

FUERA DE CONTROL

DREMEN

Bellas Artes con mención en Artes Visuales y Diseño

Videoclip, rotoscopia y experimentación.

Este proyecto busca la creación de un videoclip para la canción Fuera de control del grupo Dremen (2011), la cual no dispone de un videoclip propio.

Para ello se ha propuesto el desarrollo de una pequeña historia donde una decisión de la protagonista devendrá en consecuencias que alterarán radicalmente su mundo.

Se experimentará con los recursos audiovisuales y la rotoscopia para buscar los resultados que se ajusten más a la historia y a la canción elegida para el proyecto.

Estudiante: Miriam Galiano Martínez

Director: Eduardo Marín Sánchez

ÍNDICE

- 1. PROPUESTA Y OBJETIVOS_pág 1**
- 2. REFERENTES_pág 2-5**
- 3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA_pág 6-7**
- 4. PROCESO DE PRODUCCIÓN_pág 8-11**
- 5. RESULTADOS_pág 12-16**
- 6. BIBLIOGRAFÍA_pág 17-18**
- 7. ANEXOS_pág 19-21**

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta para este proyecto es la creación de un videoclip para la canción *Fuera de control* del grupo Dremen (2011), en el que veremos una pequeña historia que muestra la decisión que tomará la protagonista al estar sobrepasada por el miedo y la ansiedad que le provoca la realidad social, política y económica que le rodea. Las imágenes nos harán participar en el delirio, de las consecuencias que le traerá su elección, de la liberación, del desahogo de esas emociones y de ese despertar que experimentará ante nosotros en el desarrollo del videoclip.

Para poder conseguirlo se experimentará con los recursos audiovisuales y la rotoscopia para buscar los resultados que se ajusten más a la historia que queremos mostrar y a la canción elegida para el proyecto. Al principio predominará el blanco y negro, colores poco saturados y se introducirán efectos de glitch o interferencias para reforzar la idea de estar tan saturada que desconectas de tí misma. Cuando el personaje decide que camino va a elegir estos efectos se suavizan y comienza el trance que desencadena en la rotoscopia y en ese “fuera de control” que la libera y expresa todo lo que hemos explicado con colores más saturados y vivos.

Los objetivos propuestos son:

- Mostrar las habilidades necesarias para la creación de un videoclip más experimental.
- Narrar visualmente la decisión de la protagonista y sus consecuencias a través del videoclip.
- Realizar todas las fases de preproducción y producción de un videoclip.
- Experimentar con la técnica de rotoscopia y algunos recursos audiovisuales.

2. REFERENTES TEMÁTICOS Y VISUALES

Wong Kar Wai (Shanghái, 17 de julio de 1958)

Director internacional de cine hongkonés el cual ha sido referente visual de muchos creadores como Barry Jenkins. La experimentación, la estética y el uso del color, que encontramos en películas como su 2046 (2004), caracterizan a este artista y es una gran fuente de inspiración para este proyecto.

Fotograma extraído del tráiler del film 2046, realizado en 2004 por Wong Kar Wai (Avalon, 2021).

2. REFERENTES TEMÁTICOS Y VISUALES

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920)

En 1920 el director y actor canadiense John S. Robertson realizó esta adaptación cinematográfica de la novela *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde* escrita por Robert Louis Stevenson en 1886.

En la obra ha sido elegida como referente por sus geniales y aterradoras transformaciones producidas por un trastorno de personalidad que le lleva al Dr. Jekyll alternar su identidad con Mr. Hyde.

La dualidad psíquica que muestra el protagonista es equiparable en cierta medida al delirio que presenta la protagonista de nuestro videoclip.

En un expresivo Blanco y Negro que también adoptamos como recurso estético en parte de nuestro trabajo, la transformación del amable Dr. Jekyll (interpretado por el actor John Barrymore) en un horrible Mr. Hyde se logra mediante unos extraordinarios efectos visuales que siguen estremeciéndonos hoy en día.

Fotograma extraído del film *Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (1920)

Fotograma extraído del film *Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (1920)

2. REFERENTES TEMÁTICOS Y VISUALES

Trainspotting (1996)

Dirigida por Danny Boyle y basada en la novela homónima escrita por Irvine Welsh. La trama, el mensaje y la actitud de los personajes son las partes interesantes de esta película para el proyecto. La reflexión inicial del monólogo de Mark Renton interpretado por Ewan McGregor, y que tantas veces se ha homenajeado en diferentes proyectos, como en la serie de web Malviviendo (2008) dirigida por David Sainz concretamente en el capítulo 1x09 min 0:45, es la chispa que avivó esta idea que hoy empezamos a construir.

La rebeldía contra el sistema, el inconformismo, la debilidad por alguna sustancia que alivie la angustia y nos transporte a un mundo un poquito más nuestro y la necesidad de salir de todo ese caos caracteriza a *Trainspotting*, es inevitable que no se contagie en este videoclip.

Fotograma extraído del film *Trainspotting* (1996).

Fotograma extraído del film *Trainspotting* (1996).

2. REFERENTES TEMÁTICOS Y VISUALES

Matrix (1999)

Son una trilogía de películas de ciencia ficción escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski (Lana y Lilly Wachowski), aunque nos centramos en la primera como referente para este proyecto. Esto se debe a la escena en la que el protagonista debe elegir que pastilla tomar y por lo tanto que realidad es la que quiere conocer. En nuestro videoclip se refleja claramente con la elección a la que se somete nuestra protagonista en la elección entre dos pastillas, y la que decide tomar es la que representa a Dremen y ese camino de la locura, la rebeldía y la alternativa a realidad que nos han creado y construido perfectamente ante nosotros.

Fotograma extraído del film *Matrix* (1999).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver tele-concursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida... ¿pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida: yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? (Trainspotting, 1996)

Discurso inicial del protagonista Mark Renton interpretado por Ewan McGregor en la película Trainspotting, de Danny Boyle.

Todos tenemos nuestra propia “heroína” con la que buscamos escapar de todo, vivir nuestra propia realidad mucho más agradable que la que nos rodea. Una realidad en la que poder expresar y conectar con las sensaciones o con las emociones sin la necesidad de buscar razones para ello. Para nuestra protagonista, esa heroína es la música y esencia del grupo Dremen. Por ello elige la pastilla que representa al grupo, tomando como clara inspiración la película de *Matrix* (1999) y decide meterse ese “chute” que la libera de la ansiedad, el miedo y la angustia que le provoca la realidad social, política y económica que le rodea con la que se nos presenta inicialmente.

Al principio, cuando aparece la protagonista, predominará el blanco y negro, colores poco saturados y se introducirán efectos de glitch o interferencias que suelen aparecer en los televisores por los cuales nos suele llegar la información que quieren que recibamos, para reforzar la idea de estar tan al borde no poder soportar la realidad y sentirse desconectada de sí misma.

Este trance y viaje que experimenta el personaje cuando toma la pastilla se representará en forma de rotoscopia, dando fuerza y enlazándolo con una experiencia psicotrópica que pueden producir algunas drogas. Y es en esta parte donde el principal referente será Wong Kar Wai.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Al final quedará la duda de si al pasarse los efectos vuelve a la realidad inicial o han quedado secuelas en ella que pueden apoderarse de su consciencia. Sabremos que ha despertado porque se alternará rotoscopia y vídeo, superponiéndolos, para mostrar esa dualidad y como parece no haber vuelto a la normalidad del todo. En esta parte será donde más claro se vea esas dos personalidades de la protagonista haciendo referencia a la película *Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (1920).

Todos hemos experimentado la sensación de no estar conformes con el modelo de sociedad que se nos presenta según nuestras circunstancias y todos tenemos nuestra "heroína" que nos ayuda a escapar y evadirnos de ello. Pero a veces esa pequeña escapada de la realidad puede introducirse tan dentro de ti que no te permita volver a ver la "realidad" de la misma forma. Todos deberíamos sentir ese "fuera de control".

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción consistirá en 5 fases divididas en dos apartados:

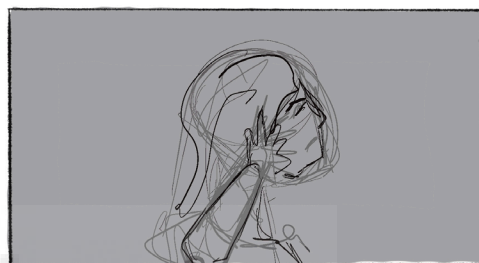
PREPRODUCCIÓN:

1º Fase de ideas

2º Storyboard
(ANEXO I)

5. 0'36-0'47 (B/N) PM personaje mirando a cámara
(Preocupada) Para presentarse. Y PDetalle mirando de lado (Asustada)

6. 0'48-0'59 Personaje con ansiedad, mirando...
Plano detalle, está en PP (B/N) Al ritmo de la canción (cópala).
De fácil / de difícil...

7. 1-1'11 Planos de pestillos y personaje eligiendo
y mostrando lo del tipo de DRENAJE (diciendo)
(varios planos en la pantalla) B/N

8. 1'12-1'23 Transcurre a cámara lenta, superponiendo
imágenes de PP de la cara, ojos cerrados y entornados
(transparencias) B/N

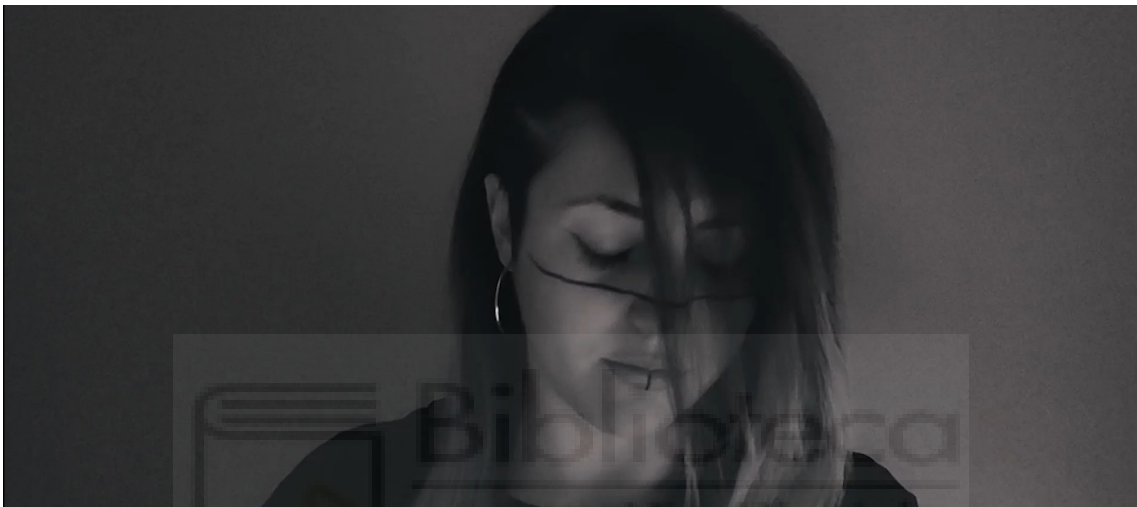
3º Planificación

	JUNIO	JULIO	AGOSTO
1º GRABACIÓN	X		
2º PREMONTAJE	X		
3º ROTOSCOPIA		X	X
4º MONTAJE FINAL			X
5º CRÉDITOS			X

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN:

1º Grabación de las escenas necesarias para el videoclip y para la parte con rotoscopia. Se realizará con una cámara réflex Canon 200D y un trípode.

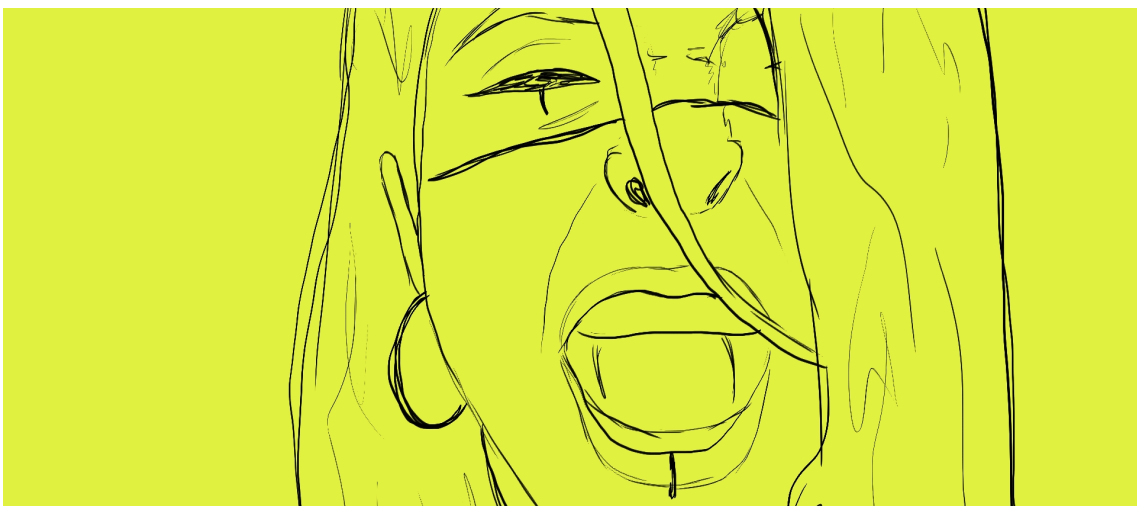
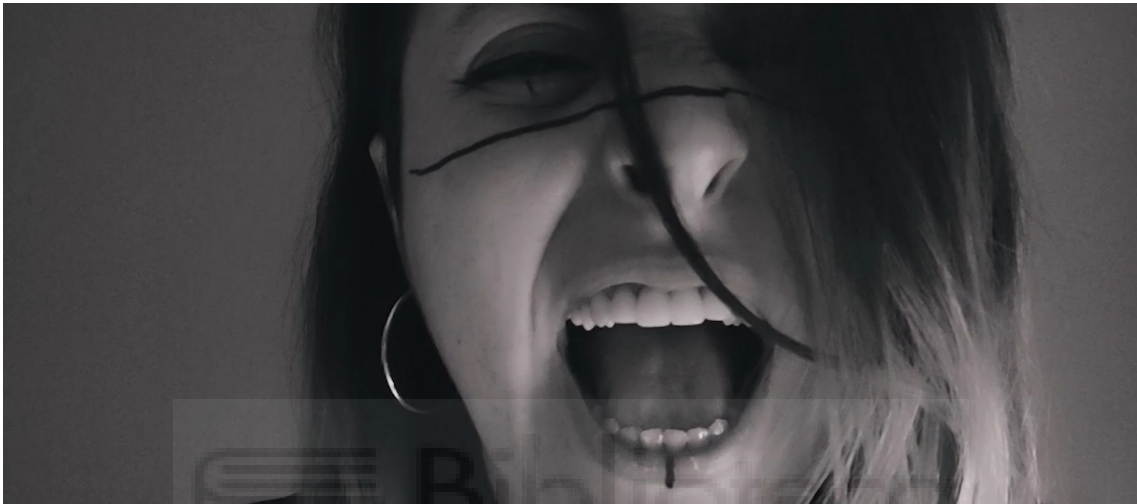

2º Premontaje donde realizará ese primer montaje en el que aparecerán las imágenes iniciales y finales además de las que se utilizarán para la rotoscopia con el programa Premiere.

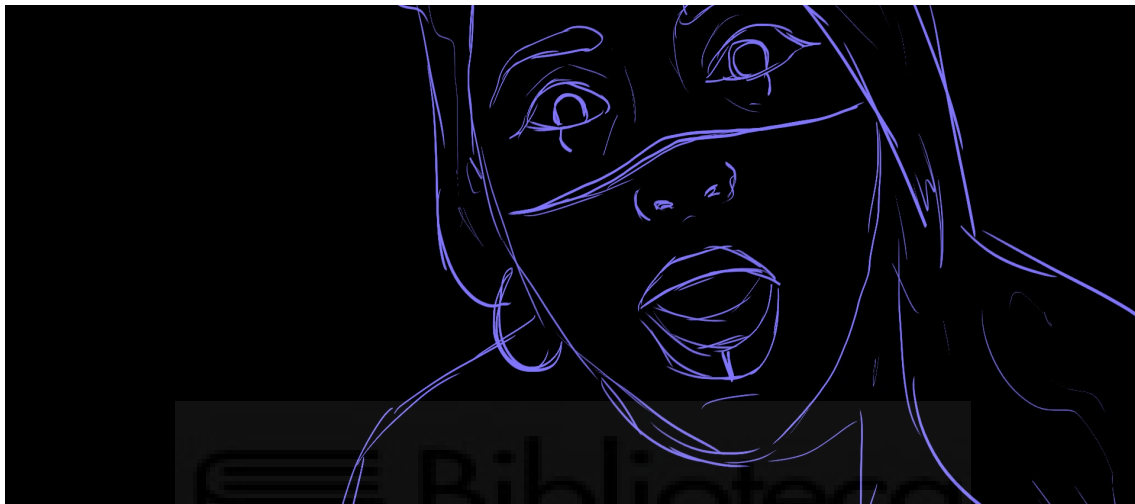
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

3º Rotoscopia. Primero exportaremos los fotogramas que serán necesarios para la rotoscopia con ayuda de Premiere para poder trabajarlos en Photoshop y montarlos en After Effects, para así tener los clips de vídeo necesarios.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4º Montaje final con rotoscopia incluida en Premiere.

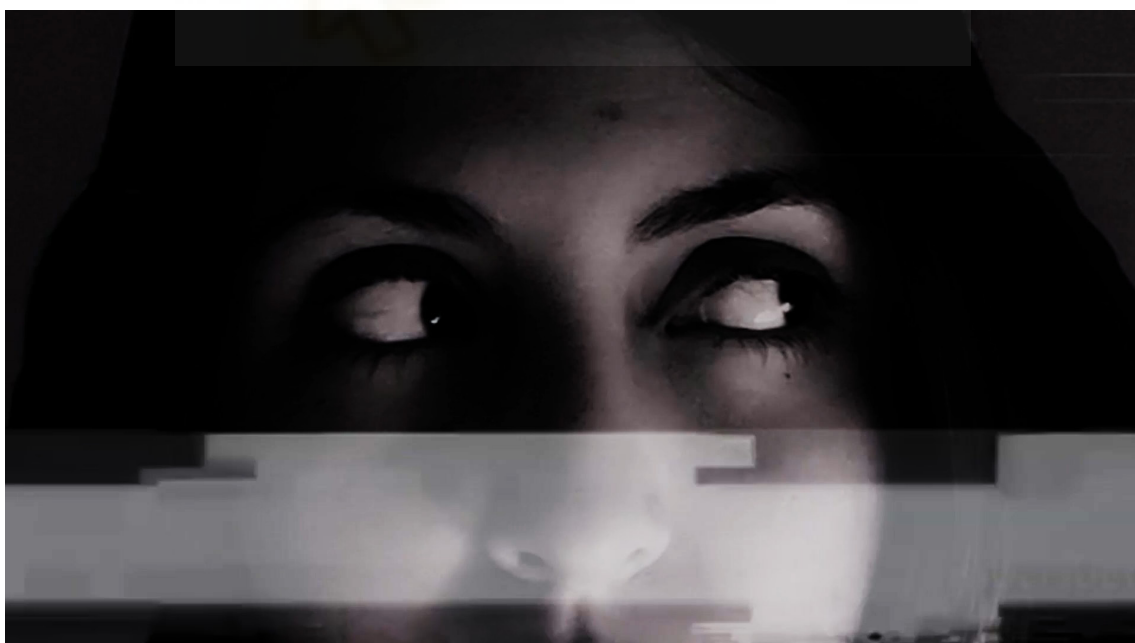

5º Títulos iniciales y finales que serán acordes a la estética creada en el videoclip.

5. RESULTADOS

FUE FUERA DE CONTROL TROL

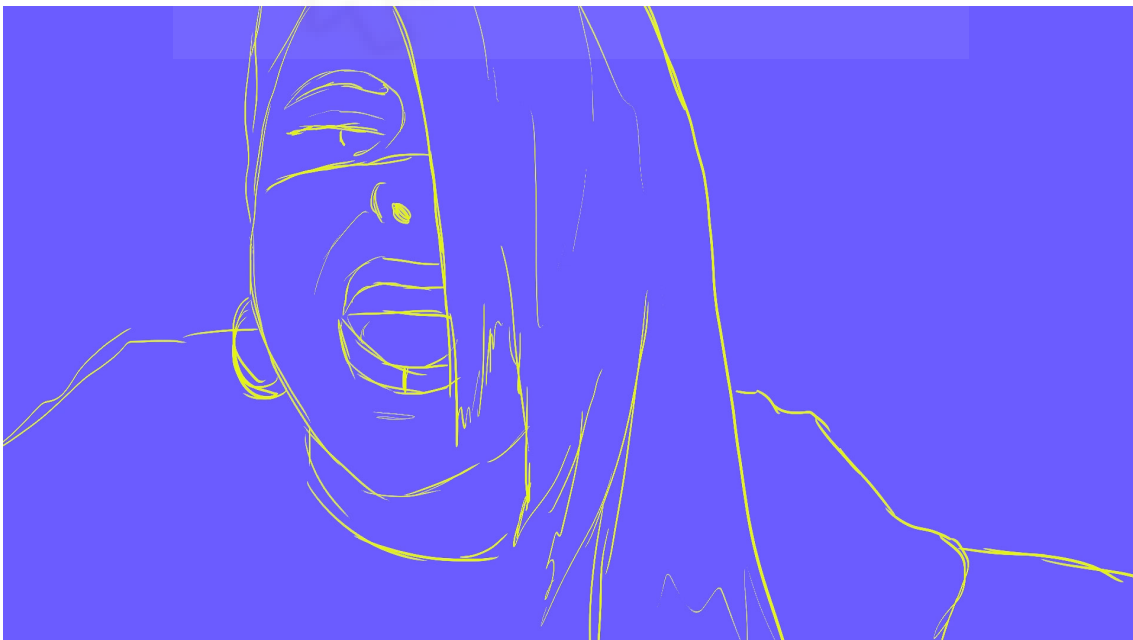
5. RESULTADOS

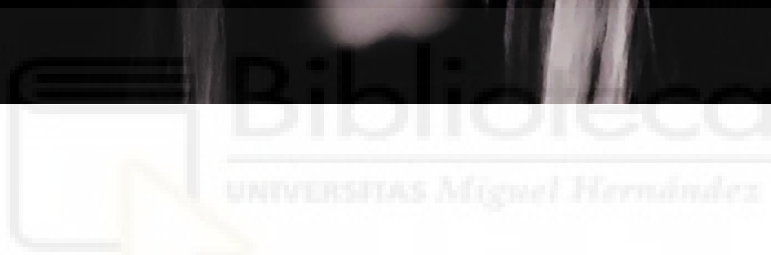
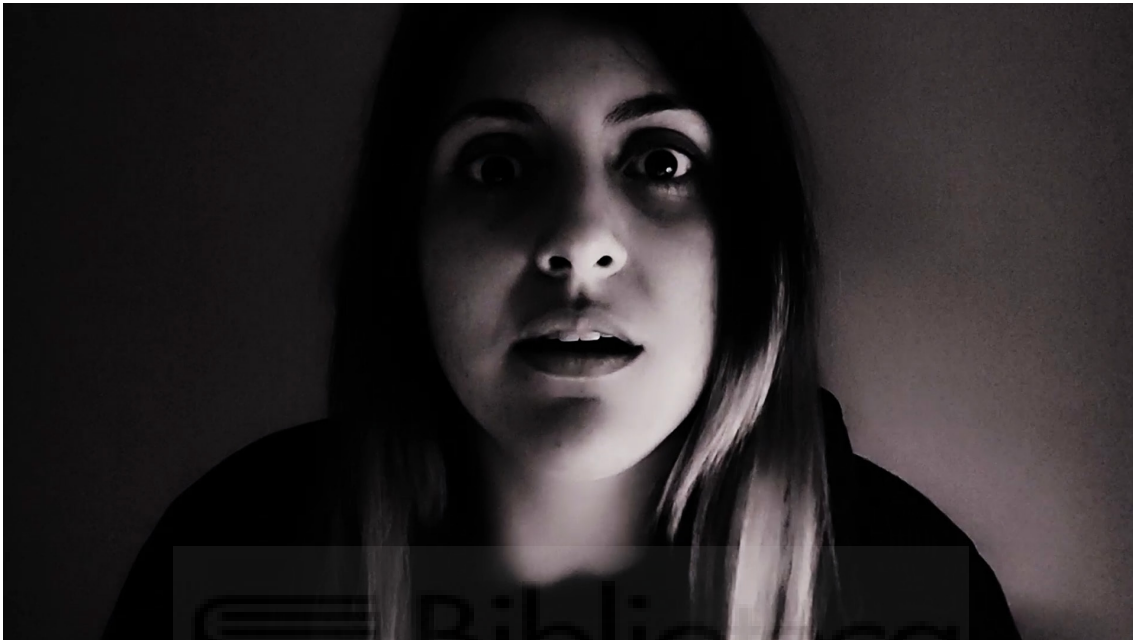
Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

5. RESULTADOS

5. RESULTADOS

MIRIAM GALIANO

MIRIAM GALIANO

5. RESULTADOS

Aquí el enlace al videoclip:

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=e72TaQ1Rsqo&lc=Ugx_M4HoK8VGQJhlBHF4AaABAg&ab_channel=TrazoDespistado

DRIVE:

<https://drive.google.com/file/d/14y8vzWUE6NmDYrieC0AkZtjhTA9LUWHo/view?usp=sharing>

El resultado final del videoclip se ajusta al que se buscaba en un principio en la fase de las ideas y el storyboard. Es cierto que cuando estamos en el momento de imaginarnos como podría ser el proyecto y su estética es fácil tener las expectativas muy altas, por ello en ciertos momentos de la producción empecé a desanimarme y a dudar del mismo. Pero si algo nos enseña esta carrera tan bonita es a confiar en el proceso, el esfuerzo y el trabajo constante. Así que poco a poco empezó a coger forma y gracias a la tutorización de Eduardo Marín empecé a enamorarme del proyecto. El contraste que generan las primeras imágenes en blanco y negro con la rotoscopia, cargada de colores vivos y los cuales generan mucho contraste entre ellos, consigue que por un momento olvides que antes de la animación, del delirio, la protagonista estaba con ansiedad y al borde del colapso. Esta parte es recordada al final cuando bruscamente despierta, aparentemente para siempre.

Entre medias de la rotoscopia hay una parte de rap en la canción que se ha resuelto con un lyric dinámico, esto produce que el espectador descanse visualmente de la rotoscopia y no se acostumbre demasiado para que no pierda fuerza el contraste inicial. Así vuelve la rotoscopia más calmada para terminar de romper con más dinamismo y fuerza, tanto por las imágenes como por el efecto estrobo creado.

Es cierto que me hubiera gustado poder dedicarle más tiempo a la rotoscopia para que fuera más potente y reforzar esa sensación de delirio, aunque es cierto que el efecto estrobo que se utiliza como recurso para ello en el vídeo ayuda a reforzarlo. Esta herramienta aparece en algunos planos de la primera parte de la rotoscopia pero se refuerza en la última para causar mayor impacto al espectador después de acostumbrarse a la rotoscopia y para que no pierda fuerza el impacto del principio. De hecho lo potencia tanto que al final da la sensación de entrar en esa locura y al “despertar” la protagonista también lo hacemos como espectadores, produciendo una mezcla de desconcierto, descanso visual y ciertas ganas de repetir la experiencia.

En conclusión, un proyecto del que sentirme orgullosa al acabar la carrera de Bellas Artes, siendo consciente que se podría mejorar y afinar más. Un proyecto que me ha puesto a prueba. Un proyecto que me ha hecho evolucionar como artista y creadora. Un proyecto que me ha hecho sentir fuera de control.

6. BIBLIOGRAFÍA

RECURSOS IMPRESOS ESCRITOS

- Stevenson, R.L. (1886) *El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde*, Reino Unido: Longmans, Green & co.
- Carroll, L. (1865) *Alicia en el país de las maravillas*, Reino Unido: Macmillan Publishers.
- Sacks, O. (1985) *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*, Estados Unidos: Simon & Schuster.

RECURSOS AUDIOVISUALES

- 2046, Avalon (2021) de Wong Kar Wai | Tráiler español VOSE | Avalon [vídeo online] disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wOPvJ0hITws&ab_channel=Avalon> [consulta: 03 04 2021].
- Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (1920) John S. Robertson, dir. [cine] Estados Unidos: Paramount Pictures Studios.
- Trainspotting* (1996) Danny Boyle, dir. [vhs], Reino Unido: PolyGram Filmed Entertainment.
- Matrix* (1999) hermanas Wachowski (Lana y Lilly Wachowski), dir. [vhs] Estados Unidos: Warner Bros.
- Malviviendo cap 1x09* (2008) David Sainz, dir. [Youtube] España: Different <https://www.youtube.com/watch?v=qUGd7sEcK8s&list=PL24622EC73C362E6A&index=11&ab_channel=malviviendo>.
- Take on me* (1985) Barron, S. Director [vídeo-clip] Warner Records Label. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914> [consulta: 05/07/2021]
- Cristal* (2018) Juancho Marques [vídeo-clip] Goner Studio. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=fLAgHg58ty8&ab_channel=JuanchoMarquesVEVO [consulta: 03/06/2021]

6. BIBLIOGRAFÍA

RECURSOS ELECTRÓNICOS:

La Vanguardia (2021) Descubriendo el fascinante universo de Wong Kar-Wai [en línea] disponible en <<https://www.lavanguardia.com/cultura/cine/20210404/6609318/descubriendo-fascinante-universo-wong-kar-wai.html>> [consulta:10 mayo 2021].

Cultura genial (2019) Alicia en el País de las Maravillas [en línea] disponible en <<https://www.culturagenial.com/es/las-aventuras-de-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/>> [consulta:10 mayo 2021].

ANAYA (2020) La dualidad del ser: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde [en línea] disponible en <<https://www.anayainfantilyjuvenil.com/noticia/la-dualidad-del-ser-el-extrano-caso-del-dr-jekyll-y-mr-hyde/>> [consulta:20 mayo 2021].

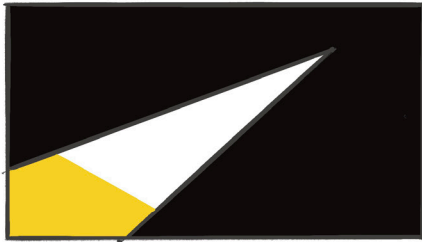
KALOS (2020) El Impacto Occidental de Wong Kar-Wai [en línea] disponible en <<http://www.revistakalos.com/el-impacto-occidental-de-wong-kar-wai/>> [consulta:23 mayo 2021].

UPV (2013) Rotoscopia y captura de movimiento. Una aproximación general a través de sus técnicas y sus procesos en la postproducción. [en línea] disponible en <<https://riUNET.upv.es/bitstream/handle/10251/35675/memoria.pdf>> [consulta:27 mayo 2021].

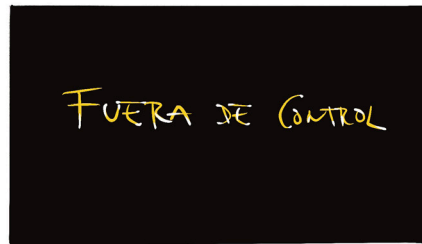
UPV (2010) ANÁLISIS DE LOS AVANCES DIGITALES PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA ANIMACIÓN TRADICIONAL Y LA ANIMACIÓN GENERADA POR ORDENADOR EN PELÍCULAS HISTÓRICAS [en línea] disponible en <<https://riUNET.upv.es/bitstream/handle/10251/9687/tesisUPV3438.pdf>> [consulta:28 mayo 2021].

7. ANEXOS

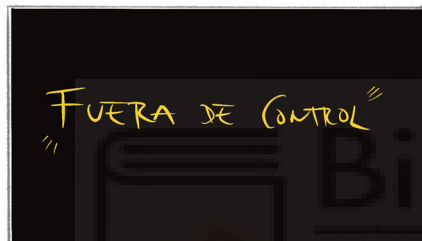
ANEXO I: SOTRYBOARD

1. 0-0'20 min Intro LETRAS / TÍTULO
Planos Detalle / Letras cobriéndose (Blanco a Amarillo)

2. 0'20-0'23 - Se ve el título completo y como
terminan de tener color las letras.

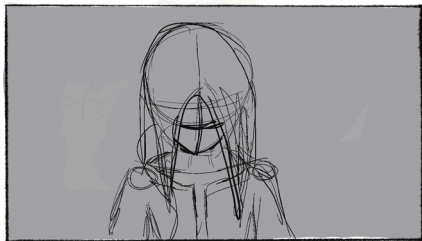

3. 0'24-0'35 Inicio TÍTULOS PARRAJEANDO AL
RITMO DE LA BASE

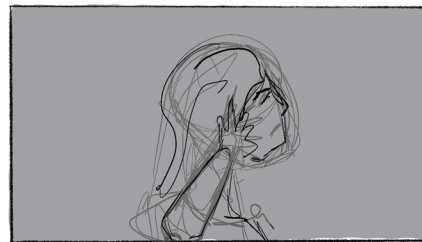

4. 0'24-0'35 Inicio TÍTULOS PARRAJEANDO AL
RITMO DE LA BASE

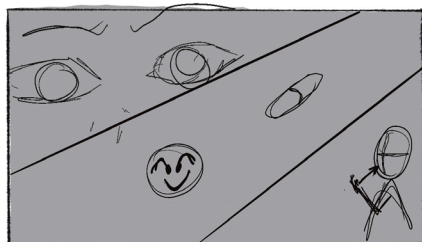
1

5. 0'36-0'47 (B/N) PP personaje mirando a cámara
(Preocupado) Pais general. Y P Detalle mirando de lado (Asustado)

6. 0'48-0'59 Personaje con ansiedad, mirando
Plano general está y PP (B/N) Al ritmo de la canción (resaca)
De golpe / de golpe...

7. 1-1'11 Planos de postillas y personaje eligiendo
y demando lo del tipo de DREMEN (durando)
(varios planos en la pantalla) B/N

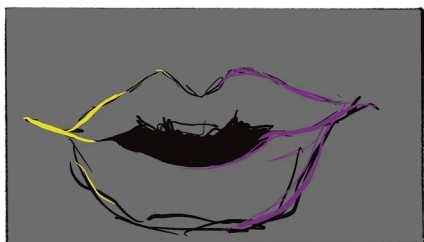

8. 1'12-1'23 Trance a cámara toda superponiendo
imágenes de PP de la cara, ojos cerrados y estrabados
(transparencias) B/N

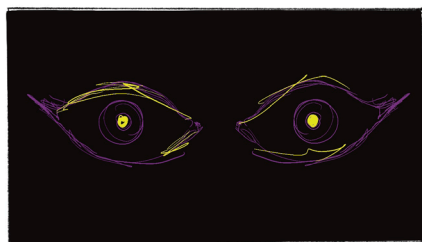
2

7. ANEXOS

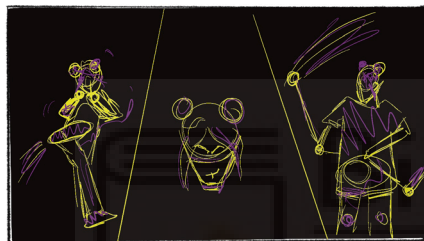
ANEXO I: SOTRYBOARD

9. 1'24-1'35 Proceso de conversión en animación (a través del canal Dronos). PP, PD, rotas, pasadas de BN a animación.

10. 1'36-1'57 PDDetalle de los ojos abriendo mucho en el golpe de la música.

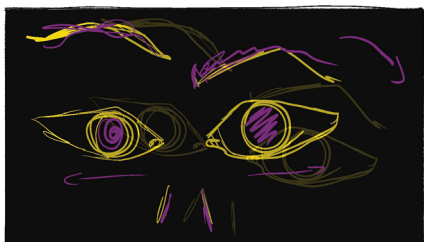

11. 1'58-2'23: Protagonista toca batería, se levanta, toca una guitarra y golpe de rifle con cosas abstractas/mala. (Al ritmo de la música). (Animación)

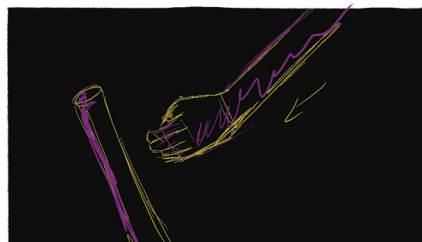

12. 2'24-2'31 PPP de la boca haciendo el playback, aparecen palabras clave cuando las dice.

3

13. 2'35-2'47 TP Mirada a cámara boca mirando a cámara y al lado, robando la cámara.

14. 2'48-3'11. Varios planos de preparación: agarrando los vasos, sonriendo acercándose a una parrilla, cogiendo un bote...

15. 3'12-4'12 Mezcla de planos con mucha acción, como en el 11 pero más dinámico y de "optica".

16. 4'12-4'23 Tronco de animación a realidad. Como duplicado con cambios que muestra los estados alternando cosas. (Planos varios de la cara, desde diferentes perspectivas)

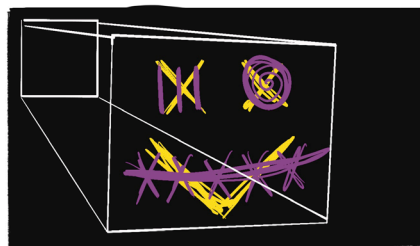
4

7. ANEXOS

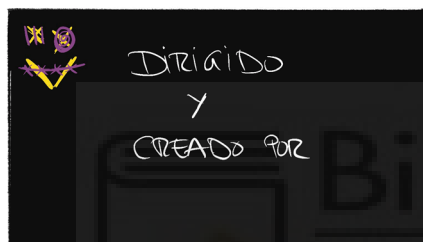
ANEXO I: SOTRYBOARD

17. 4'24-4'30 (BIN-realidad) Se escucha respiración.
Ella desmonta (PM) Mira al lado y acaba mirando a cámara.

18. CRÉDITOS (Arco de la reacción con menos volumen) Animación sencilla que se mueve a una espina. (alterando 2 veces)

19. Letras crédito + agradecimientos.

5