

tf g
memoria
bellas artes

2021- 2022

MENCIÓN: Visuales y Diseño

TÍTULO: Women around the world

ESTUDIANTE: Candela Cuenca Gujarrá

DIRECTOR/A: David Trujillo Ruiz

Palabras clave

Video, Fotografía, Animación, Pre-producción, Post-producción.

Resumen

Creación de una pieza de videoarte sobre el mito de las Pleiades basándonos en los libros de la autora Lucinda Riley.

El video arte estará compuesto de fotografías, animaciones y videos.

Indice

pág/s.

1. <u>Propuesta y Objetivos</u>	4	-	5
2. <u>Referentes</u>	5	-	6
3. <u>Justificación de la propuesta</u>	6	-	8
4. <u>Proceso de Producción</u>	8	-	14
5. <u>Resultados</u>	14	-	14
6. <u>Bibliografía</u>	14	-	15

1. Propuesta

Realización de un videoarte titulado Women around the world, éste empezará explicando quienes son las Pleiades y su historia. La leyenda de las siete hermanas viene de la Mitología Griega, las pléyades: Maia, Alción, Astérope, Celeno, Taygueta, Elektra y Mérope. Siendo sus padres Atlas (Salt/a al revés), el cual fue encomendado por el dios Zeus la tarea de sujetar la tierra, y Pléyone protectora mitológica de los marineros.

Tras un encuentro fortuito con el cazador Orión, las Pléyades y su madre se convirtieron en objetos de su persecución. Para protegerlas de los implacables acercamientos amorosos de Orión, Zeus las convirtió en una bandada de palomas que después acogió en los cielos. También se rumoreaba que Zeus había engendrado hijos con tres de las hermanas.

Nosotros partiremos de la idea que plantea Lucinda Riley en los libros de la saga de “Las siete hermanas”, contando también con “La hermana Tormenta”, “La hermana sombra”, “La hermana perla”, “La hermana luna”, y “La hermana sol”. Y nos centraremos en Maia, Asterope, Celeno y Taygeta. Siendo éstas tres últimas las que forman la constelación de Tauro y Maia la hermana mayor que las cuida, ya que es la mayor.

Utilizaremos videos descriptivos para enseñar de dónde viene cada una de las hermanas según Lucinda Riley, con los libros que escribió, es decir donde entiende que las “lanzó” Zeus según la leyenda mitológica, y después, según los libros fueron encontradas por Pa el padre adoptivo.

1.-Objetivos

Objetivo General

Creación de una pieza de videoarte sobre el mito de las Pleiades basándonos en los libros de la autora Lucinda Riley.

Objetivos Específicos

- Documentarse y estudiar sobre la Leyenda de las siete hermanas.
- Buscar referentes artísticos que traten los temas de los mitos de forma conceptual y formal en sus trabajos.
- Realizar sesiones fotográficas a cuatro mujeres distintas.
- De todas las fotos que se les haga a estas cuatro mujeres, se elegirán seis fotos de cada una.
- Hacer una pre-producción, producción, y post producción sobre cada una de ellas. Para tratar de dónde vienen, dónde se han criado y en el caso de que sea distinto señalar dónde están ahora.
- Creación del videoarte:
- Storyboard
- Grabación
- Edición
- Montaje
- Exportación

2.- Referentes

Referentes conceptuales Lucinda Riley

Lucinda Riley (1965-2021) es nuestra principal referente puesto que es la autora de los libros que se usan para saber cómo son las protagonistas del trabajo, las fotografías y los videos están enfocadas a la historia de cada una de ellas, para las historias de las hermanas en las que nos vamos a basar en los videos “biográficos”. Esta autora irlandesa parece la referente más importante conceptualmente para la realización de este trabajo, de manera que sabemos cómo guiarnos a la hora de llevar el trabajo a la realidad.

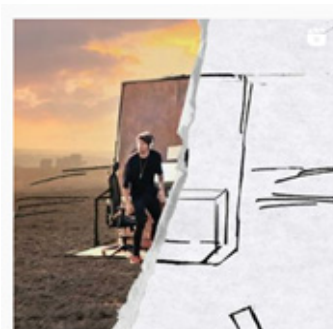
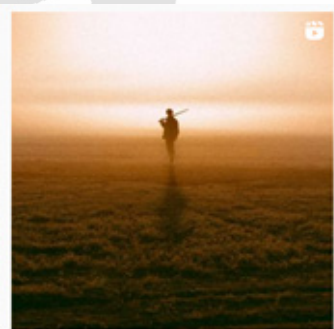
Rick Riordan

Rick Riordan (1964) es el escritor de la saga de “Percy Jackson”, la cual trata de la mitología griega cruzada con la realidad de hoy en día. “Percy Jackson” trata de Percy Jackson conociendo su vida e historia, ya que como hijo de Poseidón es originalmente un semidiós. Lo que sucede con la saga es que muestra más las aventuras del joven con sus amigos, que las leyendas de dioses. Para nosotros nos vale como ejemplo y referente de pasar historias escritas al video.

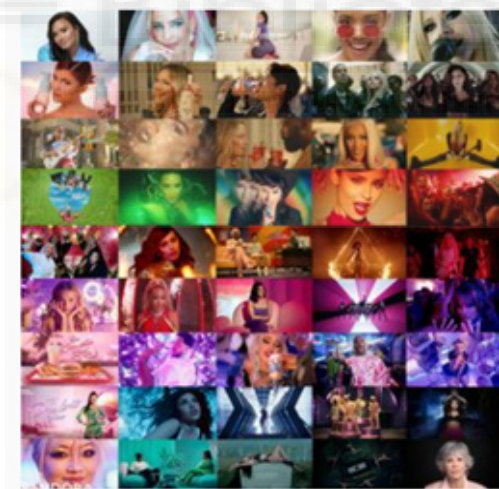
Referentes formales

Izhan Galiana Garcia

“Izhan go “ (Izhan Galiana Garcia) (1992) videógrafo y fotógrafo empezó en youtube haciendo videos, y ahora se dedica a hacer video de menos de un minuto en los que cuenta historias de todo tipo. Su manera de editar los videos es lo que más nos atrae a la hora de tenerlo de referente. Las historias que cuenta y cómo las cuenta es lo que más nos influye cuando nos ponemos a trabajar en el proyecto de TFG.

Hannah Lux Davis

Hannah Lux Davis (1986) es una directora que hace videoclips de música que cuentan historias generalmente reflejadas y protagonizadas por mujeres. Esta artista audiovisual nos influye a la hora de plantear cómo hacer los trabajos desde una perspectiva de género, para mandar mensajes más positivos para las nuevas generaciones de niñas.

Kara Lewis videógrafa de EE UU (2001), de la cual la manera de grabar y cómo hace las fotos nos llama mucho la atención, lo que más influye de ella es la espontaneidad de sus trabajos, ya que normalmente cuando realiza, ya sean sesiones de foto o de vídeo, las hace con gente que acaba de conocer, y los resultados son impresionantes.

Petra Collins (1992) es una artista multidisciplinar que estos últimos años ha estado haciendo proyectos con video. Normalmente era ella la que salía en las fotos y videos, pero ha pasado a estar detrás de las cámaras. Lo que más ha aportado al trabajo, es el aprendizaje de sus proyectos por ser estos de temática alternativa.

Bruna Avellanada, fotógrafa catalana que trabaja siempre con mujeres. Y las fotos son de manera general en campo abierto y mostrando la naturalidad de los personajes. A nosotros nos ayuda a pensar localizaciones para nuestra historia.

3.-Justificación de la propuesta y motivación

El tema del proyecto son los viajes y las diferentes formas de disfrutar la vida hacia con el futuro. Y que los momentos que disfrutamos queden reflejados de alguna manera en nuestra mente. Y además podamos compartir nuestros momentos de felicidad con el resto. Por eso se ha elegido el método de videoarte. Por que dentro puede llevar también tanto animación como video. donde están, Y honestamente, un grupo de mujeres que viajan para conocer sus orígenes mientras trabajan, nos pareció una auténtica idealización. Dentro de la realidad, ya que fuera de la leyenda mitológica realmente no hay nada de fantasía en los libros.

En este proyecto entendemos que se unen diferentes modos de trabajo tanto creativos, como teóricos, estos conocimientos tanto prácticos que se adquirieron en animación, fundamentos de la imagen en movimiento

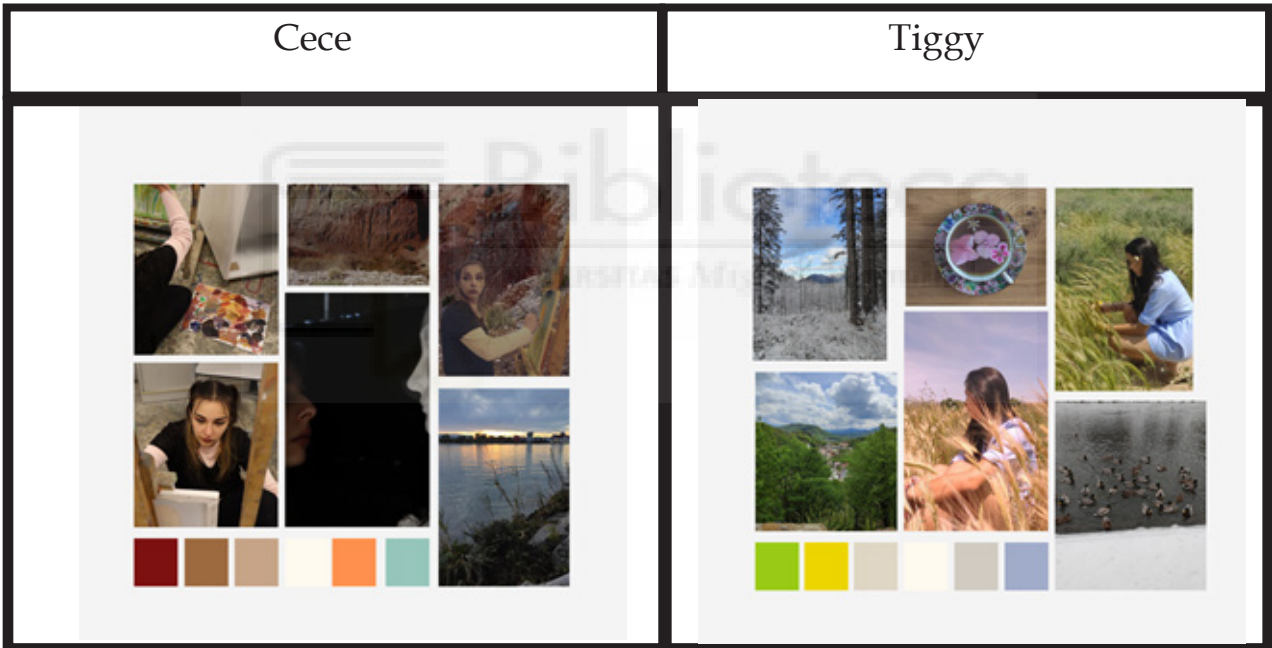
4.-Proceso

Según cuenta Lucinda Riley en la saga que ha escrito dedicando un libro a cada historia del origen de cada una. Aunque en este caso no trataremos las siete historias sino que solo tocaremos cuatro.

Pre-producción:

Cada una de ellas tendrá una serie de fotos hechas en distintos lugares y distintas estéticas. Reflejando así a que se dedican, y donde están, en las series en sí, no tienen, porque aparecer ellas sino los objetos los lugares

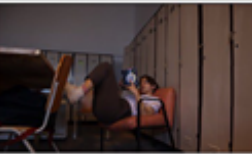
y en fundamentos de multimedia; como los técnicos de fotografía digital y proyectos audiovisuales además de enseñarnos también los hemos disfrutado a lo largo de la carrera. Haciendo de esta manera una obra de videoarte, para el trabajo de fin de grado.

Storyboard de los videos.
Primer Storyboard

Escena: Space	Escena: Pleiades explicación	Escena: planet earth desde viajando desde London a Austria y París y París
Animación	Animación	Animación
Escena: Maia	Escena: de Brasil a London y acabando en Kewlight	Escena: Star
	Animación	

Escena: de Hertford a London a Tailandia acabando en Austria por Spring	Escena: Ce Ce	Escena: de Austria a Escocia Highlands a Gales la Atlántida acabando de nuevo en la Highlands de Escocia
Animación		Animación
Escena: Tiggy	Escena:	Escena:

Escena: Introducción	Escena: Explicación estrellas	Escena: Introducción Maia
		
ANIMACIÓN 3D	ANIMACIÓN 2D	ANIMACIÓN 3D
Escena: Maia	Escena: Introducción Asterope	Escena: Asterope(Star)
		
FOTOS Y VIDEOS Maia	ANIMACIÓN 3D	FOTOS Y VIDEOS Star

Escena: Introducción Celeno (Cece)	Escena: Celeno	Escena: Introducción Taygeta(Tiggy)
		
ANIMACIÓN 3D	FOTOS Y VIDEOS Cece	ANIMACIÓN 3D
Escena: Taygeta	Escena:	Escena:
		
FOTOS Y VIDEOS Tiggy		

Producción
Fotos generales.

Maia

Asterope

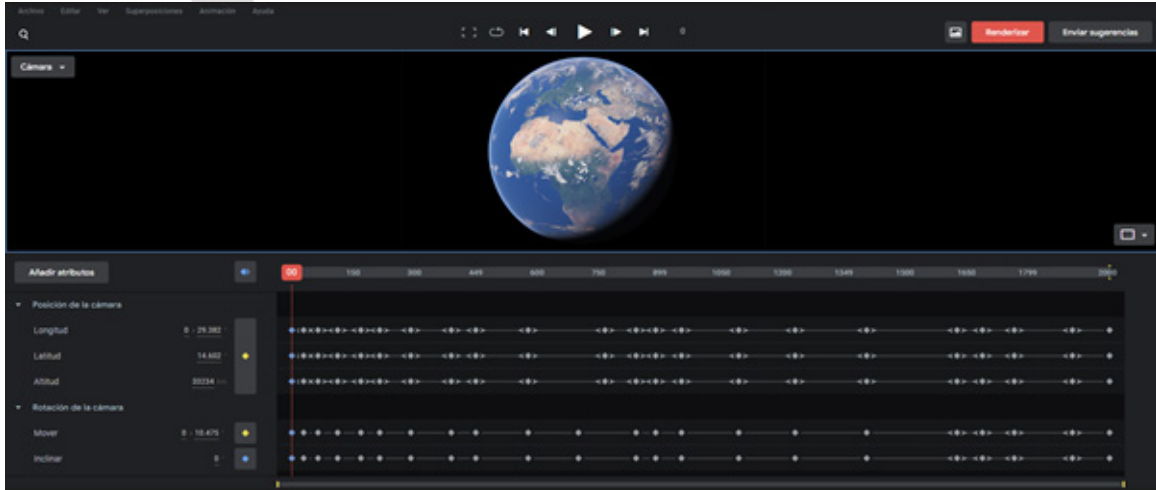

Celeno

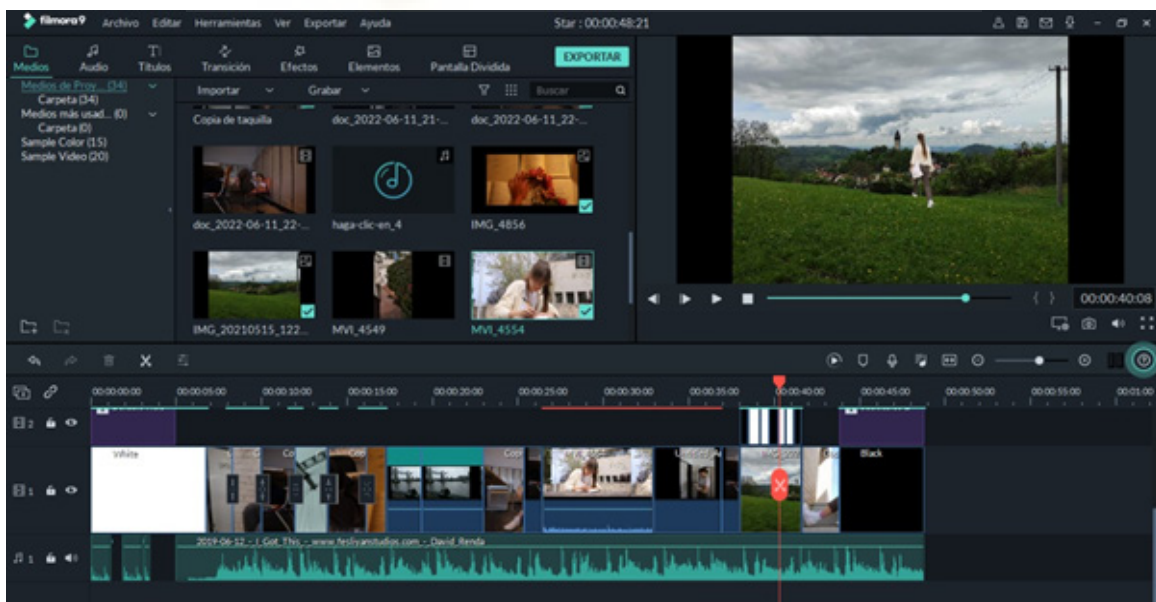
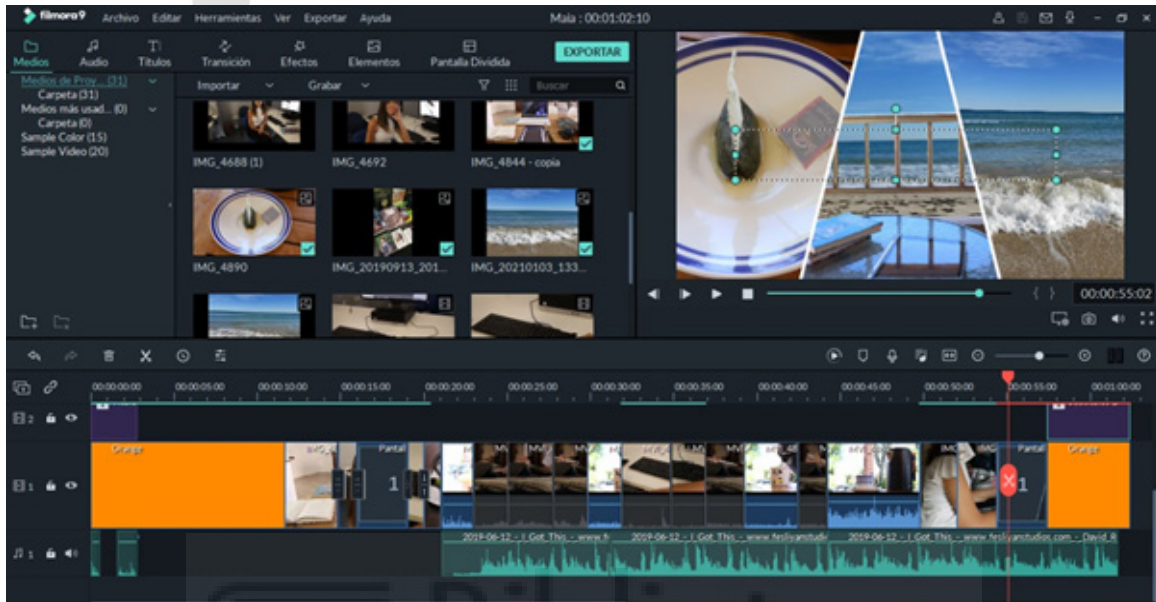
Taygeta

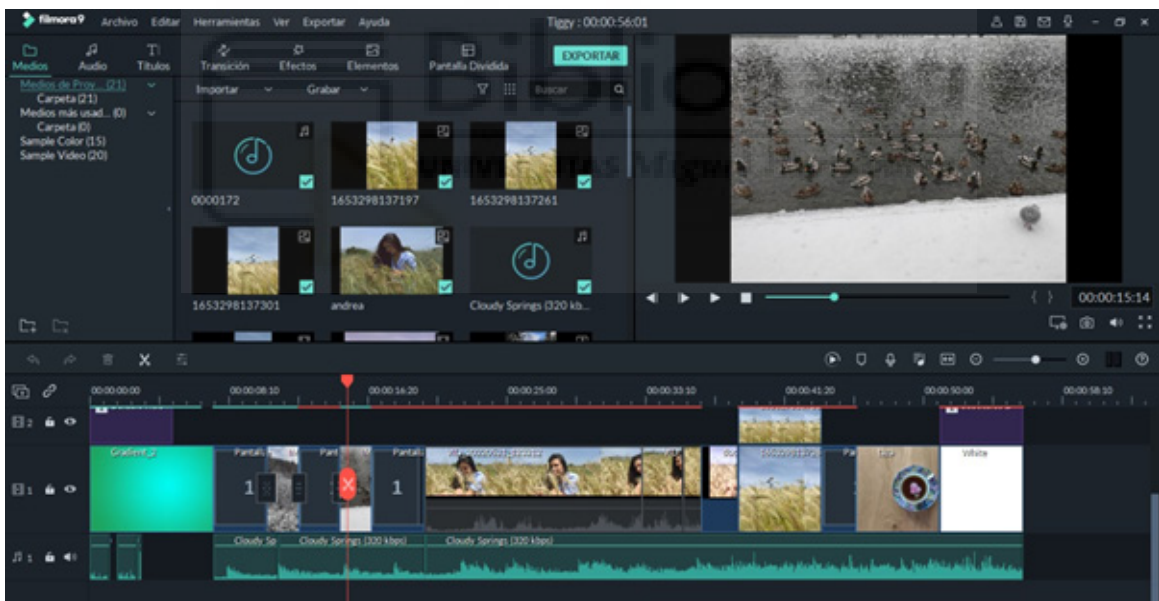
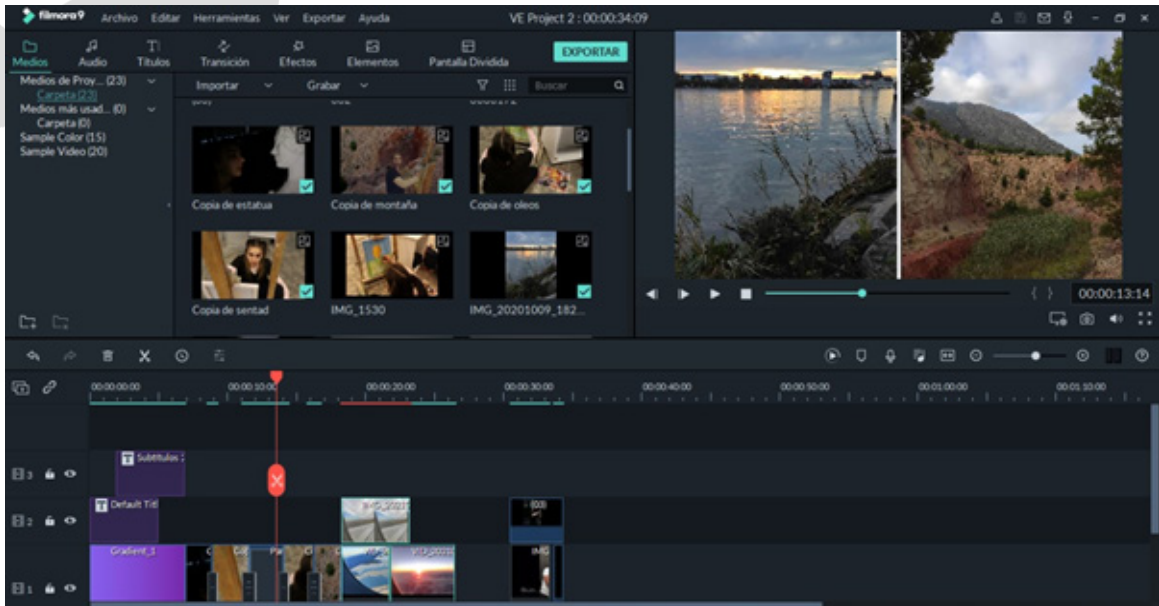
Animación

Post-producción

Edición de Video

Enlace a la pieza final...:

<https://youtube.com/playlist?list=PLcSc7B2ejso4EAyPdlNkyuV7OuXV1ClGa>

5.-Resultados/Conclusiones

Tras el proceso de experimentación y producción de esta pieza artística, en primer lugar el diseño de los moodboard, y storyboard, en segundo lugar de la creación de un videoarte como pieza artística. Y finalmente, en última instancia la aplicación a los descubrimientos de la experiencia y proceso en sí en la creación concreta de la pieza.

Se puede decir que se ha obtenido el resultado final deseado y que se ha llevado a cabo de manera satisfactoria, todo el proceso de una investigación artística profesional, aunque sin realmente conseguir los objetivos previstos al comienzo del proyecto. Pues hemos llevado un video arte con temática y estilo de viajes y astronomía, como referencia liberadora y exploradora entre mujeres. En cuanto a la producción podemos decir que ha sido un proceso natural, ya que se han creado fotografías y videos con una técnica realista, donde las modelos son ellas mismas, creativas y elegantes. Por otro lado en la parte de animación se ha implementado el uso de la web/plataforma, Google Earth Studio, la cual nos ha ayudado. Para el proceso de la post-producción de la creación de la pieza se realizó tanto con Procreate, Filmora y After Effects.

La idea inicial para este Trabajo de Fin de Grado era tener seis sesiones, pero al final se ha decidido centrarse en cuatro de ellas. Pero estamos contentos con el resultado porque se ha trabajado de manera adecuada.

Al mismo tiempo, no se considera el trabajo como un proceso cerrado sino un punto y seguido para continuar trabajando con mujeres y al natural en los ámbitos del arte digital como:

- Animación.
- Fotografía
- Video

6.-Bibliografía

Libros :

- Riley, Lucinda.(2014).Las siete hermanas.La historia de Maia Ed.Penguin Random House Grupo Editorial España, 2016
- Riley, Lucinda(2015).La hermana tormenta. La historia de Ally Penguin Random House Grupo Editorial España, 2016
- Riley, Lucinda.(2016).La hermana sombra. La historia de Star Ed.Penguin Random House Grupo Editorial España, 2017
- Riley, Lucinda.(2017).La hermana perla. La historia de Cece Ed. Penguin Random House Grupo Editorial España, 2017
- Riley, Lucinda. (2018).La hermana Luna. La historia de Tiggy Ed.Penguin Random House Grupo Editorial España.
- Riley, Lucinda.(2019).La hermana Sol. La historia de Electra Ed. Penguin Random House Grupo Editorial España, 2020

Riordan, Rick.(2005).El ladrón del rayo Ed. Salamandra, 2010

Riordan, Rick .(2006).El mar de los monstruos Ed. Ediciones Salamandra, 2014

Recursos Web

Avellanada, Bruna (2019). Bruna Avellanada. <https://brunaavellaneda.wixsite.com/brunavellaneda/bio>

Collins, Petra • Artist and Director. (2021, 28 mayo). Petra Collins. <https://petra-collins.com/>

Lux Davis, Hannah . (2003). Hannah Lux Davis. <https://www.hannahluxdavis.com/>

Riley, Lucinda | International Bestselling Author. (2018). Lucinda Riley | International Bestseller. <https://lucindariley.co.uk/>

Riordan, Rick Presents. (2017). Rick Riordan |. <https://rickriordan.com>

Recursos Audiovisuales

Izhan_go[@Izhan_go]. (n.d.). Instagram [Perfil de Instagram]. [Video]. (2022).

<https://www.instagram.com/p/Cca5HQYlap2/?hl=en>

Izhan_go (2020, 7 junio) como encontrar tu estilo artístico?,[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=j2SKtSe2qRI&t=85s>

Hannah Lux Davis. (2003).<https://www.hannahluxdavis.com/>

Gomez, Selena - Bad Liar. (2017, 14 junio). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NZKXkD6EgBk>

Lux Davis, Hannah.(2019). Don't call me angel: Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana del Rey

https://www.youtube.com/watch?v=leopt__ATRO&list=PL-wsYkldZt1UEYfDdXZloQhAvaXeorJQg

Lux Davis, Hannah .(2016). Me too: Meghan Trainor <https://www.youtube.com/watch?v=qDROR-goZxZU&list=PL-wsYkldZt1UEYfDdXZloQhAvaXeorJQg&index=11>

Rodrigo, Olivia - brutal (Official Video). (2021, 23 agosto). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OGUy2UmRxJ0>

STAR STORIES: The Pleiades. (2021, 5 mayo). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vyzSUWObZmM>

Cuentas de Fotografía:

Avellanada, Bruna [@bruna_avellanda]instagram [Perfil de instagram]Instagram <https://www.instagram.com/brunavellaneda/?hl=en>

Lewis, Kara [@karalewis]instagram[Perfil de instagram]Instagram, [Video]. (2022). <https://www.instagram.com/p/CULgVe4B4sC/?hl=en>