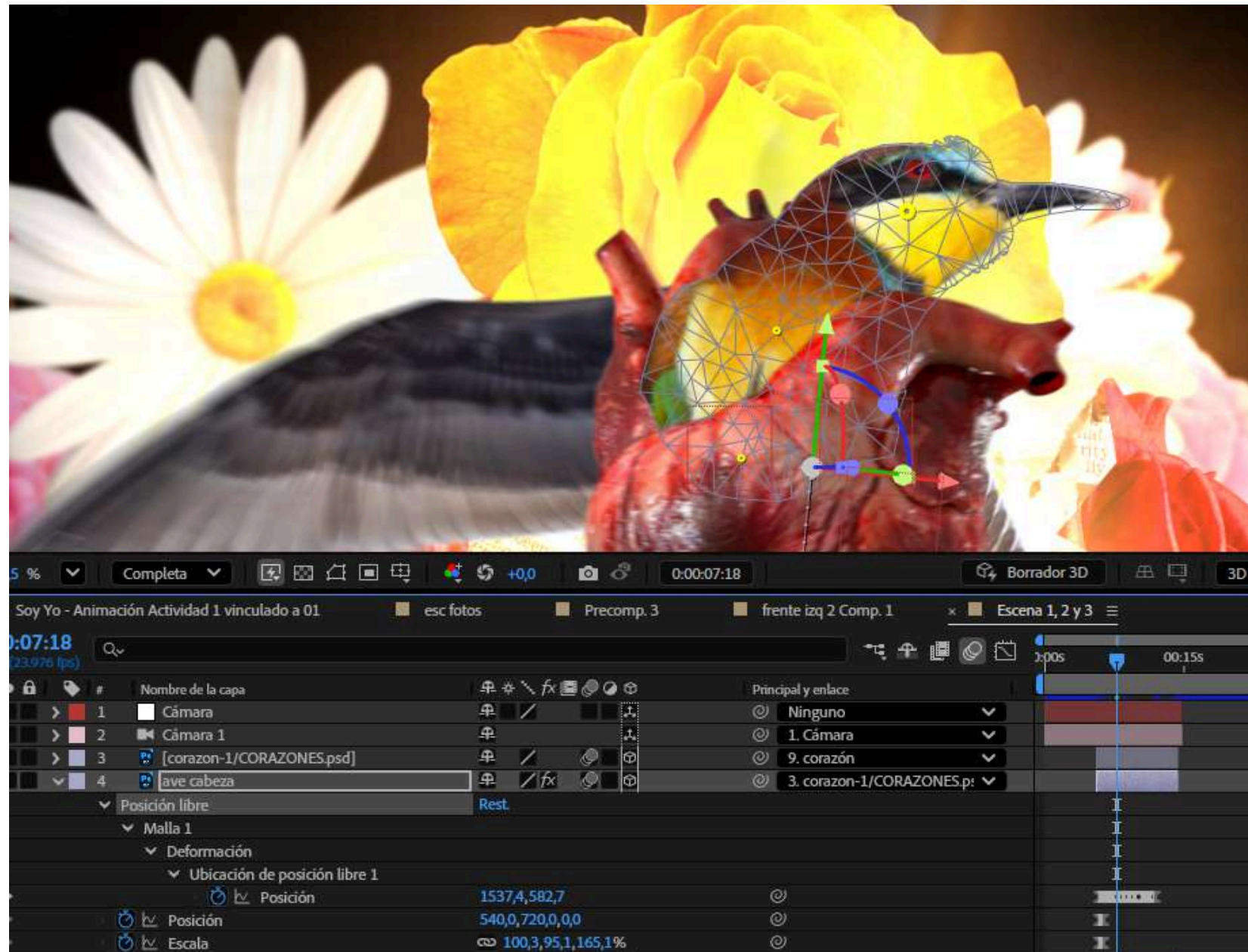
Slider y time remapper

Una vez importados los archivos desde Photoshop y los distintos recursos al proyecto, se utilizó el control Slider junto con Time Remapping para cambiar de un corazón a otro, permitiendo controlar la animación de forma precisa y no lineal.

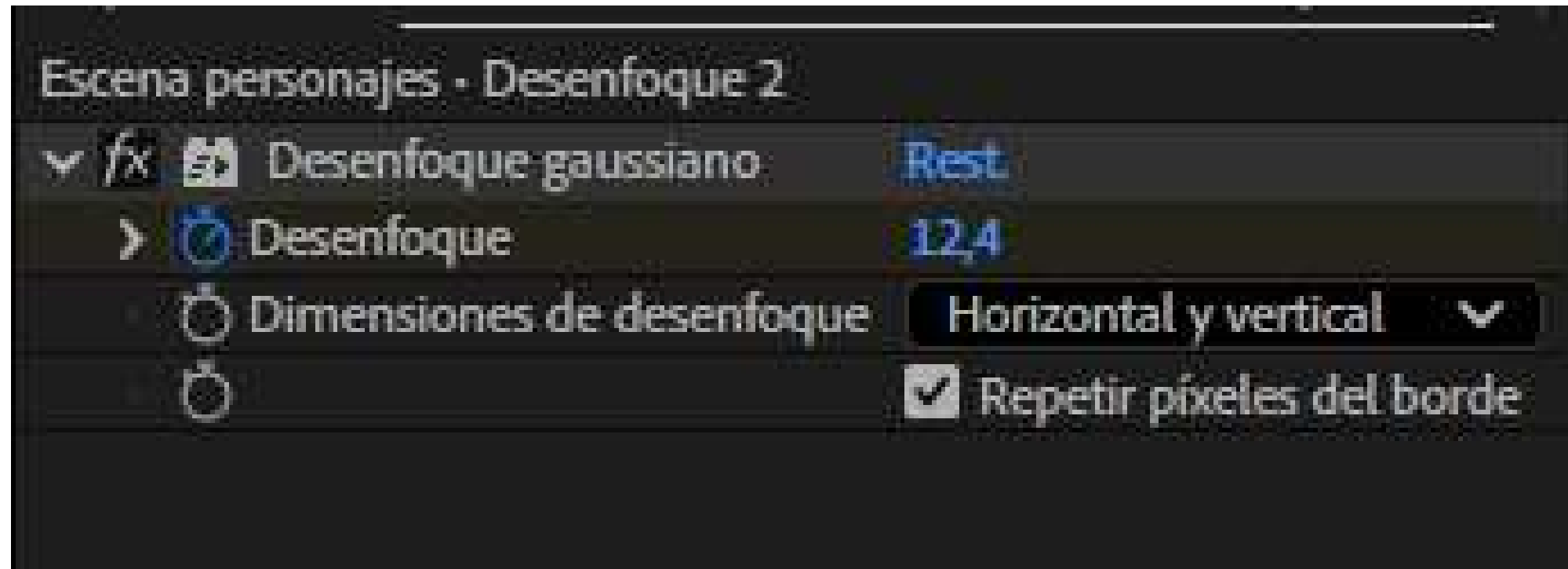
Tutorial: <https://vm.tiktok.com/ZMAoq11Qc/>

Puppet Tool

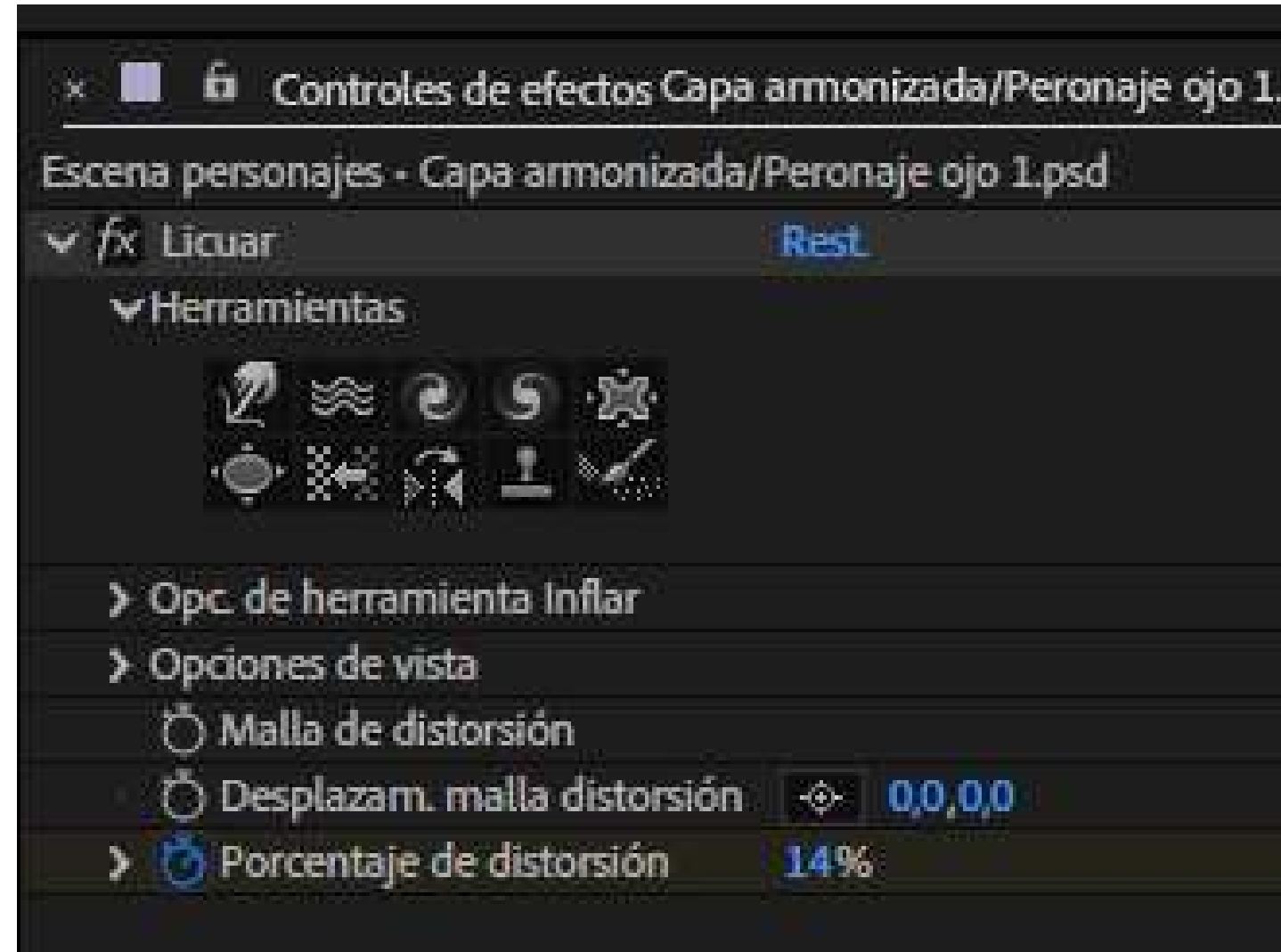
Mediante la herramienta Puppet Tool, se construyó una malla de deformación sobre los personajes, permitiendo la manipulación de partes concretas del cuerpo mediante pines de posición y facilitando movimientos más naturales y expresivos.

Desenfoque gaussiano

El desenfoque gaussiano se empleó en capas de ajuste para simular profundidad de campo y dirigir la atención visual, integrándose con los movimientos de la cámara virtual.

Efecto licuar

Se aplicó el efecto Licuar utilizando la herramienta Inflar para simular la dilatación de la pupila, intensificando la expresividad del ojo y el impacto visual de la escena.

Tiempo de Posterización

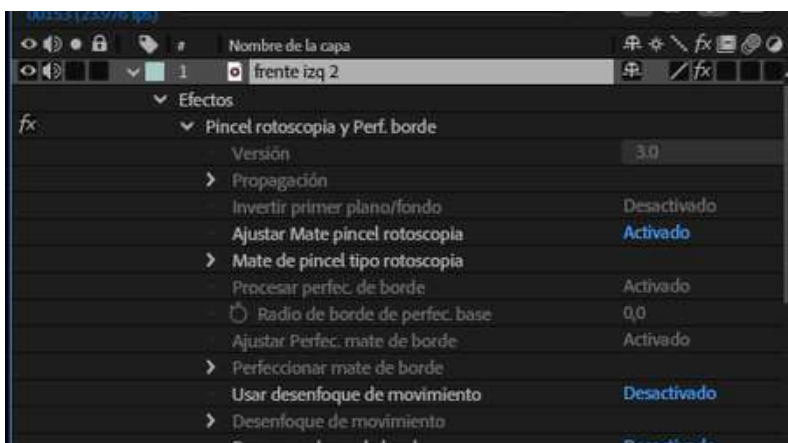
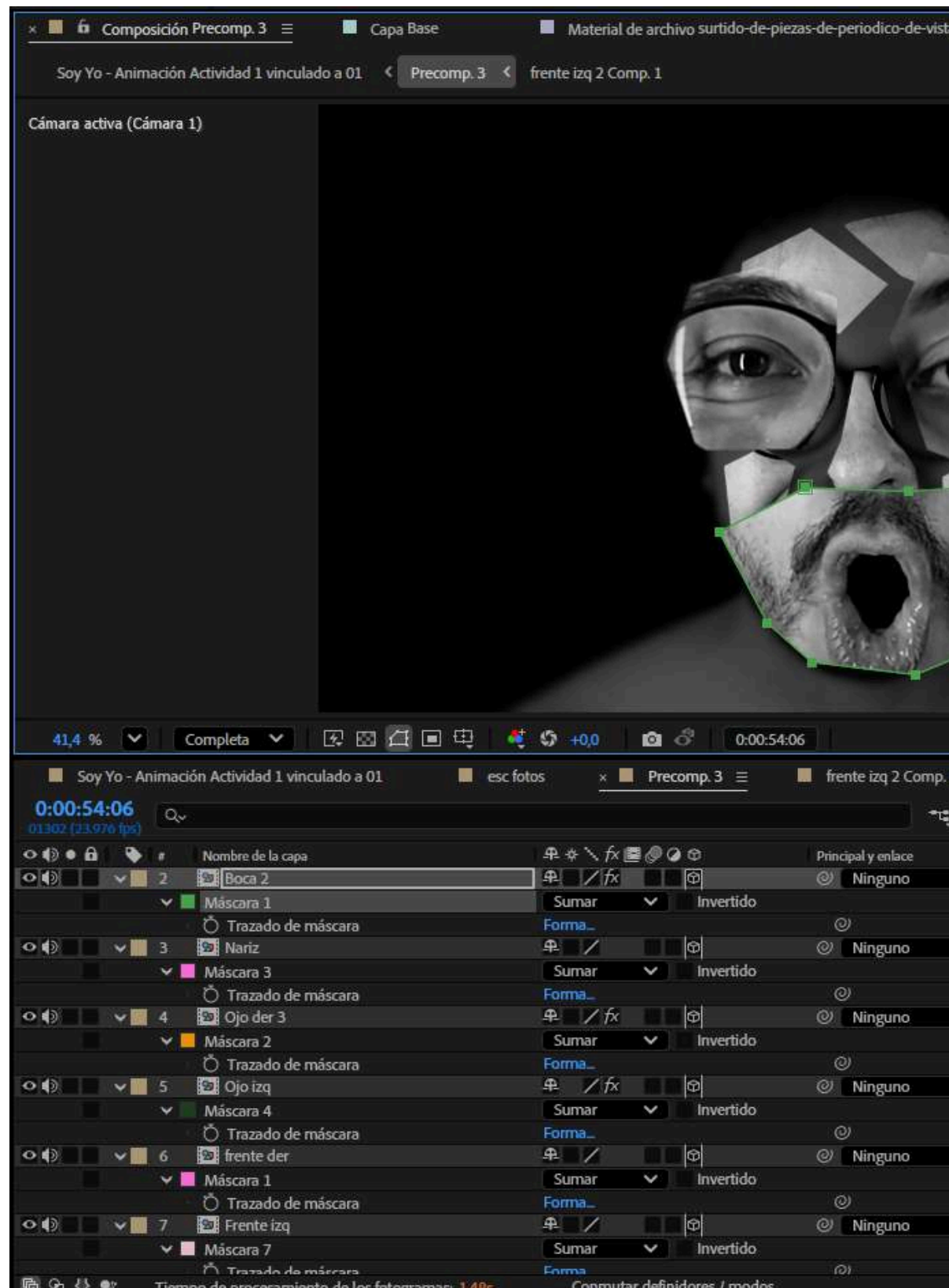
El efecto Tiempo de posterización se utilizó para alterar el framerate original del video, generando un movimiento fragmentado e irregular en las facciones del rostro. Cada elemento fue tratado con una velocidad distinta, provocando una sensación de descomposición temporal que refuerza la estética de collage y la ruptura visual del personaje.

Precomp. 3 - Boca 2

▼ fx	Tiempo de posterización	Rest
➤	○ Velocidad de fotogramas	10,0

Máscaras y rotoscopia

Se utilizaron **máscaras** para recortar y aislar zonas específicas del rostro y otros elementos, permitiendo su animación de forma controlada y precisa dentro de la composición.

La herramienta **Roto Brush** permitió la separación automática del sujeto mediante análisis de movimiento, facilitando el recorte dinámico de elementos en escenas complejas.

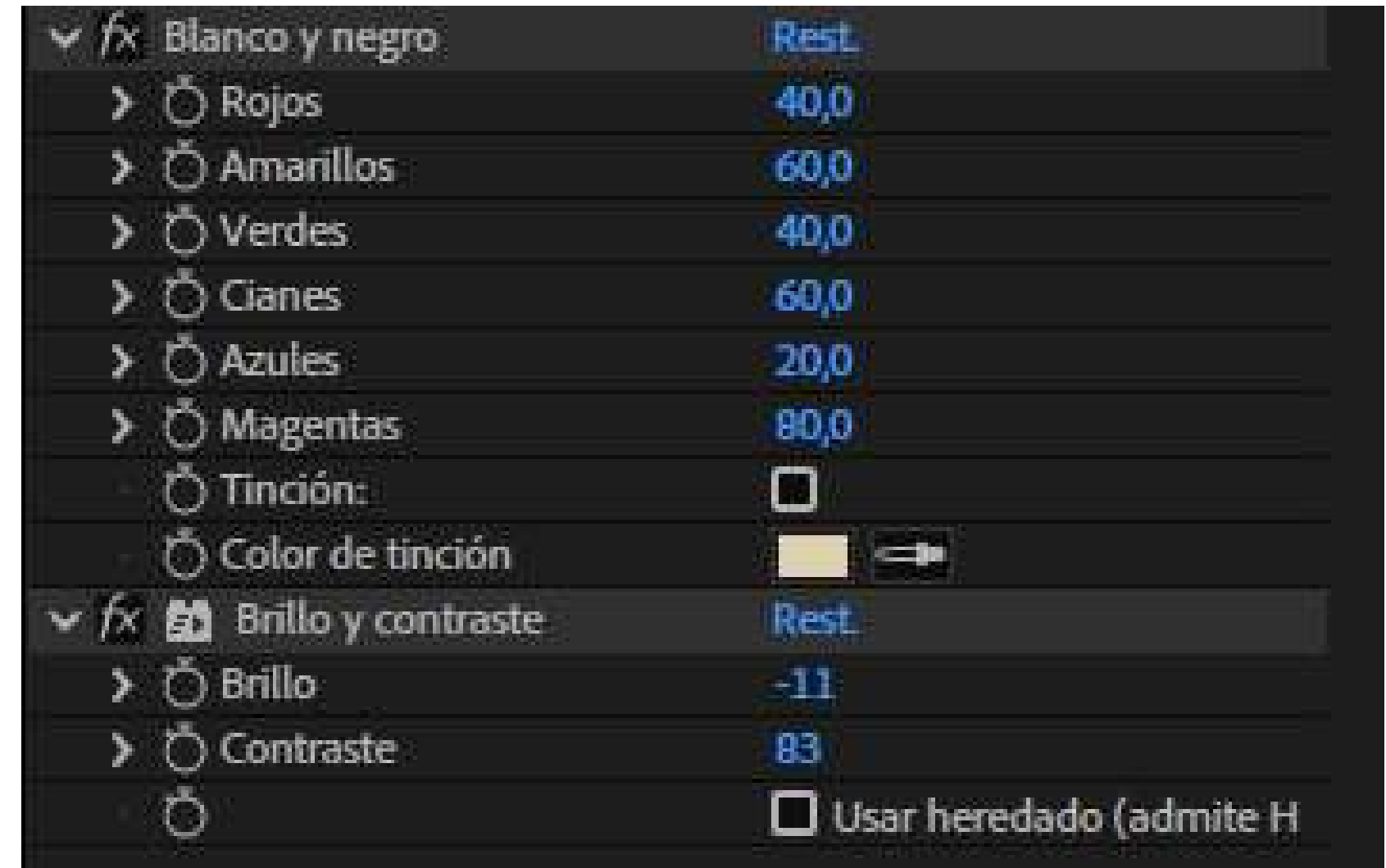
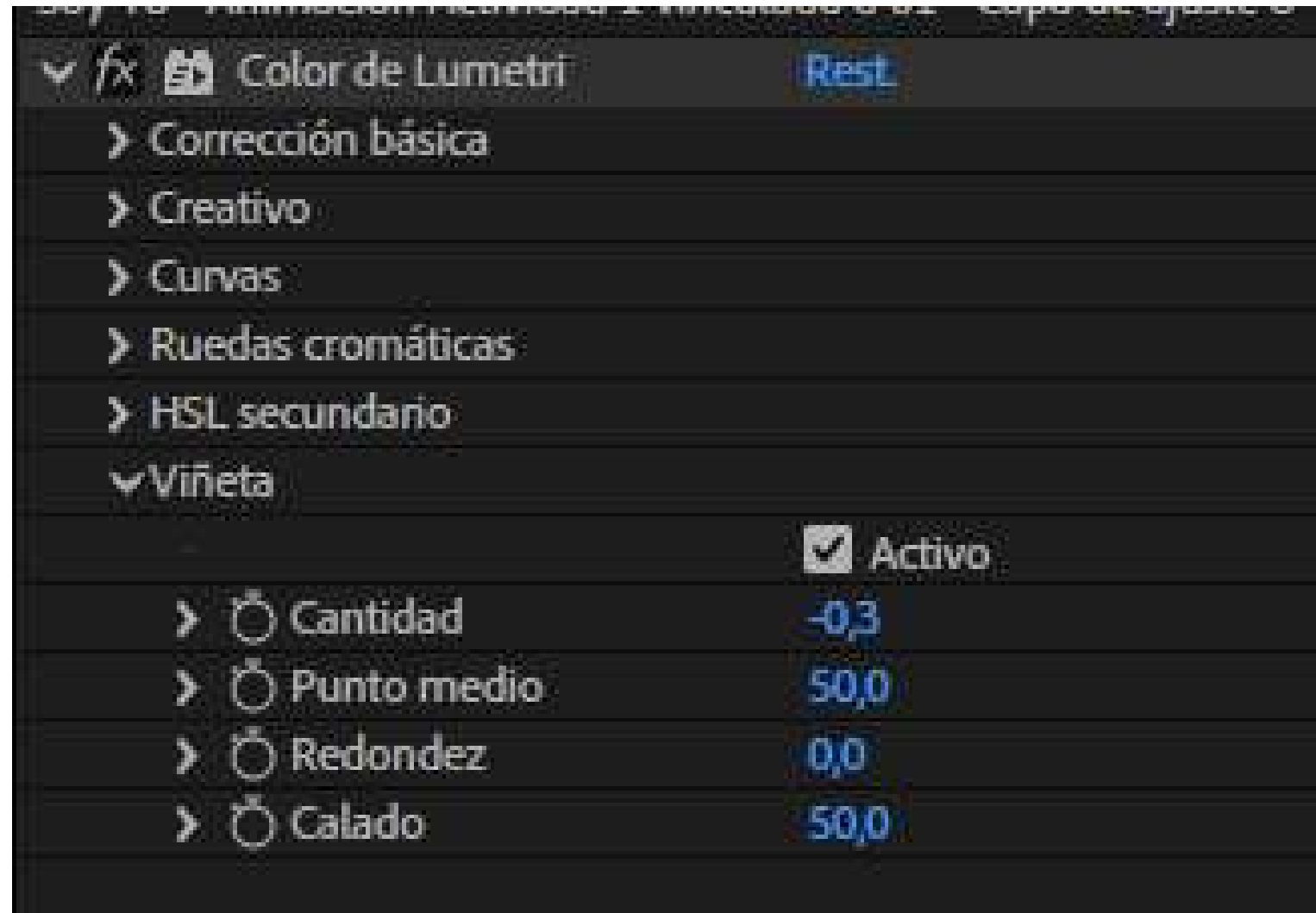
Overlays y modos de fusión

El uso de overlays y capas de textura permitió trabajar la superficie visual de la composición mediante modos de fusión, generando mayor profundidad y cohesión estética.

Corrección de color

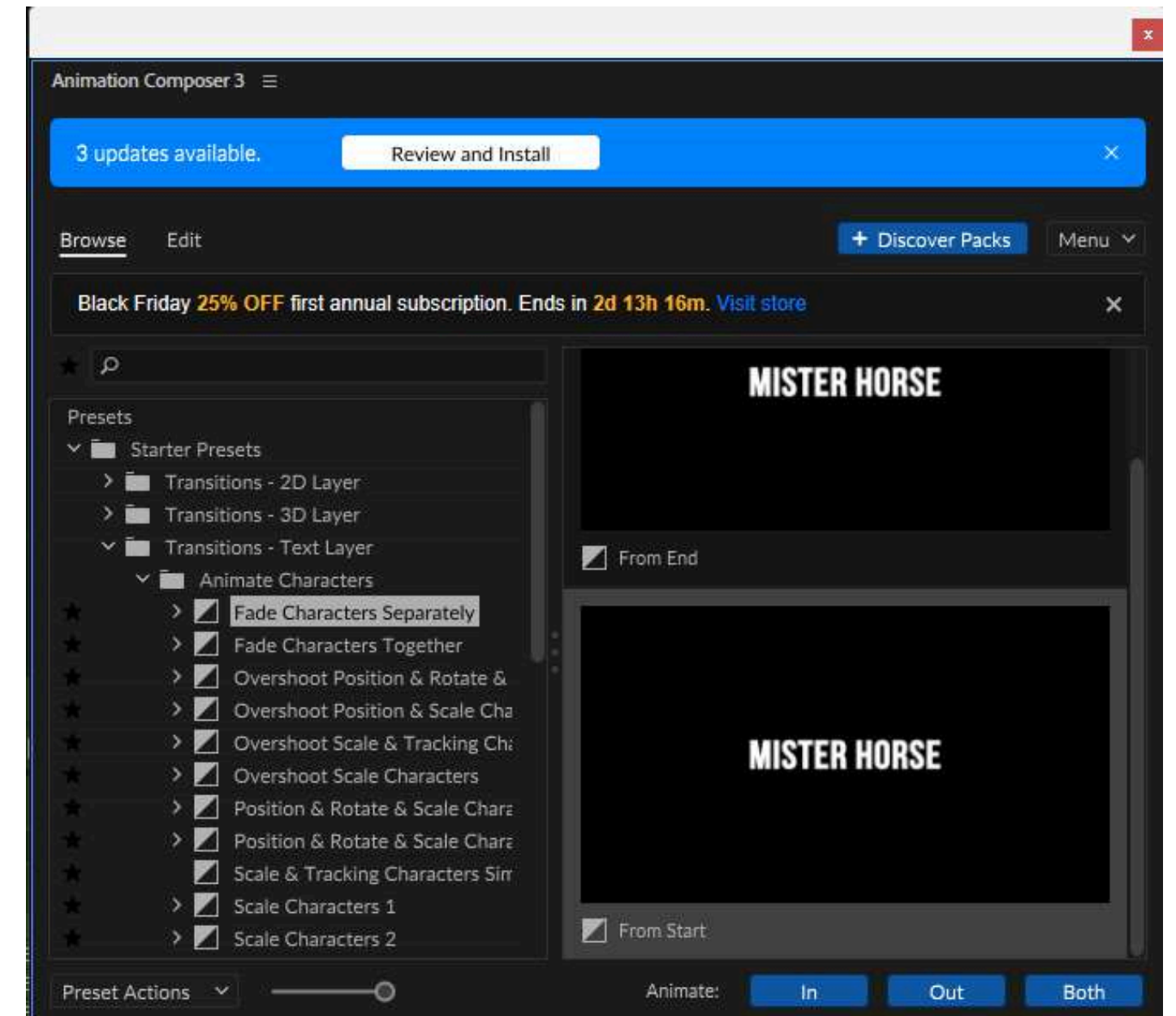

Se aplicaron correcciones de color mediante **Lumetri Color**, junto con efectos de **blanco y negro** y **brillo y contraste**, con el fin de unificar la estética visual y reforzar la atmósfera de la composición.

Textos con Animation composer

Se empleó el **plugin Animation Composer** para controlar la animación tipográfica mediante presets, optimizando el flujo de trabajo y estandarizando transiciones.

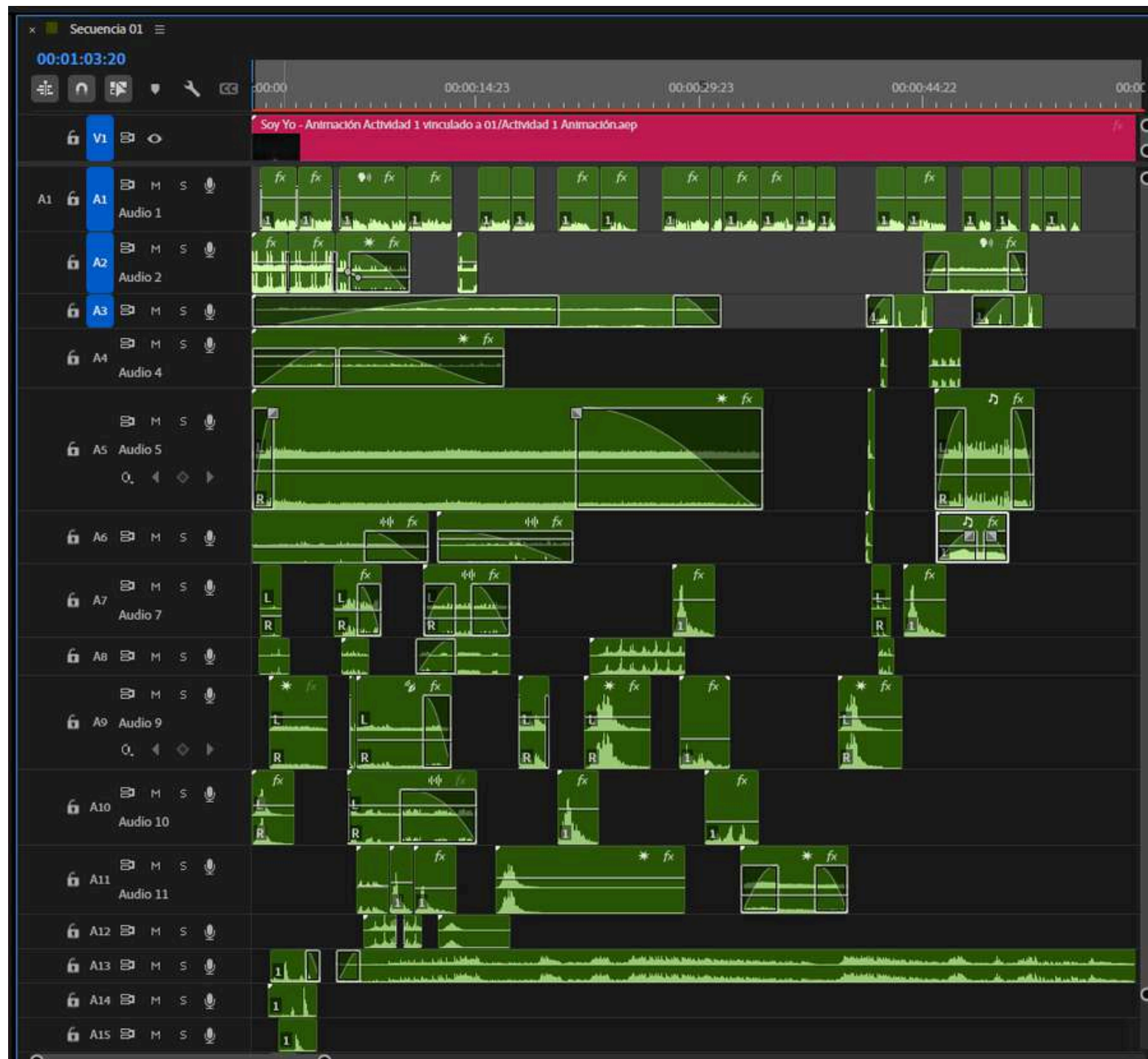

Precomposiciones

Cada escena fue organizada y anidada dentro de una precomposición, lo que permitió estructurar el proyecto de forma más ordenada y facilitar la gestión del flujo de trabajo dentro de la composición final.

Diseño sonoro en premiere

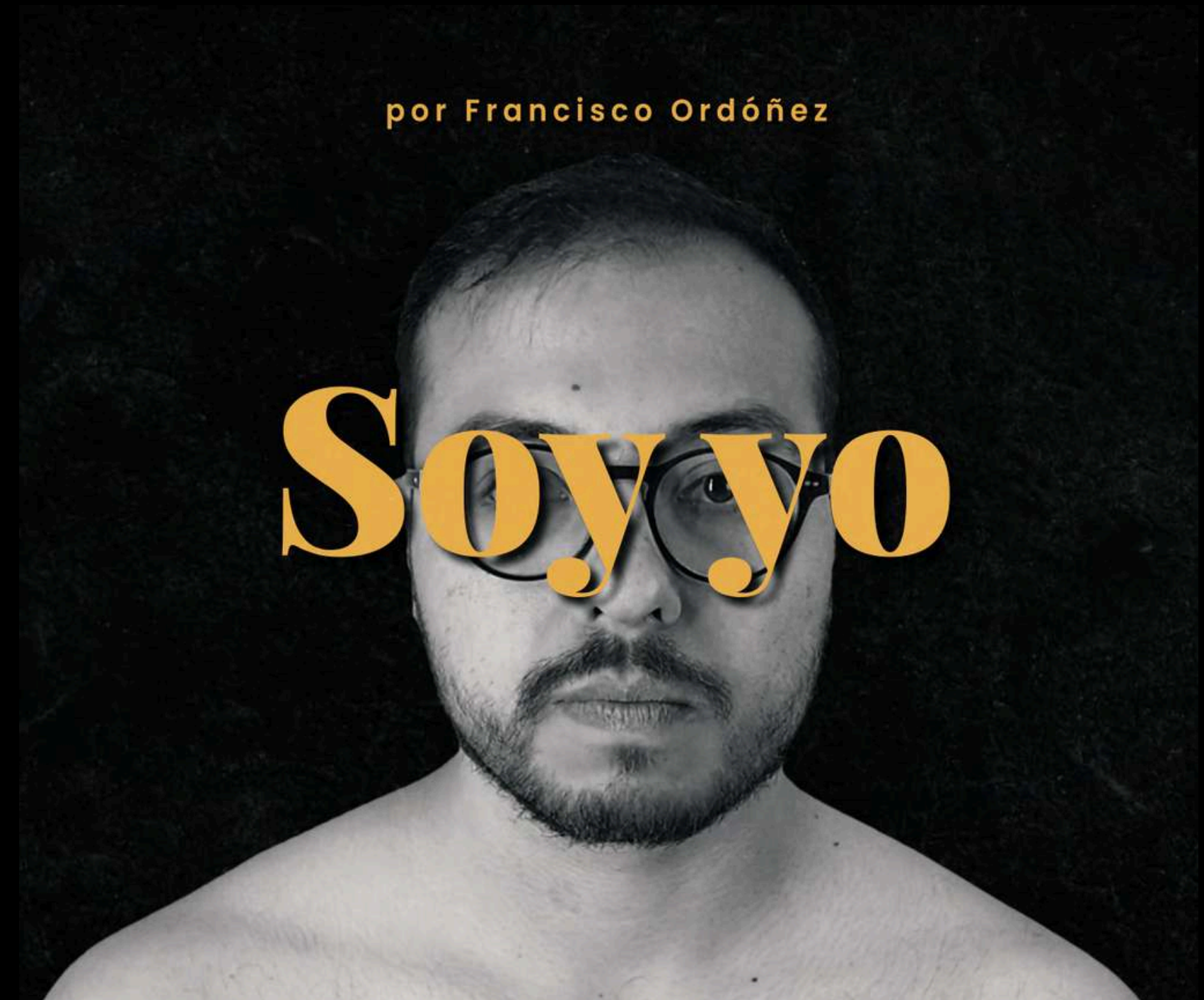

El diseño sonoro fue realizado en Adobe Premiere Pro, donde se editaron, limpiaron y sincronizaron las pistas de audio. Se trabajaron capas de sonido, ambientes y efectos para construir una atmósfera coherente que acompañe la narrativa visual.

Conclusión

Este proyecto integró técnicas de edición, animación y diseño sonoro para construir una narrativa visual experimental que explora el cuerpo, la identidad y la fragmentación del rostro como lenguaje expresivo. A través de herramientas de composición, rotoscopia, animación tipográfica y manipulación temporal, se desarrolló una pieza donde cada recurso técnico cumple una **función estética y simbólica**.

La combinación de **Photoshop, Premiere Pro y After Effects** permitió establecer un flujo de trabajo coherente, desde la preparación visual y sonora hasta la composición final. El uso de cámaras virtuales, efectos de distorsión y control del tiempo aportó profundidad e intención visual, mientras que el diseño sonoro reforzó la atmósfera emocional de la obra. En conjunto, el proyecto demuestra cómo la técnica puede convertirse en una extensión del discurso creativo, articulando lo visual y lo sonoro en una experiencia narrativa integral.

Recursos y créditos

Imagen de [Manfred Antranas Zimmer](https://pixabay.com/es/users/antranas-50356/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=8369834) en [Pixabay](https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=8369834)

Imagen de [Leopictures](https://pixabay.com/es/users/ulleo-1834854/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1627145) en [Pixabay](https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1627145)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/juego-cartas-tradicional-mexicano_150857810.htm#fromView=search&page=1&position=47&uuid=73692e2e-28b8-402b-9370-831a8d08e194&query=coraz%C3%B3n)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/corazon-humano-ceramica-roja-mesa_3631943.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=9375dcad-5fa5-4c67-bd72-64d3fbeb9de&query=coraz%C3%B3n+real)

[Imagen de rawpixel.com en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/piernas-mujer-pantalón-rosa-arriba-aire_26677132.htm#from_element=cross_selling_photo)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-modelo-anatomico-corazon-fines-educativos_34136800.htm#fromView=search&page=1&position=21&uuid=9375dcad-5fa5-4c67-bd72-64d3fbeb9de&query=coraz%C3%B3n+real)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/angel-ai-generado_58598453.htm)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/brazo-mujer-posando-fondo-azul_31124310.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=7213d12c-dcb5-4f31-a6dc-b6e78946daf0&query=brazo)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/mano-sensible-haciendo-expresiones-delicadas_29317887.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=7213d12c-dcb5-4f31-a6dc-b6e78946daf0&query=brazo)

[Imagen de rawpixel.com en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/palma-tocando-gesto-mano-pantalla-invisible_13463709.htm#fromView=search&page=1&position=22&uuid=7213d12c-dcb5-4f31-a6dc-b6e78946daf0&query=brazo)

[Imagen de tohamina en Freepik](https://www.freepik.es/psd-gratis/disco-vinilo-antiguo-etiqueta-roja-icone-musica-clasica_405497888.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=53964714-5516-4727-9828-71da4a44a200&query=disco+de+vinilo)

[Imagen de rawpixel.com en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/imagen-abstracta-estilo-papel-rasgado_17851783.htm#from_element=cross_selling_photo)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/psd-gratis/iris-ojo-aislado_371241762.htm#fromView=search&page=1&position=10&uuid=27bffb84-7b15-4808-9145-67560cb9b373&query=eye)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/vista-delantera-joven-posando-retrato-vintage_65728036.htm#fromView=search&page=1&position=31&uuid=1069bd95-a69c-4d3b-9fb0-496daf34b711&query=traje+antiguo)

[Imagen de wirestock en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/disparo-vertical-abejaruco-europeo-rama-arbol-luz-sol_20250449.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=a50f0975-5eee-4e2e-95e8-d6d0dd035814&query=p%C3%A1jaros)

[Imagen de frimufilms en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-gaviota-voladora-abajo_23214069.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=93e0df14-6232-4dea-bde2-d76e27a9deb7&query=mirlo+volando)

[Imagen de rawpixel.com en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/imagen-abstracta-estilo-papel-rasgado_17228189.htm#fromView=search&page=1&position=43&uuid=a8a44eac-552f-4fea-a66e-5c4f5d6e9a0f&query=recorte+textura)

[Imagen de kues1 en Freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/cariado-pared-gris_1036944.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=bcb7f0ad-3de6-44ad-b950-a262d9a77178&query=periodico+textura)

[Imagen de freepik](https://www.freepik.es/foto-gratis/cerrar-mujer-flores-calcetines_12780967.htm#fromView=search&page=4&position=29&uuid=126ca744-bfba-41d9-8f4a-3e45b825a40f&query=pernas+mujer+vintage)

Referencias

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=zyXCKjkc-Q8>

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=eoOIrdb_0ko&t=52s

Tutorial: <https://vm.tiktok.com/ZMAoq11Qc/>

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PW-gS6wEGWM>

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=JqH4TM7MyjQ>

Tutorial: <https://vm.tiktok.com/ZMAoq4Ajx/>

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PW-gS6wEGWM>

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PW-gS6wEGWM>

Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PW-gS6wEGWM>