

tf g

memoria

bellas artes

2015-2016

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: TAB

ESTUDIANTE: Cristina Campillo Martínez

DIRECTOR/A: Eduardo Marín Sánchez

PALABRAS CLAVE: Videoclip, videoarte, enfermedad, cerebro, bipolar, opuestos, experimentación

RESUMEN: Trabajo de Fin de Grado que utiliza el videoclip como método creativo y experimental. En esta pieza audiovisual se interpreta el conflicto interno de una persona que padece TAB (Trastorno Afectivo Bipolar) a través de diferentes antítesis visuales, auditivas y metafóricas.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 5

2. Referentes

6 - 10

3. Justificación de la propuesta

11 - 12

4. Proceso de Producción

13 - 15

5. Resultados

16 - 17

6. Bibliografía

18 - 18

Ser bipolar no es deprimirse o estar eufórico, sino no poder integrar ambas emociones en una misma experiencia.¹

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Realización de una pieza audiovisual acerca del TAB (Trastorno Afectivo Bipolar) utilizando el videoclip como técnica expresiva y medio de experimentación.

La intención de este trabajo es unificar diferentes ámbitos artísticos en una pieza audiovisual, utilizando como tema una enfermedad difícil de diagnosticar y tratar y, muchas veces, rechazada e incomprendida.

Hemos trabajado la parte visual y argumentativa dándole a cada detalle y escena un sentido simbólico y experimental a partes iguales.

La producción visual, guiada por una pista musical, muestra una serie de imágenes en movimiento que aluden a la enfermedad de la bipolaridad y a la lucha contra sí misma de una persona que sufre esta patología.

Dirección y edición: Cristina Campillo

Música y asistencia técnica: Dídac Tesla

Actor: Ferrán Escolano

Duración del Videoclip: 2:24 min.

Objetivos

- Investigar sobre el trastorno bipolar y diferentes maneras de representar esta patología visualmente.
- Crear un vídeo musical experimentando e hibridando distintas técnicas asimiladas durante la carrera de Bellas Artes.
- Utilizar la metáfora como medio de representación.
- Producir en el espectador una sensación de tensión que le lleve a cuestionar introspectivamente cada escena.

¹ H. GRECCO, EDUARDO, *La bipolaridad como don*. Continente editorial, 2003, pág. 21

2. REFERENTES

Para realizar este trabajo hemos utilizado como referentes una gran cantidad de gifs, videoclips, películas y series, pero también hemos investigado sobre ciertas obras fotográficas, dibujos y cuadros, que transmitían ideas interesantes para poder representarlas con imágenes en movimiento.

Justificamos esta amplia investigación ante la necesidad de hallar recursos formales que nos permitieran expresar sensaciones no explícitas relacionadas con el trastorno bipolar.

2.1 “The Less I Know The Better”. Videoclip de Tame Impala, 2015

La productora “Canadá” es la encargada de darle forma a este videoclip donde se utilizan diferentes recursos como la animación, la postproducción en After Effects y la pintura acrílica jugando con las formas y los colores de una manera singular y muy artística.

Esta forma de trabajar es muy característica de este dúo de directores que apuestan por dar, a partir de una historia sencilla, un punto de vista visual diferente y en ocasiones confuso con la intención de que el espectador reflexione. La ambigüedad de sus imágenes provoca que sea difícil comprender lo que se acaba de visualizar y el espectador se vea incitado a reproducirlo de nuevo.

Fig.1. Fotograma, videoclip de Tame impala “The Less I Know The Better” 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=sBzrzS1Ag_g

2.2 “Mingus plays the clown”, foto de Antonio Palmerini, 2013

Esta pieza fotográfica del italiano Antonio Palmerini es uno de los referentes conceptuales que inspiró una de las secuencias de mi trabajo. Palmerini representa mediante superposiciones de imágenes el desdoblamiento de cuerpo y espíritu. Es la lucha contra uno mismo, el no poder controlar las emociones, sentir la vida tan intensamente hasta el punto de no poder controlarla, sentirte un extraño en tu propia mente.

Fig. 2. Fotografía de Antonio Palmerini, “Mingus plays the clown”, 2013.

En su trabajo fotográfico, Palmireni da vida a sensaciones como la tristeza y la sociopatía a través de la doble exposición. En sus series se ve reflejada la tormentosa vida de las personas que desconocen padecer un trastorno mental.

2.3 “The Cell”, film de Tarsem Singh, 2000

Fig. 3. Fotograma de la película “The Cell”, 2000.

En la película “The cell” una de las cosas estéticas más llamativas son los sueños que tiene la protagonista. Al ser visiones procedentes de la mente, éstas resultan irreales e inverosímiles, cuadrando en cierta manera con la visión deformada e infinita de significados que nuestro pensamiento es capaz de atribuir a cualquier símbolo o estímulo recibido. Nos interesa de este film, la representación visual de las maquinaciones imprevistas del cerebro.

2.4 “Up in the air”, videoclip de 30 Seconds to mars, 2013

El videoclip “Up in the air” es un video sin trama argumental; la música guía a un conjunto de personajes y situaciones ajenas las unas de las otras que generan angustia, rabia, libertad y euforia. Es artísticamente sublime, con unos colores radiantes, cámaras lentas y detalles muy bien cuidados. Este grupo musical siempre intenta realizar sus producciones audiovisuales experimentando metafóricamente a través del videoclip.

Fig. 4 Fotograma, videoclip de 30STM “Up In The Air” 2013.

<https://www.youtube.com/watch?v=y9uSylCrtow>

2.5 Otros referentes visuales.

También han influido en nuestra propuesta los videoclips de Die Antwoord, con, por ejemplo “I Fink U Freeky” (2012), producción repleta de secuencias muy oscuras en las que investiga el potencial visual de lo grotesco.

Por otro lado, la artista Ellie Goulding con el videoclip basado en el tema “On My Mind” (2015), cuenta la historia de un hombre conflictivo con problemas mentales causados por el juego, la bebida y las drogas.

Y en el género del spot publicitario, queremos mencionar el anuncio del perfume “Terre d’Hermès” (Break new ground), 2016, donde predominan los colores ocres, los claroscuros y los contrastes. En esta producción utilizan el agua y la arena como antagonistas.

2.6 Referentes musicales.

La composición musical creada para nuestro trabajo, es una producción basada en el sample de voz de la canción “The first time ever I saw your face” de Roberta Flack (1969). La interpretación está realizada con sintetizadores, batería y piano electrónicos mezclados y masterizados posteriormente con el software Cubase 7. Como influencias declaradas, podemos citar a grupos de música como Clams Casino en la canción “I’m God” de 2011 y al productor musical Emelvi con su canción “Vimana” lanzada en 2016.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La elección del TAB (Trastorno Afectivo Bipolar) como tema conceptual de mi trabajo responde a una serie de coincidencias vivenciales que me incitaron a relacionar esa enfermedad con los miedos, inseguridades y dudas que sufro de manera casi constante.

El videoclip o vídeo musical se popularizó en los años 80 y se caracteriza por dar apoyo visual y otorgar más fuerza a las pistas musicales y a su mensaje. A pesar de ser una técnica orientada a un uso puramente comercial, ha ido desarrollándose hasta llegar a reunir características del videoarte, el vídeo experimental y, entre otras destrezas, la animación.

3.1 Sobre el Trastorno bipolar.

El trastorno bipolar es una enfermedad cerebral, que puede ser producida o bien por los genes o bien por anomalías en ciertas funciones del cerebro. Las personas que padecen esta patología tienen cambios anímicos muy fuertes, que normalmente vienen acompañados de trastornos radicales de comportamiento y energía.

Desde el blanco al negro hay una variada progresión de grises, y en esto consiste la dificultad bipolar: su incapacidad para detenerse en matices y gradientes emocionales.²

La bipolaridad cuenta con dos fases, la fase maníaca, donde el paciente se siente mucho más animado y con una energía muy superior a la normal y la fase depresiva donde el doliente se siente muy triste y deprimido.

Es una enfermedad que suele permanecer durante toda la vida y que puede aparecer en adolescentes o adultos jóvenes. El poco conocimiento existente sobre esta enfermedad hace que la mitad de los enfermos sean diagnosticados erróneamente.

El trastorno bipolar puede ser apaciguado con fármacos, pero todavía se están estudiando maneras de diagnosticar y prevenir la enfermedad.

² H. GRECCO, EDUARDO, *La bipolaridad como don*. Continente editorial, 2003, pág. 26

3.2. Metáfora audiovisual del Trastorno bipolar.

Tal vez todos nosotros podemos llegar a desarrollar sintomatologías semejantes al trastorno bipolar en algún momento crítico de nuestra vida. Abordamos este tema desde un punto de vista centrado en la metáfora y en la poesía visual.

agua y fuego,
cristales rotos con mil reflejos,
la lucha interior de una persona con trastorno bipolar,
se consume,
desesperación,
odio a sí mismo,
la moneda que cada día puede caer en un lado pero...
...pero que nunca va a poder tener un equilibrio y una estabilidad emocional,
la doble cara,
la lucha por ver quién tiene más fuerza,

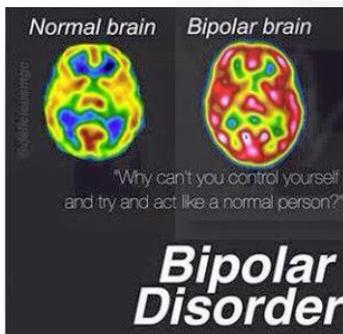

Fig. 5. Imagen de escáners de la página NIMH.

El protagonista se ve y se reconoce pero no es capaz de comprender su situación. Se representa y se critica el desconocimiento de los mismos enfermos y de la sociedad en general con respecto a estos tipos de trastornos de los que apenas se habla y que fácilmente se olvidan o son pasados por alto.

El tiempo es muy importante para una persona maníaco-depresiva, cuanto antes es descubierto el problema, con más exactitud y facilidad se puede tratar. *Muchos sufren y viven atormentados por su padecer, ven que no pueden ser constantes en sus actividades, y sus vínculos afectivos van de golpe en golpe; sintiéndose como una hoja en la tormenta.*³

³ H. GRECCO, EDUARDO, *La bipolaridad como don*. Continente editorial, 2003, pág. 19

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Tras un estudio previo de referentes visuales y de la propia enfermedad en sí misma, se realizaron varios brainstormings donde se fueron juntando conceptos y creando ideas que visualmente podían dar cuerpo al trabajo.

Tras la elección de las secuencias principales, la valoración de los días disponibles para grabar en el espacio seleccionado con el material adecuado (focos, chroma, telas, etc) y los horarios del actor principal, realizamos un cronograma visual⁴ con fechas límite y el tiempo disponible para terminar el proyecto dentro de los plazos establecidos.

Después de grabar algunas pruebas elaboramos un Storyboard⁵ sencillo para tener una idea general del montaje, de la edición final y sobre todo para definir la composición de luces y sombras de las tomas.

Fig. 6. Montaje para la escena de la pintura.

⁴ Este cronograma está incluido en el documento anexo a esta memoria.

⁵ El Storyboard está incluido en el documento anexo a esta memoria.

Fig. 7. Montaje para la escena de la moneda.

Fig. 8. Montaje para la escena del ojo con el cristal roto.

Fig. 9. Montaje para la escena de la bañera.

El tiempo total de rodaje se extendió durante un mes y dos semanas. En el mes principal se grabaron las escenas clave y en las siguientes dos semanas se repitieron escenas y se rodaron algunas tomas de recursos. La música se fue creando a lo largo del proceso de grabación, y la edición de escenas y el montaje final se realizó con Adobe Premiere. Esta parte se alargó hasta cuatro semanas más tras finalizar el rodaje, ya que también había que realizar una animación y añadir efectos con After Effects.

La máscara que aparece en el vídeo, está realizada directamente del rostro del protagonista con vendas de escayola. La animación que aparece tras tocar la pared es también un dibujo original. Los espejos rotos tienen formas realizadas previamente antes de grabar, sujetas con cinta de carroceros, y con respecto a los polvos de colores, estos iban a ser caseros pero después de la aparición de distintos problemas con la harina y el colorante se terminó por encargarlos a una empresa especializada.

Fig. 10. Creación de la máscara.

5. RESULTADOS

El resultado final del proyecto me ha dejado con muy buen sabor de boca, puesto que el vídeo siempre ha sido una de mis grandes pasiones, más concretamente la edición y el montaje.

Al principio no fue sencillo encarar el tema, pues tratamos de una enfermedad sin efectos físicos visibles, un trastorno mental de la personalidad. Así fue como decidimos visualizar vídeos de todo tipo para tener la mente repleta de ideas y estímulos.

Las noches de grabación fueron intensas pero muy divertidas y gratificantes.

Fig. 11. Representación visual de la bipolaridad. Fotograma del videoclip.

El hecho de haber conseguido un espacio donde grabar (la nave de una fábrica de calzado) y conseguir gente comprometida, tanto para la actuación como la realización del sonido y la música, han sido determinantes para que este trabajo haya salido hacia delante de manera mucho más completa y con muchos más matices.

A pesar de sentirme bien con los resultados, soy consciente de que los focos utilizados no han sido suficientes para tener una calidad lumínica idónea, la falta de luz ha sido uno de los problemas más grandes de la producción. Aunque las

claves bajas sean una parte importante de la atmósfera de esta pieza, tal vez la iluminación hubiera sido más apropiada con más recursos económicos.

Aún ahora, escribiendo estas palabras y ya con el proyecto cerrado me surgen nuevas ideas para crear y grabar en lo referido a este tema. También quiero añadir que durante el proceso he aprendido mucho acerca de iluminación, de movimientos de cámara, montaje y sobre todo de edición de color.

El resultado final creo que es bastante nítido e inteligible. Las imágenes son bastante claras en lo referido a la simbología que recogen.

Concluyendo, ha sido una experiencia fantástica el poder dar forma a las ideas acumuladas en mi cabeza. Sin duda repetiré y seguiré investigando tanto técnicamente, como en lo referido a la enfermedad del trastorno bipolar, una patología desgraciadamente en auge que necesita ser conocida para poder tratarse con mayor seriedad y eficacia.

LINK DEL VÍDEO EN YOUTUBE: <https://www.youtube.com/watch?v=8xM6lft7DE>

Fig. 12. Reflejos rotos. Fotograma del videoclip

6. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

MAÑAS, CARLOS, *Mi cabeza me hace trampas*. Auga editorial, 2011.

H. GRECCO, EDUARDO, *La bipolaridad como don*. Continente editorial, 2003.

PINO PINO, MARÍA ASUNCIÓN; M. BELENCHON LOZANO; P. SIERRA SAN MIGUEL, *Trastorno bipolar y psicoeducación*. Club universitario editorial, 2008.

SANCHEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO, *Historia, estética e iconografía del videoclip musical*. Universidad de Málaga editorial. Servicio de publicaciones e intercamb, 2009.

GONZÁLEZ ISASI, ANA, *Trastorno bipolar: el enemigo invisible*. Desclée de brouwer editor, 2011.

SELVA RUIZ, DAVID, *El videoclip: comunicación comercial en la industria musical*. Alfar ediciones, 2014.

AUDIOLIBROS:

http://www.ivoox.com/psicologia-trastorno-bipolar-audios-mp3_rf_2585435_1.html

Antoni Benabarre, psiquiatra y neurólogo de Barcelona. Entrevista desde un punto psicológico.

PÁGINAS WEB:

<http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-bipolar-facil-de-leer/index.shtml>

Explicaciones sencillas y claras que expresan las preguntas más comunes sobre la enfermedad del TAB además de compartir una historia real sobre un paciente con este problema.

<http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/trastorno-bipolar-lo-que-usted-necesita-saber>

Página encargada de concienciar y explicar de manera más concisa la enfermedad del trastorno bipolar y sus síntomas.

TUTORIALES:

<https://www.youtube.com/watch?v=5FdSc6ahpmc>

Posiciones y ejemplos de luces a la hora de grabar con polvos holi o polvos de color.