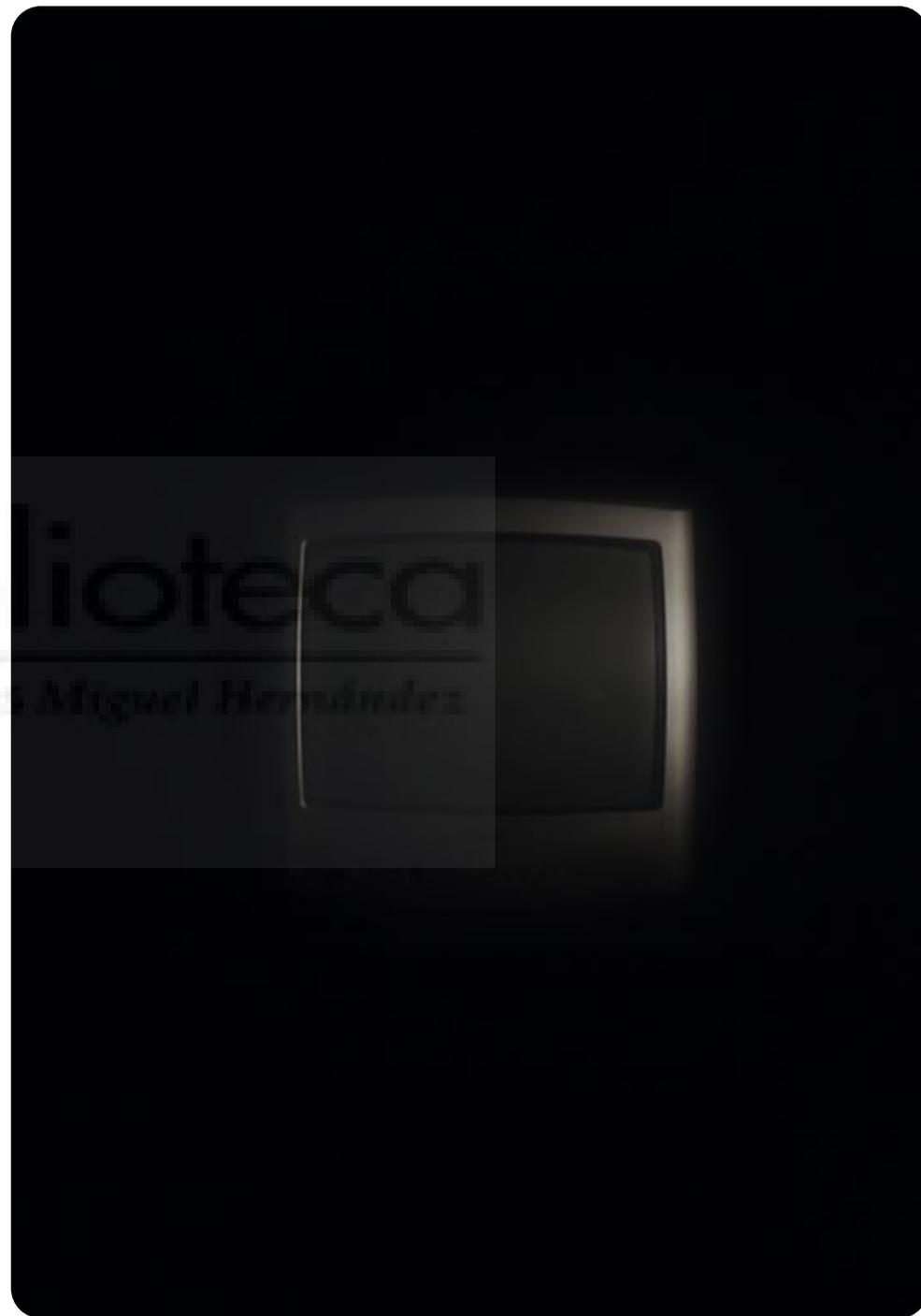

TFG
EL CAMINO

Biblioteca
UNIVERSIDAD Miguel Hernández

Enrique Martínez Clemente
Bellas Artes UMH Altea 22/2023
27/05/2023
Tutor: David Trujillo

INDICE

Propuesta y objetivos.....	Págs.1-3
Resumen y palabras clave.....	Pág. 4
Referentes conceptuales	Págs. 5-8
Referentes temáticos.....	Págs 9-11
Referentes visuales.....	Págs. 12-17
Justificación de la propuesta.....	Pág.18
Proceso de producción.....	Págs. 19-22
Resultado.....	Pág. 23
Conclusiones.....	Pág. 24
Webgrafía.....	Pág. 25

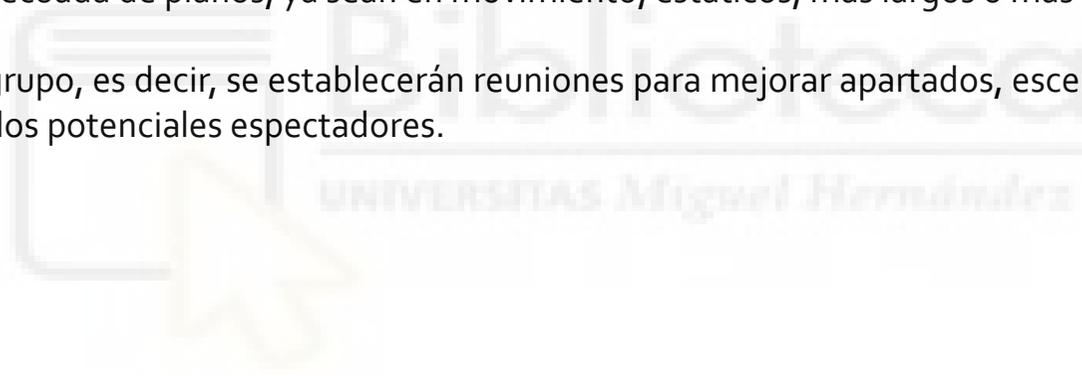

PROPUESTA

La creación de un videoclip para el grupo Diván. Esta canción fue creada para la exposición "La huella en la memoria. Medios y formatos en la configuración del recuerdo" y la obra se llama "*Songs for a timeless memory*". Fue expuesta en la sala de exposiciones de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Humanas de Teruel, en la que participaron varios artistas además de Diván y cuyo propósito era tratar el tema del almacenamiento de los recuerdos actualmente y un estudio sobre cómo funcionamos nosotros mismos y si influyen características del recuerdo en concreto como el tamaño del mismo o el almacenamiento a través de diferentes técnicas, ya sea fotografía, óleo, impresiones fotográficas, escultura, etc.

Se hará un trabajo a niveles de preproducción, producción y postproducción. Utilizando los conocimientos adquiridos durante la carrera en el ámbito audiovisual, así como el uso de la cámara, programas como Premier video y el tratamiento de la luz y la composición para crear las imágenes, un estudio de los referentes y la música del grupo para considerar ideas, estéticas, rítmicas en cuanto a la velocidad de imágenes y una selección adecuada de planos, ya sean en movimiento, estáticos, más largos o más cortos.

Se pondrá en consenso con el grupo, es decir, se establecerán reuniones para mejorar apartados, escenas, estéticas y crear así un producto atractivo para el grupo y los potenciales espectadores.

EL CAMINO

Desde que me quedé afuera de Allí
y perdí lo que Más Quería de Eso
es que no Encuentro Adonde Cesó
de Escucharme Hablar que Lo Aprendí

Que lo sepa no es lo Importante
tengo que estar Donde Digo Querer
soy Yo Quien lo Tiene que hacer
y lo Quiero Enseñar desde Antes

Si no hago Ese Viaje tendremos
que Seguir Estando lejos de Aquí
antes yo creía que era por ti

Ahora puedo Caminar Sin Parar
lleno de dudas Queriendo Llegar
Donde Tu y Yo Dijimos Querernos

Lo Aprendí de Ti
Lo Aprendí de Ti

En la espera la muerte acecha
detrás de aquellas caras extrañas
Seguir el Destino que se ensaña
no es Mejor que la Certera Flecha

Si no Doy Respuesta a mis errores
y me justifico en mi pereza
no Podré Avanzar en Mi Certeza
tendré que Asumir Suertes peores

Si Soy Imbatible en La Alegría
Haré de este Viaje Nuestra Vida
Entrando de Nuevo a La Partida

Lucharé Por Siempre Al lado Tuya
Llenando de Luz lo que nos Una
Quiero Demostrar Toda Mi Valía

Lo Aprendí de Ti
Lo Aprendí de Mi

De ti de Mi
de ti de Mi

Lo Aprendí De Mi
Lo Aprendí EN MI

El orgullo destila mi realidad
se mantienen los paisajes pálidos
donde se escuchaban los ríos
de piedras de plata de la ciudad

Cansado de estar en el mismo lugar

Configurado para siempre ganar
hago todo sin deseo propio
sigo en modo automático

Cansado de estar en el mismo lugar

Quiero encontrar el camino
Y recorrerlo contigo
Para llegar al infinito

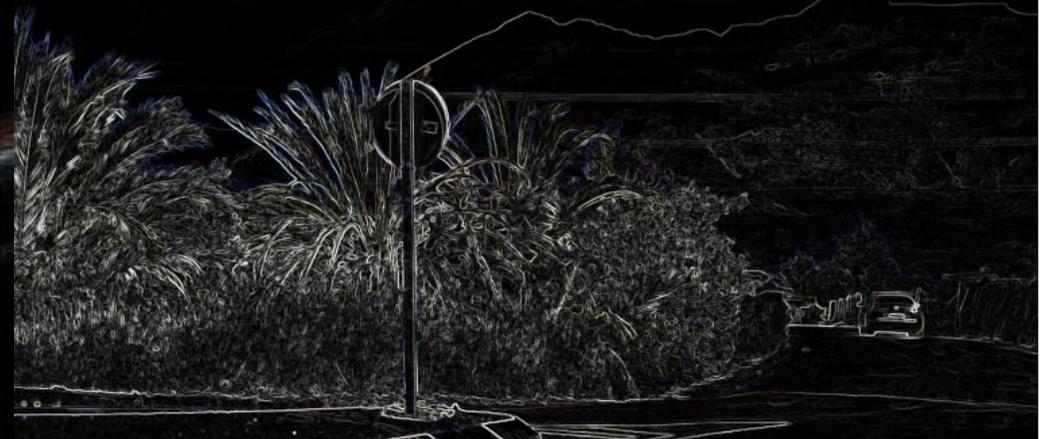
Si quieres venir, te acompañaré, hasta el fin

Lo superficial oculta la verdad
y mi angustia se deshace
imaginando lo importante

Cansado de estar en el mismo lugar

Quiero encontrar el camino
Y recorrerlo contigo
Para llegar al infinito

Si quieres venir, te acompañaré, hasta el fin

OBJETIVOS

Objetivo principal:

- Realizar un videoclip del disco *Songs for a timeless memory* de la canción "El Camino" de Diván.

Objetivos secundarios:

- Análisis contextual del grupo, elementos conceptuales y estéticos
- Crear un estilo cinematográfico acorde a los referentes.
- Hacer un *storyboard* para dichas canciones, con las características de los planos y de las escenas.
- Búsqueda de localizaciones posibles para la realización del videoclip, teniendo en cuenta las horas del día en las que se harán las tomas.
- Realización de pruebas de luz, color y composición que nos ayuden a esbozar unas primeras imágenes y así llegar a un acuerdo con el grupo en motivos de estética.
- Producción del vídeo: controlando la exposición con los ajustes de cebrado y utilizando perfiles de imágenes planos que nos ayuden a conseguir un mayor desempeño del sensor de la cámara.
- Consecución de elementos artísticos mediante terceras personas, como alguna pieza de arte, máscaras, etc.
- Post-producción de los videos en Premier, retoques de escala, proporción o colores.

RESUMEN

Se realizará el proceso completo de un videoclip para el grupo Diván, esto incluirá desde la preproducción, hasta la post-producción del mismo y la publicación en redes y en youtube.

PALABRAS CLAVE

Luz, tiempo, videoclip, alternativo, estético, ritmo, composición.

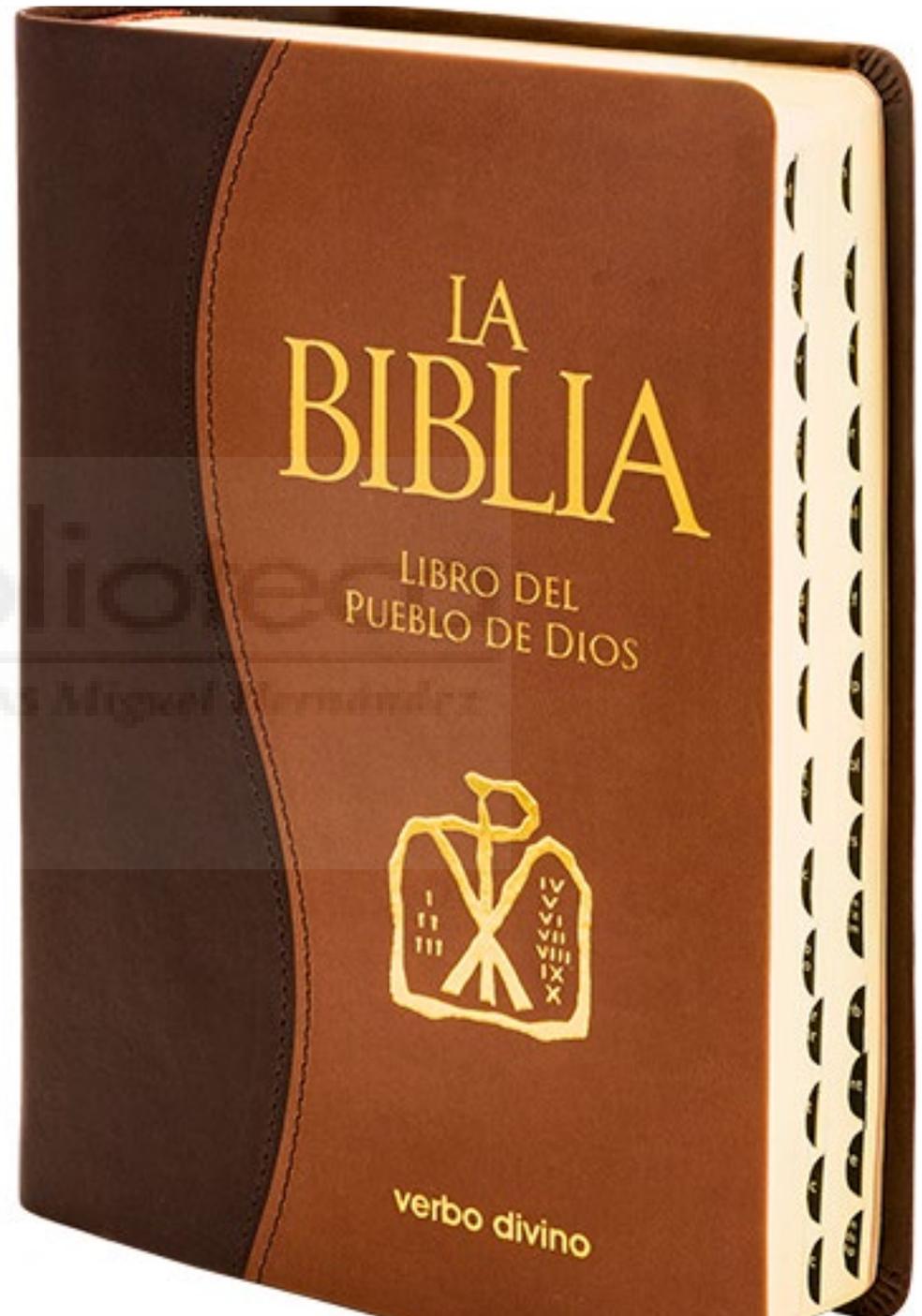

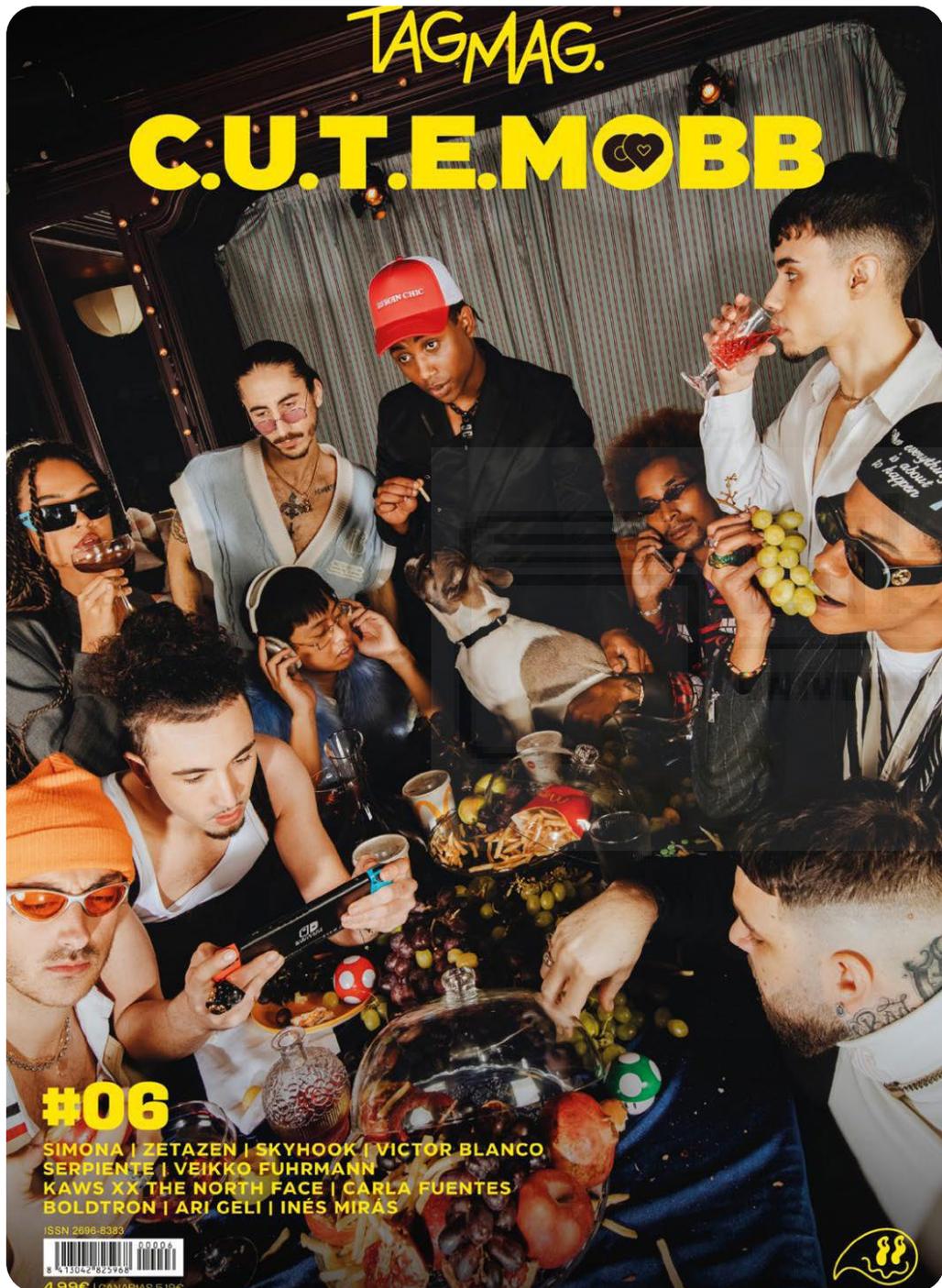
Escena de créditos El camino de Diván

REFERENTES CONCEPTUALES

BÍBLIA

Es un referente del que se pueden sacar muchas lecturas, muchos fragmentos filosóficos o comparaciones que nos sirvan de apoyo para nuestro argumento. En este caso las horas espejo "10:10 ó 22:22", son horas relacionadas con el apoyo de los ángeles hacia nosotros. Esto se puede tomar de una forma religiosa cristiana o desde un punto de vista más empírico. En nuestro caso, se utilizará la metáfora del espejo en partes del vídeo, escenas donde se verán claramente reflejos o acompañamiento de objetos que nos establezcan esa relación.

CUTEMOOB

Esta sociedad artística creada en Barcelona y fundada por el artista multidisciplinar Leiti Sene, basa su estética y su concepto alrededor del mundo de los sueños. Sus siglas significan "See You Through Epiphany Moob". Viene a decir algo así como "Os vemos a través de una revelación" que tiene que ver con lo celestial y/o el mundo del subconsciente.

En cuanto a referencias que podemos extraer de CUTEMOOB, a parte de la estética de sus videos y ese desenfoque que ellos añaden, las influencias al destino, a los diferentes caminos y citas bíblicas que utilizan por ejemplo, en el frame del videoclip que tenemos a la derecha, donde nos habla de las horas espejo y las vidas paralelas. Recurso que utilizaremos en varias de las escenas en nuestro proyecto.

AS Miguel Hernández

Frame 2:21 de la canción 5:05 pc, Leiti sene x Trueno

LA HUELLA EN LA MEMORIA. MEDIOS Y FORMATOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL RECUERDO

Para nuestro video se harán referencias a las notas de prensa de esta exposición en la que participaron los componentes del grupo y varios artistas más. Todos ellos con técnicas distintas y referencias visuales que podrán ayudar a encontrar una estética que junte todos esos estilos en los videoclips.

José Antonio Hinojos , *Ecforias cromáticas autobiográficas*, 2021.

Atenas, Valencia, Altea, Khemisset

Óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm (imagen arriba)

José Luis Lozano , *Thermoplanes*, 2021, de la serie Thermomilitary.

Fotografía realizada con cámara térmica impresa en plotter (abajo izquierda)

José Luis Maravall , *El vertedero de la memoria*, 2021. Fotografías impresas en papel fotográfico (abajo derecha)

REFERENTES TEMÁTICOS

ALICE WONDER

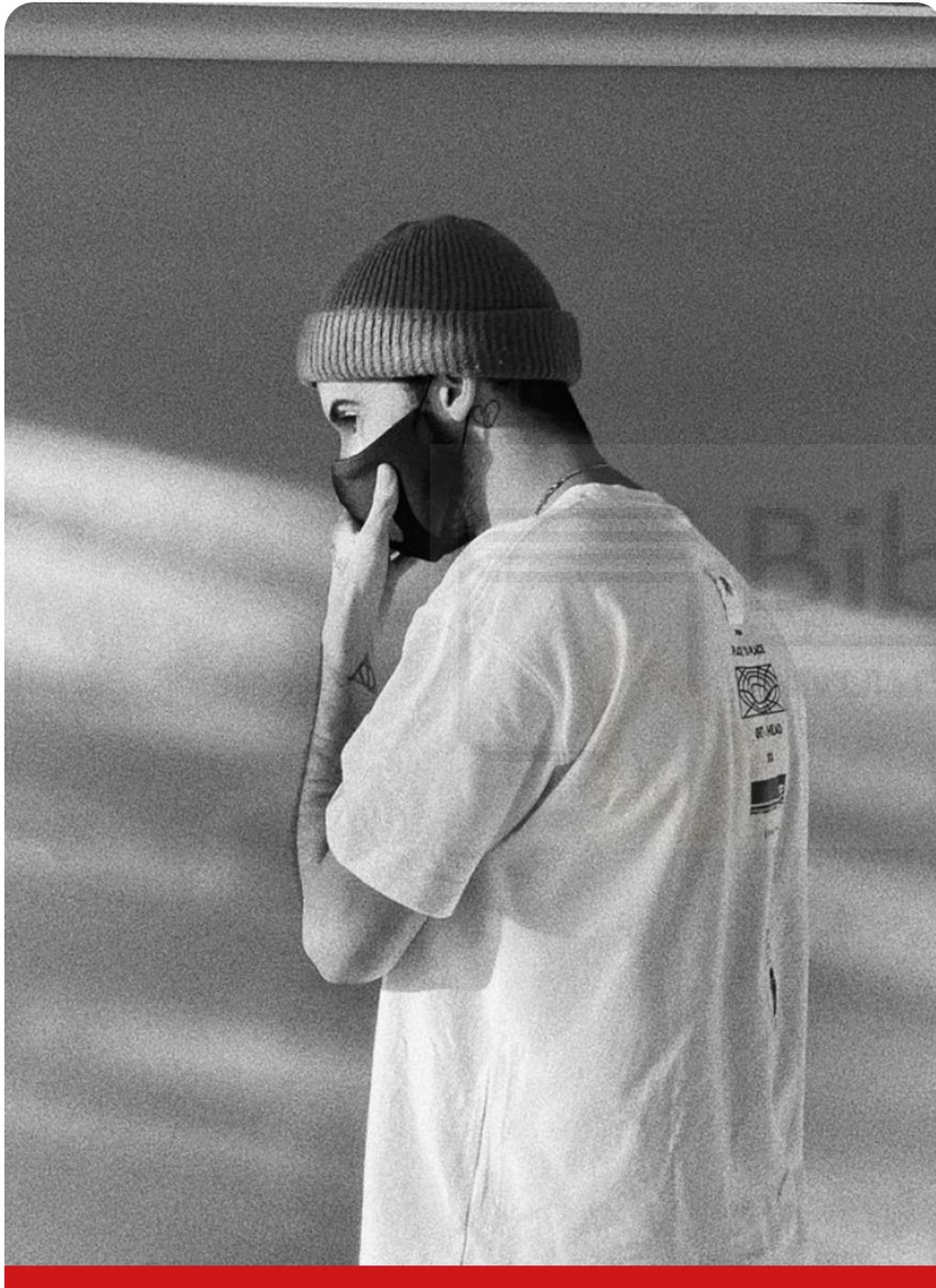
Artista español/a cuya influencia para sus obras viene de sus propias vivencias, es un estilo de música alternativo, con una voz muy peculiar que roza el límite entre los tonos de voz masculinos y femeninos.

Añade a sus letras un sinfín de metáforas artísticas que enriquecen mucho sus canciones que hacen preguntarse qué comparaciones pueden tener y analogías posibles para el grupo Diván.

Wonder, A. (1998). Corazón mármol. Que se joda todo lo demás. Firekid Studios.

“Quiero despegar roto por dentro corazón mármol y al final un día más en la vitrina de cristal sueño con suerte que cae en un manantial y vida visceral dejando atrás cualquier indicio de obiedad. Chicle pegado en las paredes del portal” (Wonder, 1998, 2m18s)

MOREEPLS (DAVID MORENO)

Fotógrafo y filmmaker alicantino que comenzó trabajando en una empresa de moda y que evolucionó hasta la creación de proyectos audiovisuales cortos de su propia creación. Estos se basan en su vida cotidiana, recuerdos y momentos únicos familiares.

La estética que sigue es un tanto “*dreamy*”, hace que en la piel las texturas y las líneas se difuminen y crea un efecto de suavizado más agradable a la vista. Por consiguiente establece un vínculo muy palpable entre él mismo y sus proyectos. Para dar la sensación de que son sus propios regalos, momentos que él guarda y luego edita para mantenerlos físicamente y virtualmente en la memoria.

Como decíamos arriba, la exposición que se llevó a cabo trataba de la funcionalidad de nuestro cerebro para la recaudación de la información o de los recuerdos. De esta forma nos apropiamos de su estilo de grabación y de la temática que utiliza en algunos de sus proyectos para utilizarlo en el nuestro.

Frames de algunos de sus vídeos de Instagram, 2022

REFERENTES VISUALES

ZOE

Banda musical cuyos videos son parecidos estéticamente a mi trabajo respecto a este videoclip. Además el estilo de música y las letras del grupo son similares al de Diván.

Zoé se inicia a fines de 1995 en Cuernavaca, México, y se consolida con una alineación estable hacia mediados de 1997, con León Larregui en voz y guitarra, Sergio Acosta en guitarra, Beto Cabrera en batería, Ángel Mosqueda en bajo y Chucho Báez en teclados.

La banda toma su nombre del de una niña (hermana de una ex-novia de Sergio Acosta) llamada Zoé, ya que en ese entonces las bandas de rock por lo general tenían nombres largos. Además "Zoe" en Griego antiguo significa "Vida".

Este estilo se usará en el video de manera que se incluyan imágenes conceptuales, con elementos surrealistas y/o oníricos:

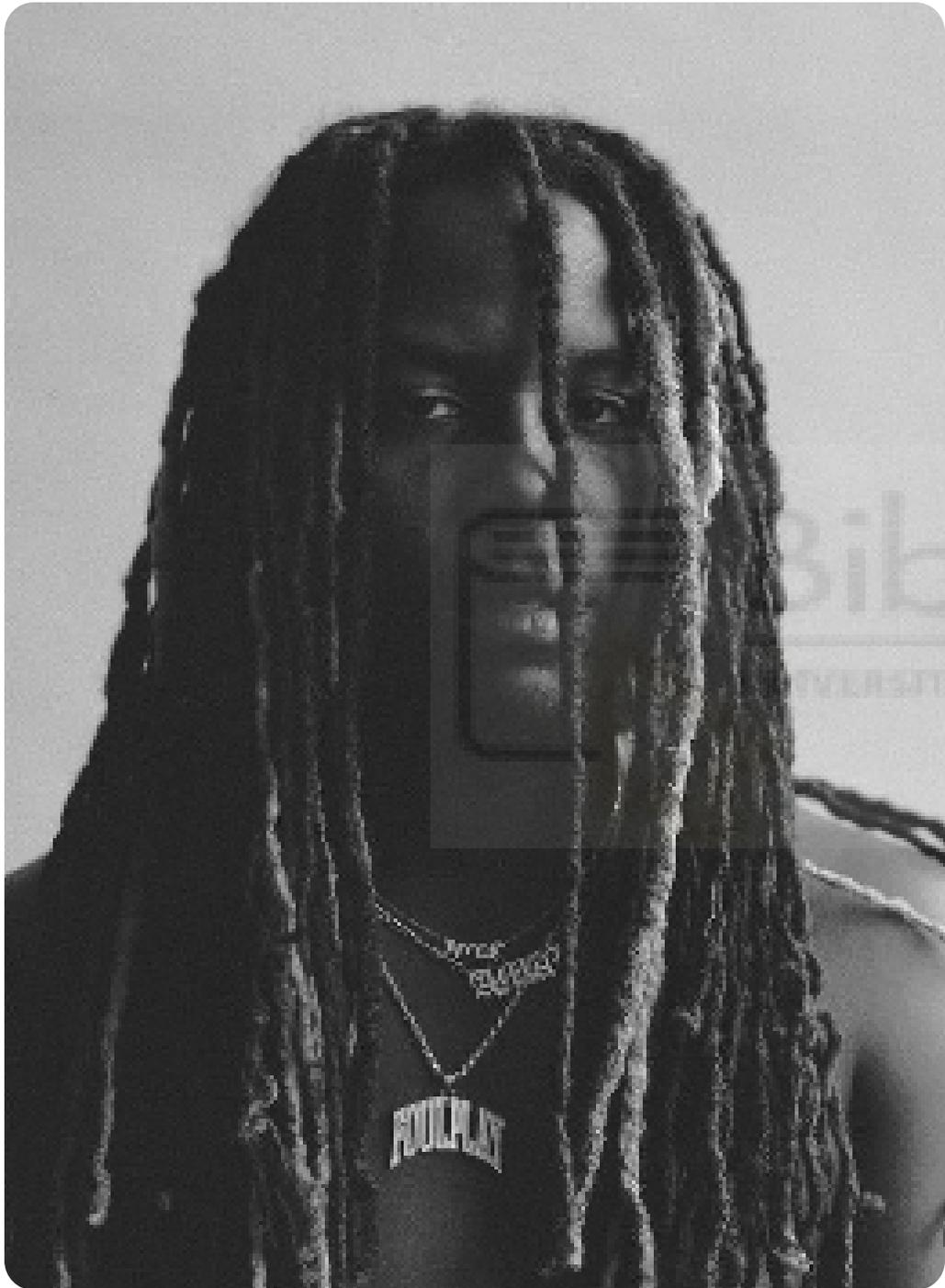
La utilización de las máscaras y la televisión como objetos que separan la realidad de la no realidad, donde los actores se sienten atrapados y a medida de que avanza el vídeo van desprendiéndose de esa vida y pueden por fin encontrar un sentido.

Frame 1:10 de la canción "Karmadame", Zoé

VUHLANDES

Estética neo-retro, colores vistosos y planos lentos, con mucho estudio de la luz, tanto en interiores como en exteriores. Este fotógrafo americano ha basado su trabajo en fotografía urbana durante sus últimos años aunque está cada vez más desarrollándose en el ámbito comercial, de modelaje, etc.

Utilizaremos esos colores retro, parcialmente desaturados y una intensidad concreta en algunos colores, como el verde y el rojo.

Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

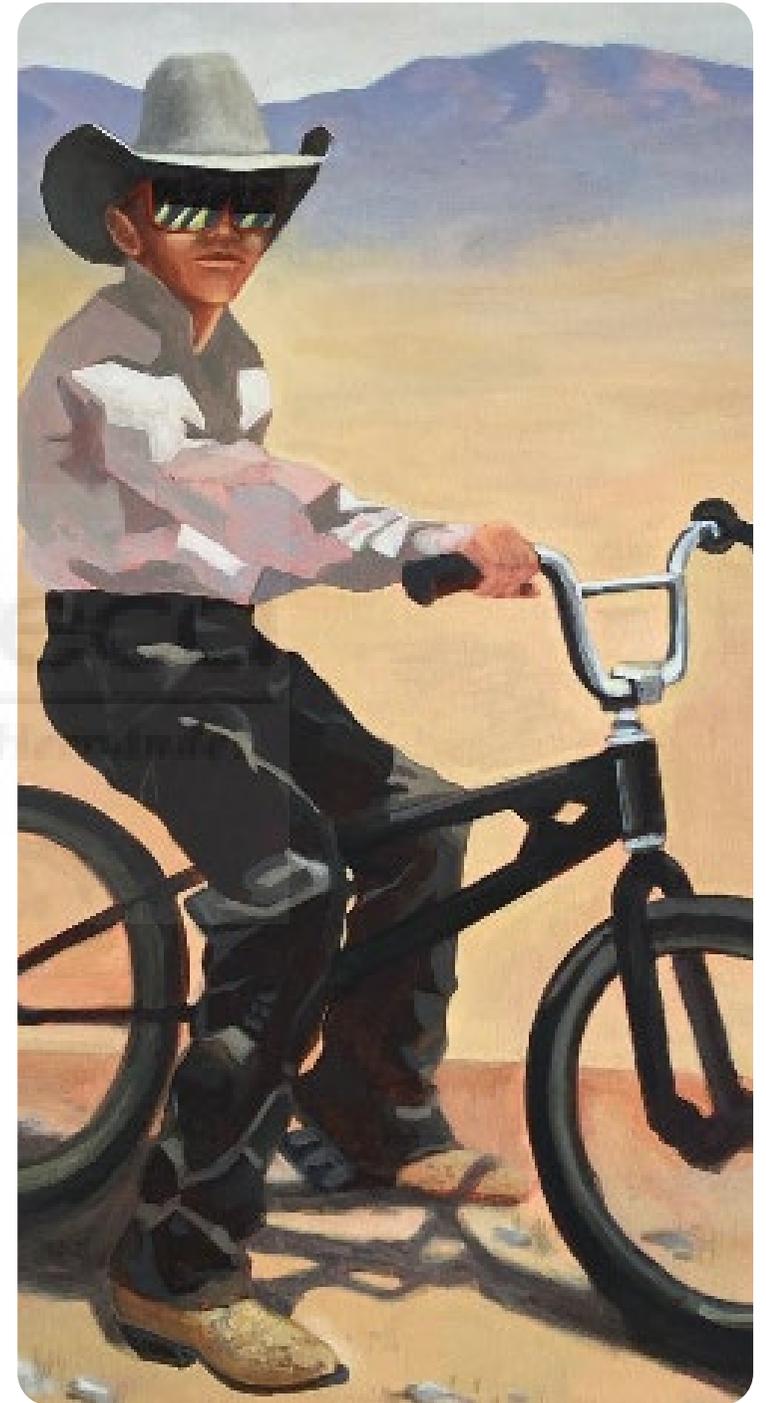
Analógicas tomadas por Vuhlandes, en Detroit, 2021

RANDY PÉREZ

Con una estética muy similar a la de Vuhlandes, basa su trabajo en composiciones altamente pictóricas y llamativas.

Mediante una perspectiva interdisciplinaria, el artista se propone examinar la interacción entre elementos emblemáticos del paisaje cultural norteamericano, como la figura del cowboy, el dinamismo del baloncesto, la icónica presencia de los coches americanos y la pasión desbordante por el fútbol, en un contexto enriquecido por una vibrante paleta de colores pastel. A través de un análisis meticuloso, se busca desentrañar las sutilezas y conexiones subyacentes que emergen de esta amalgama cultural, destacando su influencia en la construcción y percepción de identidades colectivas.

Acrílicos de 36x36 cm, Sin título

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta surge a raíz de la intención de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el transcurso de nuestra formación académica, con el objetivo de explorar oportunidades laborales vinculadas al ámbito multimedia al que nos adentraremos. En este sentido, abarcaremos desde la expresión artística mediante la composición pictórica hasta el dominio de programas de edición de video como Premier y After Effects.

Durante el grado se nos propuso hacer varios proyectos cortos en relación a la creación de videoclips y fue ahí de donde nacieron las ganas de crear historias a partir de imágenes. Ya sea de una manera en gran medida abstracta o figurativa.

Nuestra intención es seguir con los estudios de Máster sobre dirección de arte o de fotografía y más tarde crear proyectos mucho más complejos donde crecer como artistas.

Este proyecto en particular se presenta como un desafío debido a la novedosa perspectiva creativa que implica el abordaje de los videos. El estilo musical seleccionado no goza de una amplia popularidad, lo que dificulta la tarea de encontrar referencias visuales pertinentes y adaptar el manejo temporal de las tomas y la interpretación de las letras. La realización de un videoclip tienen que tener en cuenta el estilo musical del mismo, el ritmo y la estética de los protagonistas y del entorno, al igual que la coreografía, es decir, que todos los elementos que forman el proyecto tengan un hilo conductor y no se produzcan desencajes visuales entre todo ellos. En términos generales, relativizar cada estilo de música con una estética conforme al ritmo y a la letra.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proyecto comienza con un análisis del estilo de música del grupo, esto se hace con la ayuda de notas de prensa de la exposición que tuvo lugar en Teruel y la búsqueda de grupos musicales que se asemejen a Diván, para estudiar cómo tratan los videos, los tiempos de las escenas, colores y estética. Aunque sean diferentes canciones, siempre suelen tener un hilo conductor entre ellos.

Son vídeos lentos y un tanto oníricos, por ejemplo el vídeo de “el Duelo” de Zoé (imágenes a la derecha).

Para la consecución del proyecto se llevará a cabo un análisis del estilo de música, es decir, del rock alternativo y se buscarán influencias del mismo. Se hará de la canción “El camino”, del que se dispone un texto explicativo y muy exhaustivo sobre el tema que trata el disco

Después de hacer ese trabajo de estudio del estilo, del propio grupo y de otros, se empiezan a apuntar las ideas que se vengan a la cabeza en un cuaderno de campo, por muy descabelladas que parezcan, a lo mejor sirven para transformarlas un poco y acabar encajando bien dentro del proceso.

Desde transiciones de imágenes sutiles durante gran parte del videoclip, uso de colores intensos en algunos casos y desaturados en otros dependiendo del entorno y la narrativa del vídeo, conceptos como el de los sueños de los que nacieron la idea de las máscaras que aparecen a modo de mundo irreal.

A partir de ahí, como parte del proceso de preproducción se va contruyendo el *storyboard* intentando sacarle el máximo partido a la idea y conociendo el entorno que tenemos utilizando el plató de la facultad, los focos con diferentes temperaturas y las cámaras que tengamos o los accesorios.

En nuestro caso sabíamos que disponemos de las instalaciones de la facultad de Altea, de una televisión antigua, focos, una cámara que permitía una imagen de una calidad decente también a altas velocidades de fps, un difusor de luz, estabilizador, etc.

Así que había que intentar utilizar todo eso que estaba al alcance para hacer un buen proyecto.

Después de esto, se comienza con el Storyboard (Anexo1), encan-denando la historia y pensando en el tipo de planos que queremos conseguir:

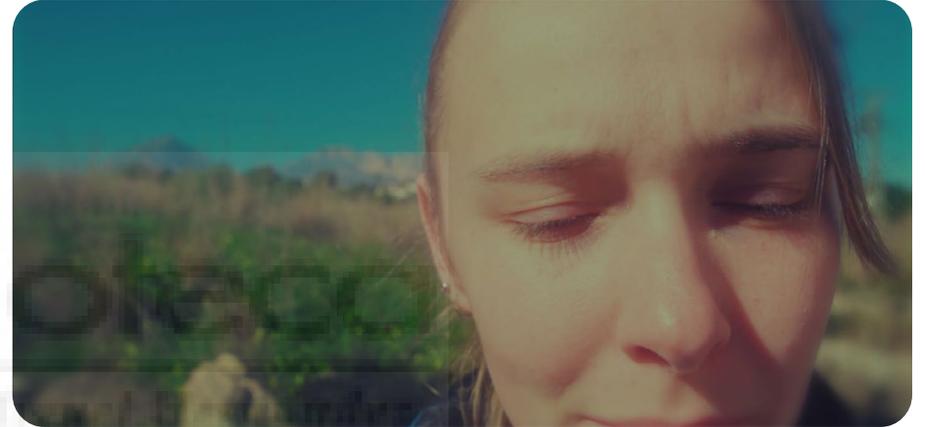
<file:///C:/Users/Kike/Desktop/CARRERA/TFG/storyboard.pdf>

Máscaras, Eva Cremades

PRUEBAS DE LUZ Y LOCALIZACIONES

Frames de distintas localizaciones que se buscaron para hacer el primer videoclip. Necesitábamos una buena localización, un espacio amplio y buenas opciones de composición, sin muchos elementos que interfirieran en la grabación. La búsqueda se centró en los alrededores de Altea, desde la Nucía, pasando por Benidorm, Alfaz del Pi y en Altea pueblo.

Además se realizaron pruebas de color en Premier, para conseguir un efecto un tanto 'Dreamy', con contrastes más bajos, una exposición menor, modificando saturación y curvas de color...tonos, luminancia y finalmente capas para añadir una claridad añadida. En la cámara se utilizó difusor de luz de la marca CineBloom de un 20%

S-Log.3

HLG 2

S-Log.3

Prueba de corrección de color

RESULTADO

https://www.youtube.com/watch?v=fMS1zIWCEIQ&ab_channel=Div%C3%A1n

S-Log.3 2m06s

Corrección de color 2m06s

CONCLUSIONES

Hemos adquirido habilidades colaborativas en equipo durante un proyecto que requiere diversas opiniones a lo largo del proceso. La planificación y preparación meticulosa del videoclip ha sido fundamental, a pesar de los cambios posteriores en algunas escenas. Desde la concepción de la idea hasta la etapa de postproducción, nos hemos esforzado por mantener una narrativa visual interesante y coherente, respaldada por una cuidadosa edición del vídeo.

Además de nuevos conocimientos para abordar los desafíos que han surgido en el camino, especialmente en lo que respecta al control de la cámara y del estabilizador. Nos hemos enfrentado a dificultades al grabar en terrenos no uniformes, lo que ha complicado el uso del estabilizador. Asimismo, hemos aprendido a identificar las mejores horas para lograr los efectos deseados en exteriores. Si buscamos una iluminación tenue y contrastes bajos, no podemos salir a grabar cuando el sol está en su punto más alto. En su lugar, hemos aprendido a esperar al atardecer o a momentos nublados.

Hemos experimentado con diferentes estéticas y colores para determinar la dirección a seguir en el proceso de edición, utilizando capas de ajuste y aplicando nuevos efectos que desconocíamos previamente.

En resumen, este proyecto nos ha permitido fortalecer nuestras habilidades colaborativas, adquirir nuevos conocimientos técnicos y explorar nuestra creatividad en la producción de un videoclip visualmente atractivo y coherente. Estamos orgullosos del resultado y ansiosos por aplicar lo aprendido en futuras oportunidades.

WEBGRAFÍA

Artigas, M. Á. (s. f.). ‘La huella en la memoria’ explora el sustrato material de los recuerdos. DIARIO DE TERUEL, el periódico de la provincia. <https://www.diariodeteruel.es/cultura/la-huella-en-la-memoria-explora-el-sustrato-material-de-los-recuerdos>

Cmtv. (2012, 11 septiembre). Biografía de Zoé. CMTV. <https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=1512&banda=Zoe>

Hospido, G. (2023, 20 marzo). Alice Wonder: “A veces me da vergüenza hablar de lo rara que me he sentido, hasta que veo que no soy la única”. Glamour España. <https://www.glamour.es/articulos/alice-wonder-entrevista>

Leal, N., & Leal, N. (2020). Cutemobb, el colectivo catalán de música urbana pop. Neo2 Magazine. <https://www.neo2.com/cutemobb-colectivo-cool/>

Muñoz, P. (2022, 16 julio). LEÍTI SENE: “Los artistas argentinos hacen todo en conjunto en el estudio, y eso crea otra sinergia”. Revista FlipAr. <https://revistaflipar.com/leiti-sene-entrevista-exclusiva/>

8 Bible verses about Espejos. (s. f.). <https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Espejos>

