

TRABAJO FIN DE GRADO

'UTOPIA DE UN ALMA LIBRE'

Video Arte

de

MARÍA GARCÍA SANTOFIMIA

TUTOR: Dr. José Luis Campos García

Departamento de Comunicación Audiovisual

Facultad de Ciencias de la Comunicación

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2013/2014

Utopía de un alma libre

Índice

1. Introducción.....	p. 3-7
2. Desarrollo.....	p. 7-14
3. Conclusión.....	p. 14-17
4. Bibliografía, Videografía, webgrafía.....	p. 17-18

1. Introducción

Como en su momento lo han denunciado numerosos pensadores como José Ortega y Gasset, Herbert Marcuse, Michel Foucault, David Cooper, Slavoj Žižek o José Saramago, las normas sociales moldean a los seres humanos a su antojo, regularizan pautas de desarrollo en cada etapa de crecimiento, masifican a las personas como si dominaran animales, escasos de lógica innata, dependientes de los grupos sociales y del pensamiento colectivo para cualquier opción de vida; nos habitúan a sentir incapacitados para razonar y crear ideas, originadas desde el propio entendimiento. 'La cultura es en gran medida un asunto de hábitos, limitando nuestras elecciones y conduciéndonos a repetir pautas problemáticas, como los prejuicios raciales, en cada nueva generación' (Macionis y Plummer: 2007, 130). Desde el nacimiento los padres educan en la no libertad, haciendo al niño inferior a cualquier adulto, haciendo asimilar al nuevo ser como acertadas las afirmaciones de los adultos como un ente superior, sabio y totalmente libre de acciones erróneas. Tomando éste nuevo ser, como referente para sus acciones venideras aquellas que sus padres toman como acertadas, estableciendo las acciones del ser adulto como normales y acertadas.

Los sociólogos John J. Macionis y Ken Plummer sostienen que 'a diferencia de otras especies cuyas conductas están ya fijadas de antemano por sus rasgos biológicos o genéticos, el ser humano depende de su experiencia social, de su habilidad para asimilar y hacer suyas las expectativas sociales que definen su cultura para sobrevivir' (Macionis y Plummer: 2007, 159).

La utopía en la que se basa el siguiente proyecto es la de representar a un ser que desde el nacimiento se sintiera libre de agentes externos e imposiciones, pudiera elegir algo tan simple como el color de su ropa, su manera de caminar,...desde la infancia; siguiendo por la elección de orientación de su desarrollo intelectual, encontrando múltiples posibilidades educativas; y no basar a un ser humano en una educación homogénea en materias, pudiendo elegir desde su nacimiento una religión y una ideología propias. Evidentemente este es un pensamiento utópico en su totalidad, puesto que cualquier rasgo externo nos moldea, por mucho que intentemos escapar de ello; pero quizá no haría falta llegar al extremo, quizá no sería tan difícil agrandar las cadenas sociales y no atar a un ser humano desde que nace en el 100% de su pensamiento. A través de John J. Macionis, citamos a George Herbert Mead, el cual afirma que 'la sociedad puede tener el poder de dar forma a los individuos, pero las personas también tienen la capacidad para moldear su sociedad'.

La obra audiovisual muestra el grado tan alto al que debemos nuestra personalidad al exterior y la pérdida de identidad exclusiva de cada ser humano en sí, construyendo masas de personas sin fuerza como ser, sintiéndose el ser humano obligado a estar representado en grupo, para poder decidir u opinar a través de la aceptación de su masa. 'La civilización depende de la

represión, lo que da lugar a muchos conflictos y problemas sociales' (Macionis y Plummer: 2007: 164) defendiendo una postura inicial de Freud que desarrolla en su libro *El malestar de la cultura*, 'las personas empiezan desde su infancia a interiorizar las normas sociales, y que las experiencias en esta época de la vida son claves para el desarrollo posterior de la personalidad, de este modo los seres humanos se desarrollan mediante la represión de sus instintos, así la civilización en su conjunto también avanza controlándolos'. El ser humano ha perdido la fuerza del pensamiento único, del razonamiento único, debido al rechazo externo que esto supone. De manera simbólica se manifiesta la agonía del individuo encadenado a una vida no deseada y su lucha por encontrar la felicidad lejos de la realidad capitalista. La lógica innata de cualquier humano se difumina, se mezcla y se confunde, hasta obtener pensamientos pluralizados como manera de integración en el espacio social al que pertenecemos y ser aceptado por el grupo.

El arte moderno como representación de la sociedad, 'cuando tenemos libertad para hacer lo que queremos, nos cuesta adivinar qué somos'¹; nos encontramos en la era de la incertidumbre, este nuevo estilo de arte refleja de una manera distorsionada, confusa y compleja la realidad. 'Con la revolución industrial la interpretación imperante sobre la vida de la época clásica empieza a perder fuerza, el hombre está alejado de la naturaleza, las máquinas dominan el trabajo y la ciencia cuestiona la religión; y lo que surge de todo ello es la vida moderna'.² El individuo en la actualidad coincide cada vez más porcualmente en la mecanización de la forma de vida, en la desarraigo con la naturaleza y lo orgánico. El sistema establecido nos convierte en máquinas desprovistas de opinión y libertad, por este motivo aunque en apariencia estamos equipados de todo lo necesario, nos sentimos tristes, agobiados, infelices y sin autoestima.

La creación de video arte³ es una forma poética de materializar una crítica personal, a través de la metáfora se incita a la reflexión, el video arte esta sujeto a múltiples interpretaciones a pesar de que el realizador siempre enfoca su obra hacia un punto de vista, el propio; pero esto es lo atractivo de este modo de expresión audiovisual. El receptor en este caso es el protagonista de la obra, el autor pretende envolver al espectador y disfruta de sus reacciones, a pesar de ser una manifestación subjetiva de la realidad, la obra cobra sentido a raíz de la interacción con el asistente.

'Utopía de un alma libre' es una creación audiovisual que tiene un propósito cultural, por

---

1. El arte moderno es el movimiento artístico surgido a raíz de la revolución industrial del siglo XIX.

Canal Historia: Arte y Sociedad (2010) parte 1. Arte contemporáneo [Reportaje de televisión] EE.UU.

<https://www.youtube.com/watch?v=mmQLvoGHiXg&feature=kp>

2. Canal Historia: Arte y Sociedad (2010) parte 1. Arte contemporáneo [Reportaje de televisión] EE.UU.

<https://www.youtube.com/watch?v=mmQLvoGHiXg&feature=kp>

3. El video arte es el conjunto de producciones electrónicas, tanto analógicas como digitales, que conjugan sonido e imagen en movimiento. Alonso, R. (2005) *Hacia una des-definición del video arte*.

[Revista electrónica] <http://dunadigital.com/sinapsis/?p=1195>

este motivo la intención es la de realizar una proyección en alguna de las zonas habilitadas para estos casos en la ciudad; para llevar a cabo los **objetivos** planteados para este tipo de producción: **1.** Utilizar el video arte como medio de expresión de sentimientos personales y crítica social, **2.** Conseguir efectos visuales y sonoros similares a los videos inspiradores: velocidad de obturación lenta, saturación, atemporalidad, **3.** Desarrollar una creación audiovisual propia para ser proyectada en lugares dedicados a este tipo de actividad en cuanto al formato y la variabilidad de planos, **4.** Materializar visualmente apoyándonos los bocetos que en algún momento salieron de mi mente unidos a una poesía de un momento evocador, **5.** Crear una danza de colores y sonidos que envuelvan al espectador en una burbuja de sensaciones enredadas, encontradas y confusas, dando pie a múltiples interpretaciones. De manera secundaria, debido al hecho de que esta intención no podrá demostrarse hasta después de la proyección de la obra o en su defecto tras una visualización cotidiana, pero no menos importante se intentará generar una reflexión, evocar emociones contradictorias y múltiples interpretaciones, construir momentos de evasión, provocar reacciones concretas en los sentidos del espectador de frío, calor, angustia, pena, alegría, confusión, dentera, tranquilidad. En todo caso esta es la meta que consuma el proyecto, y en esta situación la intención es la de grabar a los asistentes para poder observar, analizar e investigar cada reacción como una segunda parte del proyecto, que será llevada a cabo en unos meses, cuando encuentre el emplazamiento idóneo para tal acción.

A raíz de estos últimos objetivos la motivación inicial y central de la obra sería la de estimular la **sinestesia** en el espectador, el placer de mezclar los sentidos, que sólo el 1% de la población⁴ tiene la suerte de experimentar. Al ser esta una cualidad que se genera desde el nacimiento y se va perdiendo mediante la unión neuronal apoyado por el desarrollo educativo, el término sería despertar esta cualidad después de la infancia y reencontrarnos así con nuestro origen incorrupto.

Para motivar esta circunstancia sinestética las secuencias dramáticas están construidas en bloques que referencian a cada uno de los sentidos que se pretende activar en cada caso, además separadas las escenas por estancias de proyección en el momento de la materialización del proyecto. La primera secuencia/estancia es '**Frío**', la densidad de la imagen, la tonalidad azul poco iluminada, el travelling frontal, la angulación aberrante, vista de gusano, el parpadeo intermitente; unido al contraste del silencio con un inquietante latido del corazón ocasionan incertidumbre e inestabilidad. La soledad del pasillo y la cantidad de puertas cerradas simbolizan la visión en línea recta de la sociedad, la sumisión y la simplificación del ser. A través de interrupciones de la embarazada de perfil, observamos un halo de esperanza más

---

4. Cánovas, Paula (2013). *Sinestesia. Arte, dolor y sexo* [Documental], España (Valencia, Gandía, Granada). <http://documentalsinestesia.com/>

iluminada y humanizada además de la superposición de la imagen de un corazón en ese pasillo frío. La figura humana sin cara quita importancia al rostro y centra la atención en el vientre, además que desconcierta. La imagen del interior de un vientre materno y la tonalidad más cercana al rojo enlazan con la segunda secuencia/estancia '**Dulce**', la diversidad de colores y texturas, el dinamismo de la escena apoyado por una imagen brillante, las ramas de los árboles; y la voz en off tan suave, desprenden dulzura y optimismo. La tercera secuencia/estancia '**Tacto**', a través de la imagen distorsionada de manos y pies en contacto con texturas rugosas de la naturaleza, la utilización del primerísimo primer plano, la tonalidad verde/roja y el alto contraste en la iluminación pretenden transmitir al espectador la sensación del tacto a través del sentido de la vista. El sonido agudo y grave de la armónica nos introduce y transporta al lugar del personaje, el sonido psicodélico nos impide esquivar el momento presente, la tonalidad aguda se dirige a la zona de nuestro cerebro que invade nuestra concentración. La tranquilidad y pasividad del montaje relaja la tensión anterior. La cuarta secuencia/estancia '**Angustia**', el primer plano de una persona bajo el agua en posición cenital, la tonalidad de nuevo azul, el sonido del agua la sucesión de planos a través de un montaje rápido y la debilidad de la desnudez en un cuarto de baño, intentan producir un cierto ahogo, nerviosismo, dentera y frustración. La quinta secuencia/estancia '**Olor**', la obturación lenta, el sonido viscoso, el llanto de niños, las máquinas provocan irritabilidad y quizá un olor de algún alimento agrio, la mirada a cámara del personaje establece una empatía del espectador identificándose en algún caso con las situaciones de rutina y esclavitud psicológica. Al final de la escena podría determinarse un olor hacia un elemento putrefacto debido al sonido utilizado. La siniestralidad del ser humano en su aislamiento para protegerse del rechazo social, la falta de integración deriva en la autodestrucción, pues en la actualidad al no pertenecer a un colectivo, no existes. Secuencia/estancia sexta '**Simetría**' la estaticidad de la niña, la mirada a cámara, la cámara lenta, iluminación de fuerte luz blanca evocan a la energía de la infancia, que se apaga en los planos de la cárcel en negro, las frases conspiratorias y el sonido de alarma social. La séptima secuencia/estancia '**Armonía**', tranquilidad algo esponjosa, la interpretación del personaje sin ataduras, de manera espontanea y el escenario natural nos conectan con nuestro origen, nos hace sentir cómodos y protegidos, libres y fuertes. La pureza, sabiduría, energía y amor del ser humano destruye el modo de vida del siglo 21, el origen de nuestros sentimientos, la seguridad en nosotros mismos construye un aura de energía positiva, calor y vida a nuestro alrededor que consigue llegar al pensamiento del personaje inicial que se encontraba vacío y le devuelve la sonrisa. El sonido del agua y el primer plano de la cara mojada hace que sintamos la frescura en nuestros pies. Se despoja de su ropa como símbolo de lo material, abre su puerta y se convierte en la versión imaginada de si misma. La octava secuencia/estancia '**Despertar**', la vuelta a la

realidad de los personajes y del espectador nos hace sentir que todo es una ilusión y en nuestros sueños perecerá.⁵

La selección del decorado es un punto importante a tratar, debido al simbolismo de la obra, unimos metafóricamente cada emplazamiento a una sensación o estado mental y social. El pasillo como decorado central, reitera su aparición en los momentos de aislamiento social, presentando la vivienda del individuo como una cárcel, una muerte de su personalidad. La ruptura con el origen natural del ser humano, convirtiéndose así en un robot sin alma. Su estructura ordenada, con la única posibilidad de caminar en línea recta con un muro a cada lado, refleja el estado en el que el ser humano se desplaza en su cotidianeidad. El baño es tomado como referente de la soledad y la debilidad, de la frustración que supone el distanciamiento del ser con su fundamento orgánico, la ansiedad y el sentimiento de inferioridad que implica la influencia en exceso del mundo que nos rodea. El rechazo hacia nuestro cuerpo y el odio hacia nosotros mismos debido a las acciones que convierten nuestra vida en una rutina insoportable. El decorado en la naturaleza está lleno de energía, simboliza la vida, la libertad, la espontaneidad y el dinamismo. Nuestra mente se abre al mundo real, experimentamos sensaciones a través de nuestra piel y reconocemos el entorno orgánico como parte de nuestro ser. El aclamado desorden nos hace sentir fuertes, controladores de nuestro destino.

En cuanto a los personajes, andar descalzo es una llamada a la libertad, a restablecer el derecho a recibir sensaciones a cada paso, el contacto directo con el entorno, nos hace recordar ¿quién somos?, es la manera en la que nuestro cuerpo recuerda que la raíz permanece en la naturaleza, es mostrado icónicamente como la raíz del ser. La esencia de mostrar una mujer en la cual está comenzando otra vida dentro de sí, está relacionado directamente con el planeta tierra, el origen real y la transformación social, es la contraposición del alma con lo construido, es la pureza del ser innato y la deformación de nuestra civilización, es el dolor de la separación impuesta, es la autonomía de un bebé, un retroceso a nuestra infancia donde aún teníamos fuerza para elegir sin que el exterior nos importara más que nuestra propia felicidad. El personaje de la chica despreocupada del ambiente natural, simboliza la naturaleza, el aura de los seres con vida, la fuerza y la determinación del propio individuo como ser independiente, como ser único extirpado de la masa, con personalidad y decisión, libera energía a la vez que absorbe.

El sonido apoya la imagen en ocasiones, predomina el ruido del agua en armonía que emana, las burbujas en la bañera por otro lado crean tensión y ahogo, el silencio cobra una gran importancia, provoca que el espectador permanezca expectante, la irrupción del sonido desconcierta, a veces estorba o otras veces es agradecido, debido a la calma que transmite. El sonido de los pájaros en la naturaleza también domina la obra en los momentos de autoestima.

---

5. Anexo-Fotogramas: *Utopía de un alma libre*

2. Desarrollo

La elaboración de este trabajo supuso el desarrollo de una serie de acciones que a continuación son descritas a través de 7 incisos.

1. Visionado y selección de referentes en el discurso formal con base en autores desconocidos en algunos casos. Interpreto un discurso del creador audiovisual Sousa, Daniel, en su obra 'Feral'⁶, de aislamiento social, de rebeldía ante las normas establecidas y el régimen del capitalismo en cuanto a la representación de un personaje desnudo en el campo que se revela ante las vestiduras y que se rechaza y se excluye de esta manera en el campo, 'In the Undergrowth'⁷ muestra la belleza de la naturaleza, el color y la iluminación denotan una limpieza técnica en el montaje, la armonía en el sonido se asemejan a la obra expuesta. Hay que destacar como referente visual 'Q'⁸, secuencia que comienza con la imagen de un pasillo y la incertidumbre de una figura poco perceptible al fondo, la siniestralidad y expectación se aplican de manera similar a la pieza 'Utopía de un alma libre', el desenfoque provocado y el corte intermitente, de igual modo el discurso impersonalizado evoca a las cadenas sociales, el uso de transiciones fusionadas entre sí, los colores dispersos mediante la utilización de filtros y el sonido inquietante asemeja dichas obras. Se establece una similitud de sonidos entre 'White Space'⁹ y 'Utopía de un alma libre'. 'Ladybug and the wolf – Under My chair'¹⁰ es un videoclip con recursos visuales similares a la obra expuesta, la superposición de las imágenes de la naturaleza sobre el rostro humano, el uso de primeros planos. Como antecesores expertos en el tema destaca Val del Omar, José, poeta audiovisual (Granada 1904-Madrid 1982). A través de su obra 'Aguaespejo granadino'¹¹ 1955, Val del Omar realiza nuevas aportaciones al entorno audiovisual, mediante la superposición de imágenes consigue crear un halo mágico en sus creaciones, el simbolismo presente en toda su obra recrea una sociedad mezclada con su entorno, la innovación en su técnica lo convierte en un visionario, el silencio de su obra, la poesía de la voz en off, y el sonido acentuado que contrasta con estos silencios, los planos estáticos incitan al pensamiento, el montaje totalmente simbólico y subjetivo; la colocación de filtros frente a la predominancia de la imagen monocroma, el primer plano del individuo, la importancia que da a los pies y las manos, los planos de la naturaleza en contraposición con lo material, son características tomadas como referencia para la creación de la presente obra. Su

---

6. Sousa, Daniel (2012). *Feral* [Cortometraje de animación], Creative Capital Foundation, New England

7. Latta, Oliver (2013). *In the Undergrowth* [VideoArte], Germany.

8. Manoli, Daniele (2011). *Q* [Video Arte], Stockholm/Hong Kong.

9. Davis Jym (2009). *White Space* [Video Arte], Germany

10. Blanchard, Thomas (2014). *Ladybug and the wolf – Under My chair* [VideoArte], France.

11. Val del Omar, José (1955). *Triptico Elemental de España: Aguaespejo granadino (La gran siguriya)* [Cine experimental], Granada.

formulación bajo las siglas 'P.L.A.T.' (Picto-Lumínica-Audio-Táctil)¹² quizá enlaza con la cualidad de la sinestesia, aunque no consta que en José Val del Omar se hubiera detectado. La superposición de imágenes crean texturas visuales y figuras irreales evasivas que contraponen y mezclan los sentidos del ser humano invitándolo a experimentar nuevas sensaciones audiovisuales, con su obra 'Desbordamiento'¹³ experimenta con el sonido para recrear una acústica luminosa y táctil, las flores y los colores forman parte de su obra, sus proyecciones sobrepasan las pantallas envolviendo de este modo el lugar con toda su obra. Durante su experimento con los sonidos muestra de ello en el documental 'Ojalá, Val del Omar'¹⁴ reconocemos el sonido de los pájaros, el agua y el silencio.

La artista Ahtila, Eija-Liisa con su obra 'Jeu de Paume'¹⁵ proyecta imágenes relacionadas con los árboles, el mar, y el cuerpo del ser humano desnudo, quizá esta reiteración sea interesante para realizar con posterioridad un estudio sobre la relación del videoartista con la recurrente utilización de imágenes del entorno natural en interacción con el individuo en soledad; al igual que el silencio y la melancolía forman parte de este tipo de creaciones audiovisuales. El uso de la pantalla dividida en 3 partes y el encuadre en negro modifica el concepto del audiovisual, confundiendo y fusionando el cómic, la revista, el videoclip; y finalmente el arte estático con el dinámico.¹⁶

Bill Biola¹⁷ en su obra del mismo modo mantiene una íntima relación con el agua y el cuerpo humano desnudo la luz cenital y el fondo neutro colocan al individuo como centro de la atención, el espectador de esta manera empatiza de una manera más directa, pudiendo llegar a sentir como el agua recorre su cuerpo aunque este seco; esta es la esencia del video arte; las manos de nuevo cobran importancia en la mente del videoartista representándola en primer plano a través de una acción en contacto con el agua. El artista tiene por tanto un modo peculiar de observar y representar sus emociones, evocando lugares irreales, situaciones utópicas e ideales, tal vez sea la manera de representar sus sueños, la mente del videoartista debe estar bombardeada de imágenes de este tipo de manera constante despierto y durmiendo y esto provoca la inevitable opción de exteriorizarla para poder desprenderse de ella, en un primer momento y colocar a los demás dentro de su mundo idealizado.

'Best Video Installation at the 2010 biennale in Santa Cruz Bolivia', Falconi, Sonia¹⁸.

Los colores y el contraste de luces recrean una espectro de sensaciones, la importancia del

---

12. Val del Omar (1957). *Tactilvisión del páramo del espanto* [Cine experimental]: Técnica del desbordamiento apanorámico de la imagen, España

13. Val del Omar (1957). *Tactilvisión del páramo del espanto* [Cine experimental]: Técnica del desbordamiento apanorámico de la imagen, España

14. Esteban, Cristina (1994). *Ojalá, Val del Omar* [Documental], España.

15. Ahtila, Eija-Liisa (2008). *Jeu de Paume* [Retrospectiva], Francia.

16. Ahtila, Eija-Liisa (1995). *Jif 6 Was 9* [Retrospectiva], Francia.

17. Viola, Bill (1955). *Videoartista contemporáneo*. EE.UU

18. Falconi, Sonia (2010). *Video instalación Art*, Bolivia.

cromatismo en el videoarte esta presente en multitud de obras, es una característica representativa.

2. Lectura de textos y manifestación de su discurso a través de la pieza audiovisual. 'La situación paradójica de multitud de individuos hoy en día es que están semidormidos durante el día, y semidespiertos cuando duermen o cuando quieren dormir' (Fromm, 1956: 159). Como robots sin alma, realizamos las acciones cotidianas de manera mecánica, como si de impulsos eléctricos se tratara, el sentimiento permanece escondido, tan sólo nos queda la superficialidad del sexo pasajero y embriagarnos hasta perder el sentido para dejar escapar como una explosión efímera eso que escondemos cual pecado mortal. 'Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado, inmóvil y contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad del alma, y sólo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores (Fromm, 1956: 37). 'La Tercera Revelación explicaba la naturaleza de la belleza, describía esta percepción como el medio que permitía finalmente a los seres humanos aprender a observar los campos de energía. Una vez logrado esto, nuestra comprensión del universo físico se transformaría con rapidez' (Redfield, 1993: 112), aunque esta cita pertenece a una novela el mensaje nos enseña a canalizar nuestra energía de manera positiva, invitando a una conexión espiritual con la naturaleza, que a la misma vez nos hace desarrollar nuestra personalidad en armonía con nuestro entorno creador.

3. Inspiración en escritos de la filosofía antigua, como base de un discurso centrado en el pensamiento del individuo y en su labor por entender su contexto como hecho que le aporta la fuerza para tomar decisiones y sentirse un ser independiente. 'Todos nuestros sentidos están ligados a nuestro cuerpo y son, por tanto, de poco fiar. Pero también tenemos un alma inmortal, la morada de la razón. Precisamente porque el alma no es material puede ver el mundo de las Ideas. Platón (Gaarder, 1991: 106). 'La mayoría de las personas se aferran tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida' (Gaarder, 1991: 21)

4. Indagación en filósofos contemporáneos como Zizek, Slavoj atendiendo a su discurso oral destaca su preocupación por la culturización de la sociedad como medio de protesta ante el poder corrupto, '¿cómo construir un movimiento político transnacional e instituciones bastante fuertes para contrarrestar el ilimitado dominio del capital?' (Vargas, 2009: 17 - Zizek, 1999: 82). El individuo debe estar preparado para afrontar cualquier abuso desde la legalidad, debe conocer las leyes para que la ignorancia no pese sobre su destino. El ser humano ha de ser capaz de preguntarse y filosofar, es la única manera de crear una evolución del ser

autónoma, con autoestima y seguridad. Un solo ser tiene que poder defender un pensamiento elaborado a partir de su propia lógica y creer en él con fuerza a pesar del exterior. 'El goce es un fenómeno amparado o sostenido por un imperativo del superyó, el cual en tanto conciencia moral se inserta en el espacio de la intersubjetividad, debido a que es la norma social lo que se introyecta como medio de convivencia social. Es un círculo vicioso.' (Vargas, 2009: 16 - Žizek, 2006: 23) La revolución contra el capitalismo no es algo que deba evolucionar paso a paso, la verdadera revolución social se define como una utopía de cambio global, un nuevo comienzo que rechaza todo lo anterior, una creación original, y esto sólo sería posible desde la utopía del nacimiento liberado de las cadenas de la civilización, un nuevo ser, una lógica innata.

5. Realización de un **guión literario** elaborado a partir de la recopilación de bocetos a mano alzada sobre ideas que evocan los textos, además de apuntes personales fabricados a raíz de la preocupación por el entorno social:

Al fondo de un oscuro pasillo se aprecia débilmente una figura humana sentada (Piel), el pelo tapa la cara que mira hacia sus manos colocadas bajo su ombligo. De manera inquietante la figura cada vez más cerca emite un sonido fuerte del latido de su corazón. La imagen de un feto en el vientre irrumpe de manera intermitente su pensamiento. Cerca de su ombligo descubrimos que un ser está vibrando dentro de ella. Imagina la pequeña semilla latiendo en su interior, una danza de ramas de colores intensifican el momento irreal. El silencio y los latidos de la madre y el feto envuelven el momento. Una mano agarra con fuerza la tierra húmeda en el bosque, siente placer, alguien camina descalzo, un sonido limpio y muy agudo recrea esta situación. Entre las ramas de los árboles un edificio parecido a una cárcel abandonada, una chica se ahoga en su bañera (Lluvia), por fin se eleva bruscamente y respira con un grito. Sale desesperadamente de la bañera, comienza a rascarse todo su cuerpo con nerviosismo, mira su cara en el espejo, se toca los ojos, los labios, no se reconoce, de pronto con odio golpea su rostro en el espejo. La chica embarazada se asusta, bruscamente gira su cabeza de un lado a otro, quiere sacar esos pensamientos de su mente, escucha llantos de niños, viscosidad de insectos, la agonía se apodera de ella. Una máquina funcionando, un hombre robotizado (Dolor) trabaja en su cueva para sobrevivir. Una señora (Ruido) mira la televisión su imagen distorsionada se hunde en la soledad, unos pies por un pasillo a contraluz caminan con desgana, Ruido se arrastra por el suelo del pasillo, la situación no le deja respirar, está sin fuerzas para continuar. Una niña (Luz) camina perdida por el bosque, su torpeza hace ver que está cansada de buscar. La dulzura y la inocencia de su rostro contrastan con la tristeza de su mirada. De nuevo la cárcel abandonada, pero esta vez un sonido alarmante nos quiere decir algo, unos pies intentan caminar entre la maleza, giran sin un rumbo fijo, una enredadera se está comiendo las ventanas de la cárcel, la naturaleza se apodera de la civilización, pero nada está claro, todo está muy

confuso. Piel comienza a sentirse en armonía, el ruido del agua corriendo, el viento que mueve las plantas, siente el frescor al respirar, un aire limpio entra en sus pulmones. Lluvia transformada en (Energía) baila en mitad del bosque, desprende una fuerte luz blanca, las margaritas forman parte de ella, su sonrisa transmite tranquilidad, una música dulce acompaña la danza. Se siente muy segura, tiene fuerza y poder, su piel es transparente su mirada de amor, se ha despojado de su odio, de su dolor y de las cadenas que le hacían destruirse cada día. Su rostro a despertado, a recordado su origen, el sentido de su vida. Piel siente un enorme placer, ríe y disfruta de esta nueva sensación tan liberadora, el sonido de los pájaros, el agua resbalando por su cara le hace entender la urgencia del cambio. Piel se levanta y camina hacia la puerta que hay al final del pasillo, de la que sale un gran chorro de luz blanca, camina lentamente mientras desnuda su cuerpo, abandona lo material, abre la puerta y una multitud de sonidos y sensaciones invaden sus sentidos. Su cuerpo se convierte en Energía, ahora es feliz, ahora puede correr, las risas de niños, la espontaneidad, todo es una utopía. Un sonido intenso y desagradable, una luz azul irrumpe el momento. Como un *déjà vu* se repiten en nuestra mente las escenas de ahogo de Lluvia y Piel, Ruido camina hacia atrás en el pasillo. Energía escala una montaña de personas, aun se siente fuerte para continuar luchando, el sonido de la ciudad, la gente, los coches nos despiertan a la realidad. Inevitablemente estamos en el mismo lugar en el que empezamos, una melodía evocadora se introduce, la lucha debe continuar, el individuo sí puede evolucionar.

6.Elaboración de un **desglose por secuencias**¹⁹ para facilitar el desarrollo de la idea, señalando los decorados y localizaciones; los personajes, la siguiente obra consta de 5 personajes, 4 mujeres y 1 hombre; una relación artística indicando el atrezzo, el vestuario y el maquillaje; una indicación sobre la iluminación elegida especificando artificial o natural, predominando la luz natural pero jugando con el balance de blancos entre iluminación incandescente, blanca fría o luz del sol directa; la enumeración de la elección de planos y movimientos de cámara es imprescindible para reconocer la intención de la muestra en la que de una manera general se ejecutan angulaciones aberrantes, contraste de primer plano con plano general, vista de gusano, de cualquier manera predomina el encuadre frontal de los personajes; finalmente una definición del sonido en el caso de no ser sonido ambiente, como es la cuestión de la utilización de una armónica, biblioteca de sonidos en Internet para incluir llantos de niños, risa de niños, sonido de masas de insectos, versus audio diegético como sería el grito de ahogo, las burbujas en la bañera, el agua del río.

En cuanto al vestuario decir que, en general se intenta que no llame la atención por su ostentación pero sí por su sencillez, la ropa blanca simboliza la pureza, el hecho de no sobrecargar al personaje da a entender que existe un rechazo hacia lo material, la

---

19. Anexo. Desglose por secuencias: *Utopía de un alma libre*.

homogeneización del individuo también toma un papel importante en este caso, colocando a la figura humana sin personalidad, como una masa. Al recrear al personaje desnudo se pretende conectar con su lado humano. El maquillaje de caras blancas y secas denota una muerte en vida, sin embargo se maquilla de manera alegre a los personajes que avanzan hacia su felicidad como una manera de resurgir y de distinguirlos de la multitud. La elección de interpretes con el pelo negro no es al azar, mantiene la misma línea monocroma de la civilización. Sin embargo, la mujer embarazada, tiene el pelo naranja, es la vida, la energía, la esperanza de las almas perdidas en el negro.

7. Debido a las inquietudes artísticas de esta obra audiovisual la **posproducción** exige una dilatada dedicación. El tipo de montaje pausado, con una sucesión de planos gradual, la utilización de la cámara lenta para simular una obturación lenta en la velocidad de la luz, la manipulación del brillo y el contraste, colocación de filtros de tonalidad fría y caliente, la superposición de imágenes mezclando colores y texturas contrasta con la oscuridad y el minimalismo de algunas escenas. La introducción de un texto poético incita a la reflexión, de manera sutil se incluye en la imagen utilizando una tipografía sencilla y en color blanco o negro. El brillo y la luz que generan algunos planos simboliza la vida y el calor; y la oscuridad y la falta de saturación de sus opuestos representa la muerte y el frío. Referente al sonido predomina el silencio, latidos de corazón al inicio, gritos y risas de dos de los personajes, una voz en off en contadas ocasiones emite un pensamiento, los sonidos están amplificadas en los casos que se intenta reflejar cierta tensión y difuminados en el caso contrario. Se inserta una pieza musical en la finalización de la obra que continúa en los créditos, donde se incluye una última frase sobre sociología. El tipo de montaje global es poético, pues la intención es la de provocar reacciones en el espectador y los planos están colocados en relación a una emoción y no a una línea argumental.

8. Visionado de películas de estilo surrealista como referente discursivo oral: 'Bestias del sur salvaje'²⁰, 'Nostalgia'²¹, 'Un perro andaluz'²², 'Dogville'²³, 'Bailar en la oscuridad'²⁴, 'Ágora'²⁵. Estas películas tienen un rasgo común y es que la civilización está arrastrando al ser humano hacia la inhumanidad, el deseo por lo material se ha convertido en una obsesión generalizada, y el rechazo hacia cualquier ser vivo que piense diferente e intente evolucionar hacia otra dirección es total, hasta el punto que el individuo saca lo peor de sí mismo. En el caso de 'Bestias del sur salvajes' hablamos de una sociedad que desea continuar su vida en la selva a

20. Zeitlin, Benh (2012). *Beasts of the Southern Wild* [Película], EE.UU

21. Tarkosvski, Andréi (1983). *Nostalgia* [Película], Unión Soviética e Italia

22. Buñuel, Luis (1929). *Un perro andaluz* [Película], España

23. Lars von Trier (2003). *Dogville* [Película], Francia

24. Lars von Trier (2000). *Dancer in the Dark* [Película], Danmark

25. Amenábar, Alejandro (2009). *Ágora* [Película], España

pesar de estar en un lugar alejado de la civilización, pero el capitalismo obliga a estos habitantes a abandonar sus raíces en contra de su voluntad, simulando que es la preocupación hacia ellos lo que les hace ayudarles, como si no pudiera un ser valerse por sí mismo. En 'Dogville' el rechazo masivo hacia una nueva habitante en un pueblo con ideas nuevas es el centro del argumento. El ser humano es sumiso y moldeable y una vez asentado, pretende establecerse por encima de cualquier cambio. 'Ágora' cuenta la historia de la primera mujer filósofa Hipatia de Alejandría²⁶ la cual siendo una visionaria, tuvo que pagar el precio de querer cambiar el mundo, simplemente por establecer teorías contrarias al orden universal y religioso, se la condenó a muerte por ello.

9. Visionado de películas con rasgos formales de acuerdo con el estilo a representar en la obra a realizar. 'Fallen Angels'²⁷ es el centro de la inspiración de la obra de video arte los movimientos de cámaras en planos aberrantes, la utilización de una lente que provoca la velocidad de obturación lenta, la saturación de colores, la melancolía y soledad de los personajes, y el sonido con un diálogo muy escaso, reflejando una voz en off en la mayoría de los casos, todas estas características hacen de esta película una obra cercana al video arte, el espectador se recrea en cada situación, los personajes consiguen que el espectador empatice, sintiendo ese aislamiento que arranca al individuo de su origen y lo confunde en las noches absurdas de la ciudad de Pekín. 'Chuking express'²⁸ utiliza técnicas parecidas a la anterior película siendo de años contiguos y del mismo director, '2046'²⁹ representa una variedad cromática en sus escenas que generan densidad y estabilidad, pero sigue colocando a un ser humano perdido en su soledad.

Referenciando a Val del Omar recordamos que sus obras tenían una implicación oriental, autores asiáticos como Tarkosky, inspiraban la obra del artista. En este caso el arte chino es la base que fundamenta el estilo audiovisual de la siguiente obra, pues se refiere a creaciones donde los sentimiento son el eje central, donde el individuo experimenta de manera exagerada sus emociones, aunque las oculta frente a la sociedad fría de su contexto. Se sienten seres débiles y melancólicos pero el mundo los ve con una fuerza insensible.

4. Conclusión

La realización de este proyecto ha supuesto para mí un desarrollo profesional intenso, unas ganas constantes de seguir trabajando a cada minuto en él, la noción del tiempo no existía. Este últimos meses en los que he dedicado cuerpo y alma a la conclusión del mismo, he sentido

---

26. Hipatia; Alejandría, 355 - 415. Filósofa neoplatónica griega que murió apedreada debido a sus convicciones y enseñanzas revolucionarias, Egipto.

27. Kar Wai, Wong. (1995). *Duo luo tian shi*, [Película], Hong Kong

28. Kar Wai, Wong. (1994). *Chung Hing sam lam* [Película], Hong Kong

29. Kar Wai, Wong. (2004). *2046* [Película], Hong Kong

una gran satisfacción al ver que el tiempo dedicado a germinado, y que la ilusión en un trabajo es la mayor motivación.

El video arte es una materia de la que tenía pocos conocimientos, quizá la formación de cuatro años en audiovisuales sea escasa para el amplio campo que ésta soporta. La necesidad que siento de exteriorizar las penas, alegrías, melancolías, me han llevado al campo de la sociología y su relación con el video arte. El mundo interior del individuo que choca con lo externo es una emoción apasionante. Las mil preguntas sobre la influencia de la genética, la sociedad, la cultura, lo moldeado frente a lo innato, la pérdida de alma frente a la educación...Son tantas emociones que diariamente viajan por mi cerebro con la inquietud de salir a través de explosiones artísticas.

El primer objetivo ha sido llevado a cabo de la manera en la que cada secuencia dramática se unifica como bloque temático, encabezando un título acorde con la sensación que se representa. Frío, Dulce, Tacto, Angustia, Olor, Simetría, Armonía, Despertar³⁰. Esta técnica audiovisual permite al artista experimentar con el montaje, deja un terreno más dilatado en el que poder desarrollar su obra. Esta libertad facilita al autor a exteriorizar todo lo que encuentre en su imaginación tal y como lo ve, sin necesidad de crear una historia lineal y cuadriculada. No por eso pensemos que el trabajo se hace a su libre albedrío. El artista debe diseñar cada paso hasta el más mínimo detalle para evocar una sensación concreta, que la obra sea una subjetividad del autor no quiere decir que este no se esfuerce en que el espectador entienda totalmente lo que él le quiere transmitir, aunque no en vano la obra estimará miles de interpretaciones, pues cada individuo es especial para analizar y también sabemos que la realidad no existe como tal de una sola forma, cada persona vive su propia realidad.

El segundo objetivo ha sido trabajado tras el visionado reiterado de 'Fallen Angels'³¹, película que enlaza con mi manera de sentir el arte audiovisual. La saturación del color, la melancolía del individuo y el silencio, hacen que esta obra llame mi atención. La característica más importante es la velocidad de obturación lenta, la cual consigo simular utilizando un objetivo con una apertura de diafragma de 1.8f, el desenfoque y el movimiento de cámara en barrido, la cámara en mano es algo que me apasiona de igual modo, a veces los movimientos torpes llegan en el mejor momento de la acción. Posteriormente en la posproducción ralentizo la velocidad del clip de video para obtener esta sensación de atemporalidad, confusión y distorsión de la realidad. Las imágenes superpuestas en algunos casos restando luces entre ellas y mezclando figuras consiguen un efecto espiritual lleno de energía. La interpretación también debe ser tomada como un rasgo importante, las personas elegidas para cada situación han sido seleccionadas intencionadamente, aun así no se trata de profesionales de las artes escénicas,

---

30. Anexo-Fotogramas (F1, F4, F8, F12, F25, F27, F28, F31)

31. Kar Wai, Wong. (1995). *Duo luo tian shi*, [Película], Hong Kong

pero debo aplaudir en este caso su trabajo, arrastrarse por el suelo, ahogarse en una bañera, bailar y correr por el campo descalzo, no es una labor elemental, si es cierto que el diálogo hubiera estropeado la obra, por lo que decidí establecer una voz en off y el texto en los fotogramas; de igual modo el diálogo nunca estuvo presente en la evolución de la obra, pero si quizá una voz en off más extendida. El resultado obtenido ha sido el acertado en cuando al sonido, aunque si bien es cierto que podría estar más limpio de lo que he conseguido retocarlo. La obra consigue a través de los planos generales, aberrantes en vista de gusano generar tensión e interés. El alto contraste y la saturación contrastan con la sobriedad del plano monocromo con poca luz.

La pieza audiovisual cuenta con las condiciones de proyectarse, pues ha sido imaginada así desde el comienzo, incluso cada secuencia preparada para llenar una estancia, en la que se repetiría en bucle una y otra vez, donde el espectador pudiera analizar y decidir cuando quiere experimentar la siguiente sensación. Diseñada para que en cada pared del habitáculo sea proyectada un plano de la secuencia. De esta manera se ha de realizar una nueva pieza fragmentada y asignar los planos a los proyectores adecuados.

Se ha conseguido y con éxito materializar audiovisualmente los dibujos imaginados, en realidad, toda la obra en su plenitud refiere a un dibujo, es como un lienzo en movimiento. La mujer embarazada madre del mundo, centro del universo, la espalda de la niña perdida en el bosque en camión, sin rumbo, sin destino, el rostro dentro del agua lanzando burbujas, la mujer arrastrándose por el suelo como debido al peso de la rutina, y finalmente una chica escalando una montaña de personas a contracorriente. Todo ello son ideas que durante años he soñado con representar, y no ha podido ser más explícito el resultado, cito estas escenas porque las demás son inspiraciones durante el proceso de elaboración imaginados para esta obra en concreto.

Gracias a la evolución de los programas para el montaje, he conseguido fusionar planos hasta crear gamas de colores, además Internet y su banco de sonidos libre, me ha facilitado encontrar el audio idóneo para cada situación, la armónica ha sido elaboración propia, igual que la voz en off y el sonido que de manera diegética permanece en la obra.

La intención de la obra en su interacción con el espectador será un análisis en la segunda parte del mismo. A modo de ejemplo he compartido la obra con personas conocidas que muestra y la pieza consigue evocar sensaciones de manera general, pero no puedo concretar aun al no haber analizado en concreto esta interacción. Igualmente si se ha conseguido provocar algún grado de sinestesia será un dato que será elaborado a raíz de la proyección pública. La investigación por consiguiente se incorporará posteriormente y tomará forma de un proyecto de investigación sociológico con referencia del audiovisual.

Las interpretaciones de la obra una vez concluida en mi caso difieren entre sí, por un

lado el final es como una liberación de las cadenas sociales y una vuelta al origen orgánico al que pertenecemos y en el que podemos ser realmente felices. Sin embargo por otro lado, retornando a viejos textos escritos por mí; el desenlace del cuerpo físico y la transición hacia la muerte como una situación de placer en la que el alma por fin es liberada de su cárcel física y de lo terrenal y sale a un lugar lleno de energía, felicidad, luz y calor. Aunque también esto sería una ilusión, pues al final de la pieza todo vuelve al inicio y se razona que si creemos en nosotros mismos y luchamos con fuerza podremos alcanzar la felicidad, pero si nos abandonamos a la apatía, la vida seguirá siendo un bucle infinito de desesperación.

5. Bibliografía

- Alfaro Vargas, R. El pensamiento de Slavoj Zizek. *Revista de filosofía y teoría política* [en línea], 2009 (40), pp.11-30. [Consulta: 14 noviembre 2013]
Disponible en: <http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/article/view/RFYTPn40a01/pdf>
ISSN 2314-2553
- Alonso, R. Hacia una des-definición del video arte. *Duna digital* [en línea]. 2005, no.100, p.1-2 [Consulta: 17 febrero 2014]
Disponible en: <http://dunadigital.com/sinapsis/?p=1195>
ISEA #100
- Fromm, Erich. *The art of loving*. Traducción: Noemí Rosenblatt. 1º ed. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A., 2003. Contextos. ISBN: 978-84-493-1497-1.
- Gaarder, Jostein. *Sofies verden. Roman om filosofiens historie*. Traducción: Kirsti Baggethum y Asunción Lorenzo. Madrid: Siruela, S.A.2010. ISBN: 978-84-9841-451-6.
- Macionis, John J., Plummer Ken. *Sociología*. Madrid: Pearson Educacion, 2007.
ISBN: 978-84-2055-030-5
- Redfield, James. *The Celestine Prophecy*. Traducción: Jordi Gubern. 1º ed. Madrid: B, S.A., 2000. Suma de Letras S.L. ISBN: 84-95501-21-X

Videografía

- Ahtila, E. Jeu de Paume [Retrospectiva], Francia, 2008. [Consulta: 3 marzo 2014]
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=uA54JFWqX3U>
- Ahtila, E. Jif 6 Was 9 [Retrospectiva], Francia, 1995. [Consulta: 3 marzo 2014]

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=nSUQcjNvYh8>

- Blanchard, T. *Ladybug and the wolf – Under My chair* [VideoArte], France, 2014. [Consulta: 13 febrero 2014] Disponible en: <http://vimeo.com/91508001>
- Cánovas, P. *Sinestesia. Arte, dolor y sexo* [Documental]. España, 2013. Campus de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Universidad de Granada y el Parque de las Ciencias de Andalucía. [Consulta: 20 enero 2014]
Disponible en: <http://documentalsinestesia.com/>
- Davis J. *White Space* [VideoArte], Germany, 2009. [Consulta: 13 febrero 2014]
Disponible en: <http://vimeo.com/2746018>
- Esteban, C. Ojalá, Val del Omar [Documental], España, 1994. [Consulta: 3 marzo 2014]
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zzN0PFYWEFw>
- Falconi, S. Video instalación Art, Bolivia, 2010.[Consulta: 3 marzo 2014]
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ixm9BA5AuFA>
- Latta, O. *In the Undergrowth* [VideoArte], Germany, 2013. [Consulta: 13 febrero 2014]
Disponible en: <http://vimeo.com/74271617>
- Manoli, D. *Q* [VideoArte], Stockholm/Hong Kong, 2011. [Consulta: 13 febrero 2014]
Disponible en: <http://vimeo.com/14635897>
- Sousa, D. *Feral* [Cortometraje de animación], Creative Capital Foundation, New England, 2012. [Consulta: 13 febrero 2014] Disponible en: <http://www.danielsousa.com/feral.html>
- Val del Omar, J. *Tríptico Elemental de España: Aguaespejo granadino (La gran siguiiriya)* [Cine experimental], Granada, 1955. [Consulta: 3 marzo 2014]
Disponible en: <http://vimeo.com/76810882>

Webgrafía

- Banda sonora para los créditos libre de derechos de autor.
Disponible en: <http://www.jamendo.com/es>
- Biblioteca de sonidos libres de derechos de autor.
Disponible en: <https://www.freesound.org/>

Anexo

Desglose por secuencias

'UTOPIÍA DE UN ALMA LIBRE'

Video Arte

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2013/2014

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 1. Frío

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo. N° 29		CIUDAD: Málaga	ATREZZO Vela	
AMBIENTACIÓN: Onírica		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS Piel respira sentada al fondo del pasillo mirando hacia su vientre			DATOS TÉCNICOS	Duración
			-General angular -Angulación aberrante -Frontal en vista de gusano <u>Movimiento de cámara</u> -Travelling hacia delante	50"
			PLANOS	
			2	
REPARTO	N°	VESTUARIO	DECORADO	
Piel	1	-Camiseta de tirantes color rosa pastel. -Pañuelo largo colocado en la cintura -Maquillaje de cara blanca, labios rojos y ojos negros	Pasillo vacío y siniestro	
TIPO DE MONTAJE			EFFECTOS ESPECIALES	
-Lineal -Corte -Interrupciones en fundido			-Filtro de luz azul -Desenfoco -Disminución de la velocidad de los fotogramas -Superposición de imágenes	
			ILUMINACIÓN	
			Luz cálida cenital con inclinación de 40° sobre el lateral izquierdo del personaje.	
			SONIDO	OFF
			Extradiegético: Latidos del corazón Diegético: Silencio	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 1B. Frío

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo. Nº 29		CIUDAD: Málaga	ATREZZO Vela		
AMBIENTACIÓN: Onírica		ÉPOCA: Actual			
SINOPSIS Piel respira sentada mirando hacia su vientre e imagina en su interior la formación de la nueva vida.			DATOS TÉCNICOS		
			-Medio fijo -Frontal (lado izquierdo del personaje)		Duración 17"
					PLANOS 2
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO		
Piel	1	-Camiseta de tirantes color rosa pastel. -Pañuelo largo colocado en la cintura -Maquillaje de cara blanca, labios rojos y ojos negros	-Pasillo vacío y siniestro		
TIPO DE MONTAJE			EFFECTOS ESPECIALES		
-Fundido			-Filtro de luz azul -Desenfoque -Disminución de la velocidad de los fotogramas -Superposición de imágenes		
			ILUMINACIÓN		
			Luz cálida cenital con inclinación de 40° sobre el lateral izquierdo del personaje.		
			SONIDO	OFF	
			Extradiegético: Latidos del corazón Diegético: Silencio		

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 2. Dulce

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
	X	X	

LOCALIZACIÓN: Baños de Popea (Trasierra)		CIUDAD: Córdoba		ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Natural		ÉPOCA: Actual			
SINOPSIS			DATOS TÉCNICOS		Duración
Piel alberga en su cerebro una mezcla de imágenes de árboles de colores.			-Frontal -Detalle del ojo de Piel -Nadir <u>Movimiento de cámara</u> -Barrido horizontal y en círculos		18"
					PLANOS 8
REPARTO	Nº	VESTUARIO		DECORADO	
Piel				Bosque, embrión, rostro, vientre	
TIPO DE MONTAJE			EFFECTOS ESPECIALES		
-Corte y fundido			-Filtro de luz azul -Filtro de luz naranja -Disminución de la velocidad de los fotogramas -Superposición de imágenes recreando una alta gama cromática -Simulación de velocidad de obturación lenta mediante la fusión de planos.		
			ILUMINACIÓN		
			Natural		
			SONIDO		OFF
			Extradiegético: Latidos del corazón Diegético: Pájaros		Cada corazón que late hace que el universo encaje

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 3. Tacto

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
	X	X	

LOCALIZACIÓN: Baños de Popea (Trasierra)		CIUDAD: Córdoba		ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Natural		ÉPOCA: Actual			
SINOPSIS			DATOS TÉCNICOS		Duración
Las manos y los pies de Energía sienten la naturaleza			-Detalle de manos y pies <u>Movimiento de cámara</u> -Seguimiento del movimiento (barrido) -Zoom in		18"
					PLANOS
REPARTO	Nº	VESTUARIO		DECORADO	
Energía	1	-Vestido de flores en tonalidad débil		Bosque	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES		
-Fundido			-Filtro de luz naranja -Disminución de la velocidad de los fotogramas -Superposición de imágenes -Simulación de velocidad de obturación lenta mediante la fusión de planos.		
			ILUMINACIÓN		
			Natural, día soleado		
		SONIDO		OFF	
		Extradiegético: Silencio Armónica		Siento igual que el día que nací	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 4. Angustia

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: C/ San Pedro		CIUDAD: Córdoba	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Realista		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS			DATOS TÉCNICOS	Duración
Lluvia expulsa aire por su nariz dentro de la bañera, sale bruscamente con un grito de ahogo, sale de la ducha y se dirige al espejo rascándose todo el cuerpo. Se mira en el espejo con odio y lo golpea.			-Primer plano cenital	55"
			-Frontal plano medio	
			-Detalle de los pies y manos	PLANOS
			-Escorzo plano medio	8
-Vista de gusano				
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO	
Lluvia	1	-Desnuda -Camiseta tirantes negra	Baño de Lluvia	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES	
-Fundido, superposición de imágenes			-Filtro de luz azul	
			-Disminución de la velocidad de los fotogramas	
			-Superposición de imágenes	
			-Simulación de velocidad de obturación lenta mediante la fusión de planos.	
			-Desenfoque de lente	
			ILUMINACIÓN	
			Luz blanca fría	
			SONIDO	OFF
			Diegético: Burbujas, respiración, rascar, grito, silencio. -Distorsión de la voz debido a la disminución de velocidad en los fotogramas.	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 5. Olor

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo. Nº 29	CIUDAD: Málaga	ATREZZO
AMBIENTACIÓN: Onírica	ÉPOCA: Actual	

SINOPSIS Piel, asustada coge aire, gira su cabeza hacia un lado y a otro para conseguir escapar de su imaginación	DATOS TÉCNICOS	Duración
	-Frontal primer plano -Profundidad de campo	25"
		PLANOS
		2

REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO
Piel	1	-Camiseta de tirantes color rosa pastel. -Pañuelo largo colocado en la cintura -Maquillaje de cara blanca, labios rojos y ojos negros	-Pasillo vacío y siniestro

TIPO DE MONTAJE -Fundido	EFFECTOS ESPECIALES -Filtro de luz azul -Disminución de la velocidad de los fotogramas -Superposición de imágenes , distorsión de la realidad, confusión
------------------------------------	--

	ILUMINACIÓN Luz cálida cenital con inclinación de 40º sobre el lateral izquierdo del personaje.
--	---

SONIDO Extradiegético: -Viscosidad de insectos -Llantos de niños	OFF ¿cómo conservar un pensamiento o único y creer en él?
--	---

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 5. Olor

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: Av de Fátima		CIUDAD: Córdoba	ATREZZO Herramientas propias de un taller	
AMBIENTACIÓN: Realista		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS Dolor, mira a cámara sin vida, trabaja con maquinas.			DATOS TÉCNICOS	
			<ul style="list-style-type: none"> -Primer plano frontal lateral -Plano medio frontal -Profundidad de campo -Primer plano picado lateral 	
			Duración	40"
			PLANOS	4
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO	
Dolor	1	-Pantalones vaqueros -Maquillaje de cara pálida y ojeras oscuras	Taller de Dolor	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES	
-Fundido			-Filtro de luz azul	
			-Superposición de imágenes	
			-Enfoque excesivo, para dar realismo	
			-Ralentización de la imagen	
			ILUMINACIÓN	
			Luz blanca fría	
			SONIDO	OFF
			Diegético: Sonido de máquina en funcionamiento	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 5C. Olor

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: Plz Jazmín		CIUDAD: Córdoba	ATREZZO Televisión antigua	
AMBIENTACIÓN: Realista/distorsionado		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS Ruido mira la televisión apagada, se arrastra por el pasillo, mira a cámara y camina por el pasillo.			DATOS TÉCNICOS	Duración
			-Primer plano frontal lateral -Vista de gusano -Aberrante -Primer plano picado	60"
			PLANOS	6
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO	
Ruido	1	-Camisón blanco viejo -Medias negras -Maquillaje de cara pálida y ojeras oscuras	Vivienda de Ruido, habitación y pasillo	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES	
-Fundido			-Filtro de luz azul -Superposición de imágenes -Enfoque excesivo, para dar realismo -Ralentización de la imagen -Efecto de píxeles -Fuerte contraste entre el blanco y negro	
			ILUMINACIÓN	
			Luz blanca fría por detrás del sujeto	
			SONIDO	OFF
			Extradiegético: Sonidos electrónicos, silencio	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 6. Simetría

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
	X	X	

LOCALIZACIÓN: Baños de Popea (Trasierra)	CIUDAD: Córdoba	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Onírica	ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS Luz mira inocentemente a cámara, camina perdida por el bosque, esta confusa y distante.		DATOS TÉCNICOS	Duración
		<ul style="list-style-type: none"> -Plano medio picado -Plano general -Barrido hacia arriba del personaje. -Seguimiento del personaje -Profundidad de campo 	44"
			PLANOS
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO
Ruido	1	<ul style="list-style-type: none"> -Vestido blanco -Maquillaje de cara pálida y ojeras oscuras 	Vivienda de Ruido, habitación y pasillo
TIPO DE MONTAJE		EFECTOS ESPECIALES	
-Fundido		<ul style="list-style-type: none"> -Superposición de imágenes -Desenfoco -Ralentización de la imagen -Alto brillo y contraste de colores que enmarcan al personaje en la escena. 	
		ILUMINACIÓN	
		Luz natural.	
		SONIDO	OFF
		Diegético: pájaros	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 6. Simetría

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
	X	X	

LOCALIZACIÓN: Av de Fátima		CIUDAD: Córdoba	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Surrealista		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS La cárcel nos está esperando, por mucho que intentemos evitarla. Unos pies caminan sin rumbo.			DATOS TÉCNICOS	
			-Plano frontal general -Planos de seguimiento de pies -Barrido circular	
			Duración	1' 15"
			PLANOS	6
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO	
Dolor	1	-Pantalones vaqueros	Cárcel abandonada	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES	
-Fundido			-Superposición de imágenes a través de exclusión	
			-Ralentización de la imagen	
			-Alto contraste	
			ILUMINACIÓN	
			Luz natural.	
			SONIDO	OFF
			Extradiegético: -Pájaros -Tonos musicales en grave	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 7. Armonía

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
	X	X	

LOCALIZACIÓN: baños de Popea (Trasierra)	CIUDAD: Córdoba	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Natural idealizada	ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS Energía baila en el bosque, sonrío y siento seguridad.		DATOS TÉCNICOS -Primer plano frontal -Plano entero frontal -Barrido circular	Duración 1' 25"
			PLANOS 10
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO
Energía	1	-Vestido blanco de flores	Bosque
TIPO DE MONTAJE -Fundido		EFFECTOS ESPECIALES -Superposición de imágenes por medio de diferencia. -Ralentización de la imagen -Ensalzamiento del color.	
		ILUMINACIÓN Luz natural	
		SONIDO Extradiegético: -Agua -Armónica, melodía	OFF

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 7B. Armonía

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: C/ San Lorenzo		CIUDAD: Málaga	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Realista distorsionada		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS			DATOS TÉCNICOS	Duración
Piel sonrío, piensa, siente como el agua resbala por su cara, se levanta y camina hacia la puerta opuesta del pasillo mientras se desnuda, la abre y sale.			-Primer plano frontal -Primer plano picado -Plano general vista de gusano	1' 9"
				PLANOS 5
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO	
Lluvia	1	-Camiseta de tirantes rosa pastel -Pañuelo largo atado a la cintura	Pasillo vacío y río	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES	
-Fundido			-Superposición de imágenes -Ralentización de la imagen -Saturación del tono	
			ILUMINACIÓN	
			-Luz cálida cenital lateral -Contraluz fuerte blanca	
			SONIDO	OFF
			Extradiegético: -Agua -Pájaros Diegético: risa de mujer	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 7C. Armonía

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
	X	X	

LOCALIZACIÓN: Baños de Popea (Trasierra)	CIUDAD: Córdoba	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Natural idealizada	ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS Energía escapa, corre, ríe y disfruta de su espontaneidad.		DATOS TÉCNICOS	Duración
		-Planos de seguimiento del sujeto, barrido horizontal. -Zoom out -Zoom in	25"
			PLANOS 5
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO
Energía	1	-Vestido blanco de flores	Bosque y ruinas
TIPO DE MONTAJE		EFFECTOS ESPECIALES	
-Fundido		-Superposición de imágenes -Ralentización de la imagen -Saturación del tono	
		ILUMINACIÓN	
		Luz natural	
		SONIDO	OFF
		Extradiegético: -Agua -Pájaros Diegético: risa de niños	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 8. Despertar

INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X		X	

LOCALIZACIÓN: C/ San Pedro C/ San Lorenzo Plza Jazmín	CIUDAD: Córdoba Málaga	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Realista distorsionada	ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS		DATOS TÉCNICOS	Duración
Lluvia sale bruscamente de la bañera intentando respirar, Piel intenta respirar y Ruido camina marcha atrás.		-Primer plano frontal -Vista de gusano	25"
		PLANOS	
		3	
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO
Lluvia Piel Ruido	1		Baño de Lluvia Pasillo de Piel Vivienda de Ruido
TIPO DE MONTAJE			EFFECTOS ESPECIALES
-Corte seco			-Filtro de luz azul -Ralentización de la imagen -Saturación del tono -Alto brillo y contraste
			ILUMINACIÓN
			Luz blanca fría
		SONIDO	OFF
		Diegético: Ahogo ralentizado Extradiegético: -Grito exagerado -sonido electrónico	

DESGLOSE POR SECUENCIAS: 'Utopía de un alma libre'
Secuencia 8B. Despertar

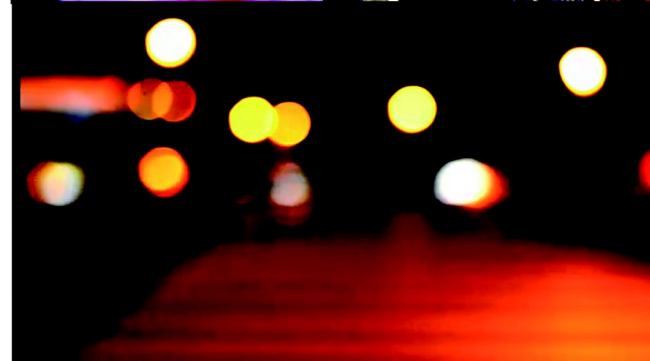
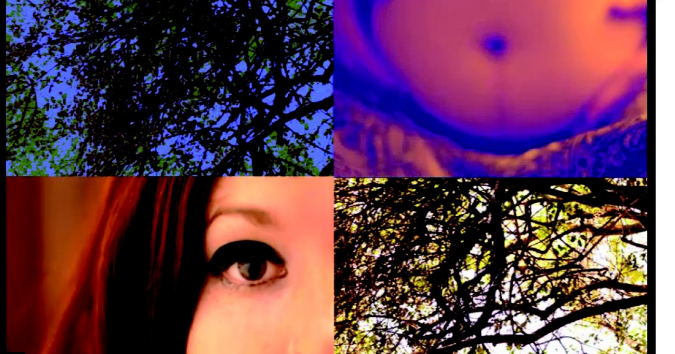
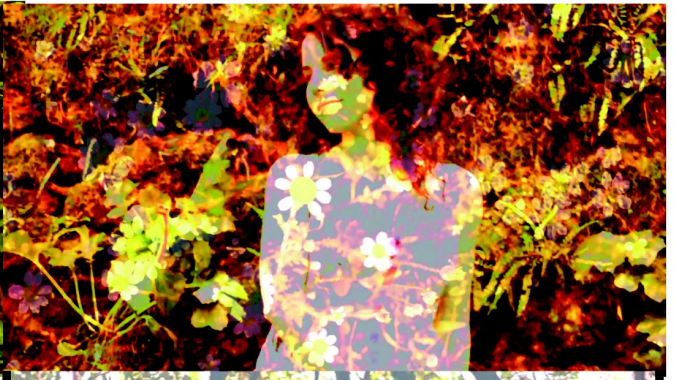
INTER.	EXTER.	DÍA	NOCHE
X	X	X	X

LOCALIZACIÓN: -Baños de Popea (Trasierra) -Av de la República argentina		CIUDAD: Córdoba	ATREZZO	
AMBIENTACIÓN: Onírica		ÉPOCA: Actual		
SINOPSIS			DATOS TÉCNICOS	Duración
Energía escala sobre la multitud, el tráfico de la ciudad enlaza con Piel mirando de nuevo su vientre (imagen 1)			-Plano entero contrapicado	45"
			-Plano medio frontal	PLANOS
			-Plano general -Zoom Out	4
REPARTO	Nº	VESTUARIO	DECORADO	
Energía Piel			Baño de Lluvia Pasillo de Piel Vivienda de Ruido	
TIPO DE MONTAJE			EFECTOS ESPECIALES	
Fundido			-Filtro de luz azul -Aceleración de la imagen -Saturación del tono -Alto brillo y contraste	
			ILUMINACIÓN	
			Luz blanca fría	
			SONIDO	OFF
			Diegético: -Semáforo y tráfico -Murmullo de personas Extradiegético: Pieza musical	

Anexo
Fotogramas

'UTOPIA DE UN ALMA LIBRE'
Video Arte

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2013/2014

Fotogramas de luz fría

Fotografía:

- Luz azul: simboliza el hielo, la muerte, lo material, el frío.
- Utilización de un angular 18-70 mm para el plano del pasillo para dar sensación de lejanía y situar al personaje en el entorno. Angulación aberrante para crear confusión.
- Objetivo fijo 50 mm 1.8f, para el rostro, crear profundidad de campo que aísla al personaje del fondo ofreciendo una limpieza en los colores y eliminando el ruido innecesario.
- El contraluz crea siniestralidad y tensión en el espectador.
- Las iluminación fuerte colocada a los lados del personaje crea sombras que dan volumen y peso a la imagen.
- En las transiciones utilizo la fusión de planos de manera difuminada.
- Cámara fija que deja en calma el pensamiento y la observación y reflexión son más contundentes.
- El maquillaje de los personajes en blanco para crear el mismo efecto de abandono.
- Los primeros planos se acercan al espectador nuevamente, y la mirada a cámara apoya esta sensación de cercanía e interacción.
- La alteración de la imagen crea desenfoques, alto contraste, distorsión y ralentización de la imagen.

no mires

no busques

El mundo caerá sobre mí

Fotogramas de luz cálida

Fotografía:

- Luz naranja: simboliza el calor, la vida, el movimiento, la energía
- Utilización de un angular 18-70 mm para el plano del tráfico desenfocado para crear una imagen plana.
- Objetivo fijo 50 mm 1.8f, para el rostro, la naturaleza, detalles de pies y manos, para capturar la mayor viveza del color y una iluminación natural suave, fresca y fluida.
- El plano frontal describe la acción como un mero observador en la lejanía y los planos de seguimiento dan dinamicidad a la imagen.
- La iluminación de luz del sol es la más apropiada para dar consistencia a las sensaciones de contacto con la naturaleza.
- La superposición de las imágenes consiguen evocar situaciones oníricas y surrealistas a la vez que idealizadas.
- El ser humano cobra importancia en todas las escenas, sobre todo los ojos pies y manos, que son los sentidos por los que podemos sentir el tacto de la vida en la naturaleza y los ojos con la mirada a cámara en este caso denotan fuerza y seguridad.
- El maquillaje de los personajes en este caso es natural, se da color a los ojos y labios para colorear el rostro con alegría.