

v í d e o a r t

T I N T E D

Au
8.30 s
19:00
19:5

Índice

1. Introducción
 - 1.1 Conceptualización de la idea: El lenguaje del color
 - 1.2 Sinopsis
 - 1.3 Justificación
2. Desarrollo
 - 2.1 Preproducción
 - 2.1.1 Guión literario
 - 2.1.2 Storyboard
 - 2.2 Producción
 - 2.2.1 Distribución de roles
 - 2.2.2 Localizaciones
 - 2.2.3 Rodaje
 - 2.3 Posproducción
 - 2.3.1 Montaje de imagen
 - 2.3.2 Edición de sonido
 - 2.3.3 Packaging
3. Valoración

LINK DEL PROYECTO: <https://youtu.be/t1KIHmHq9f8>

1. Introducción

1.1. Conceptualización de la idea: El Lenguaje del color

El color es mucho más que una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda¹. El color lleva consigo unas connotaciones, atribuidas por un código occidental, que pueden transmitirnos una idea, transportarnos a un lugar, desprendernos una olor, recordarnos una experiencia, provocarnos un sentimiento...

En nuestra creación visual queremos expresar que cada color lleva asociado una gran carga simbólica, impuesta por un código social.

Después de decidir y perfilar nuestra idea, valoramos distintas maneras de expresarla y tras varias tutorías, decidimos lanzarnos a por lo que hoy acabaría siendo *Tinted*.

Queríamos centrarnos en una figura femenina que mientras avanzaba por su vida, iría recibiendo los colores como metáfora de cada una de sus etapas. Decidimos desordenarlas en el montaje para usar el recurso artístico de narrar la historia con una linealidad múltiple. Quisimos que los colores, los recibiera en forma de polvos. Creímos que era un buen modo de expresar la sutileza y disimulo con la que recibimos los códigos sociales y también una oportuna alusión a la internacional fiesta hindú: Holi (होली). País oriental caracterizado por el uso simbólico del color dentro de su cultura y religión. Imaginábamos que la explosión de pigmentos sucedería en un espacio solitario, desolado y al mismo tiempo representativo del rastro humano y la huella social. Finalmente decidimos escoger un espacio abandonado donde naturaleza y civilización mantienen una tensa y lenta batalla.

Tinted fue el título que nos acabó convenciendo. Una palabra que sí engloba la idea de estar teñidos por convenciones sociales. El planteamiento de que los colores tienen su propio lenguaje, traspasan las fronteras de los significados y configuran un diccionario global. Además de estar escrita en inglés a conciencia, para representar la globalización de otro tipo de lenguaje, el escrito.

¹ Definición según la Real Academia Española

1.2. Sinopsis

La protagonista despierta en un insólito mundo como si acabara de nacer. Mientras se pasea desconcertada y curiosa por el lugar abandonado, recibe una lluvia de pigmentos de colores que irán tiñendo su piel a medida que avanza con rapidez por las etapas de su vida. Etapas desordenadas intencionadamente para ser narradas desde una linealidad múltiple. Un **rosa** que inaugura la etapa de la primera infancia y representa la asignación de su género, ya desde el inicio. Un **amarillo** y **naranja** que caracteriza la alegría, la energía y el movimiento de su niñez. Con un salto hacia los comienzos de su madurez, recibirá el color **púrpura**. Un color que querrá utilizar como símbolo del feminismo sustituyendo esa capa rosa llena de estereotipos de género, recibida al nacer. Continuará con la madurez adulta, etapa representada por un **azul** claro de estabilidad y confianza. Después se hará una vista atrás al **rojo** que experimentó en su juventud. Un rojo producto de la explosiva mezcla entre amor y guerra, entre pasión y violencia. Seguiremos mirando un paso más atrás al **verde** de exuberancia y crecimiento, vividos durante la etapa de su adolescencia descubrirá su naturaleza, tanto su cuerpo como su personalidad. Finalmente, volveremos a saltar al desenlace para acabar. Llegará el presente e invisible oscurecimiento que el **negro** de la muerte, hará sobre el azul adulto, convirtiéndolo en un **azul** marino que pondrá punto y final al espectáculo de la vida. Un final que transportará a la protagonista, de manera veloz, por todo el transcurso de su vida, haciendo una revisión de todo su camino. Movimientos y colores que hablan sobre el recorrido vital femenino a través de un lenguaje visual basado en connotaciones.

1.3. Justificación

En este apartado, justificamos las decisiones de cada etapa, asociada a un color. Mostramos, mediante una tabla, la clasificación de la etapas ordenadas cronológicamente junto los colores escogidos y sus connotaciones.

Etapa	Explicación ²	Color	Connotación ³
Etapa Prenatal	La vida empieza antes de nacer, y la etapa prenatal es la que incluye los momentos en los que aún no se ha salido del útero. En ese periodo ya somos capaces de aprender a través del tacto y de los sonidos.	Blanco + Carne	Luz, la bondad, la inocencia, la pureza, la virginidad, la perfección. + Calidez
Primera Infancia	La primera infancia se inicia en el momento de nacer y termina alrededor de los 3 o los 4 años. Es la etapa en la que se dan los pasos más importantes en el desarrollo del lenguaje y además se realizan los aprendizajes esenciales sobre cómo funciona el mundo.	Rosa	Feminidad
Niñez temprana	Esta etapa de la vida es la que, más o menos, va de los 3 a los 6 años; por eso se la define también como etapa preescolar. En esta fase se forma el autoconcepto y se gana la capacidad de pensar en los estados mentales de los demás, ya sea para intuir sus intenciones o para saber qué información no saben. Esta habilidad se llama teoría de la mente.	Amarillo	Alegría, felicidad, inteligencia, originalidad, energía, sensaciones agradables y reclamo de atención.
Niñez intermedia	La niñez intermedia o escolar va de los 6 a los 11 años. En esta etapa se producen muchos progresos en la capacidad para comprender operaciones matemáticas y la estructura de frases complejas. Del mismo modo, la importancia de tener buenas relaciones con los demás y de dar una buena	Naranja	El entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.

² Según Arturo Torres en *Las 9 etapas de la vida de los seres humanos: los distintos procesos y fases vitales, con sus respectivas características*.

³ El significado de los Colores publicado en webusable (<http://webusable.com/coloursMean.htm#blanco>)

	imagen empieza a ganar peso.		
Adolescencia	La adolescencia va de los 11 a los 17 años. Es una etapa crucial, ya que se consolida la capacidad para pensar en términos abstractos y además se producen unos cambios hormonales que pueden producir cierta labilidad emocional. Además, en la adolescencia se produce la parte más intensa de la búsqueda de la propia identidad, y los círculos sociales a los que se quiere pertenecer ganan mucha influencia en la persona.	Verde	La naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, esperanza, fertilidad y frescura.
Juventud	Esta etapa va, aproximadamente, de los 18 a los 35 años. Aquí se produce la consolidación de los círculos de amistad más duraderos y se aprende a vivir con un alto grado de independencia, de modo que ya casi no se depende de los padres.	Rojo	Se asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al erotismo al deseo y al amor.
Madurez	La madurez va de los 36 a los 50 años. En esta fase se consolida la faceta laboral y se aprende del todo una especialización que permitirá generar ingresos para vivir de forma independiente.	Púrpura	La sabiduría, la creatividad, la independencia, la dignidad y el feminismo.
Madurez adulta	Esta fase va de los 50 a los 65 años. En ella se acostumbra a consolidar el nivel de ingresos a unos niveles que permiten vivir mejor que antes, pero se producen cambios corporales que hay que saber gestionar.	Azul claro	Estabilidad, profundidad, lealtad, confianza, sabiduría, sinceridad, inteligencia, fe y la verdad.
Tercera edad	La tercera edad empieza a los 65 años, y en ella se gana una nueva independencia al desaparecer las obligaciones laborales habituales y al producirse la marcha de los hijos e hijas	+Negro= Azul marino	Poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio, dolor,

	que se haya podido tener. En algunos casos esto produce el Síndrome del Nido Vacío.		pena y miedo a lo desconocido. +
--	---	--	----------------------------------

2. Desarrollo

2.1. Preproducción

2.1.1. Guión literario

ESC. 1 - ESCALERAS EXT/DÍA

La chica está en cuclillas y posición fetal. Se levanta como si estuviera naciendo. Mira a su alrededor. Fascinada.

ESC. 2 - LATERAL DE LA PISCINA EXT/DÍA

La chica empieza a caminar. Observa todo su alrededor. Sigue fascinada. Al cabo de un rato empieza a correr.

ESC. 3 - LAVABOS INT/DÍA

La chica sigue con la actitud de sorprendida. TIRAMOS POLVOS ROSA.

ESC. 4 - LAVABOS INT/DÍA

La protagonista se toca. Siente la feminidad.

ESC. 5 - PARED GRAFFITI INT/DÍA

TIRAMOS POLVOS AMARILLOS. La chica hace muecas y se sacude el pelo.

ESC. 6 - CÚPULA ESCALERAS EXT/DÍA

TIRAMOS POLVOS AMARILLOS Y NARANJAS. La chica salta. Felicidad y alegría. Coge polvos en la palma de la mano y los sopla (recurso?). Empieza a correr y a saltar, haciendo el avión (niñez, alegría).

ESC. 7 - VESTUARIO (EQUILIBRISMO) EXT/DÍA

La chica se pasea haciendo equilibrismo. TIRAMOS POLVOS LILA. Se agacha y coge un poco de polvos. Se hace la banda (feminismo).

ESC. 8 - ESCALERAS 2 EXT/DÍA

La protagonista sube decidida las escaleras. Se para, extiende los brazos. TIRAMOS POLVOS AZUL CLARITO.

ESC. 9 - BORDE PISCINA EXT/DÍA

Brazos extendidos con el color azul (cambio de escenario).

ESC. 10 - PARED GRAFFITI 2 EXT/DÍA

TIRAMOS COLOR ROJO.

ESC. 11 - ENTRE DOS COLUMNAS EXT/DÍA

La chica siente la pasión.

ESC. 12 - CASETA DENTRO INT/DÍA

Enfado. TIRAMOS POLVOS ROJOS. Ella también tira (?).

ESC. 13 - PLANTAS EXT/DÍA

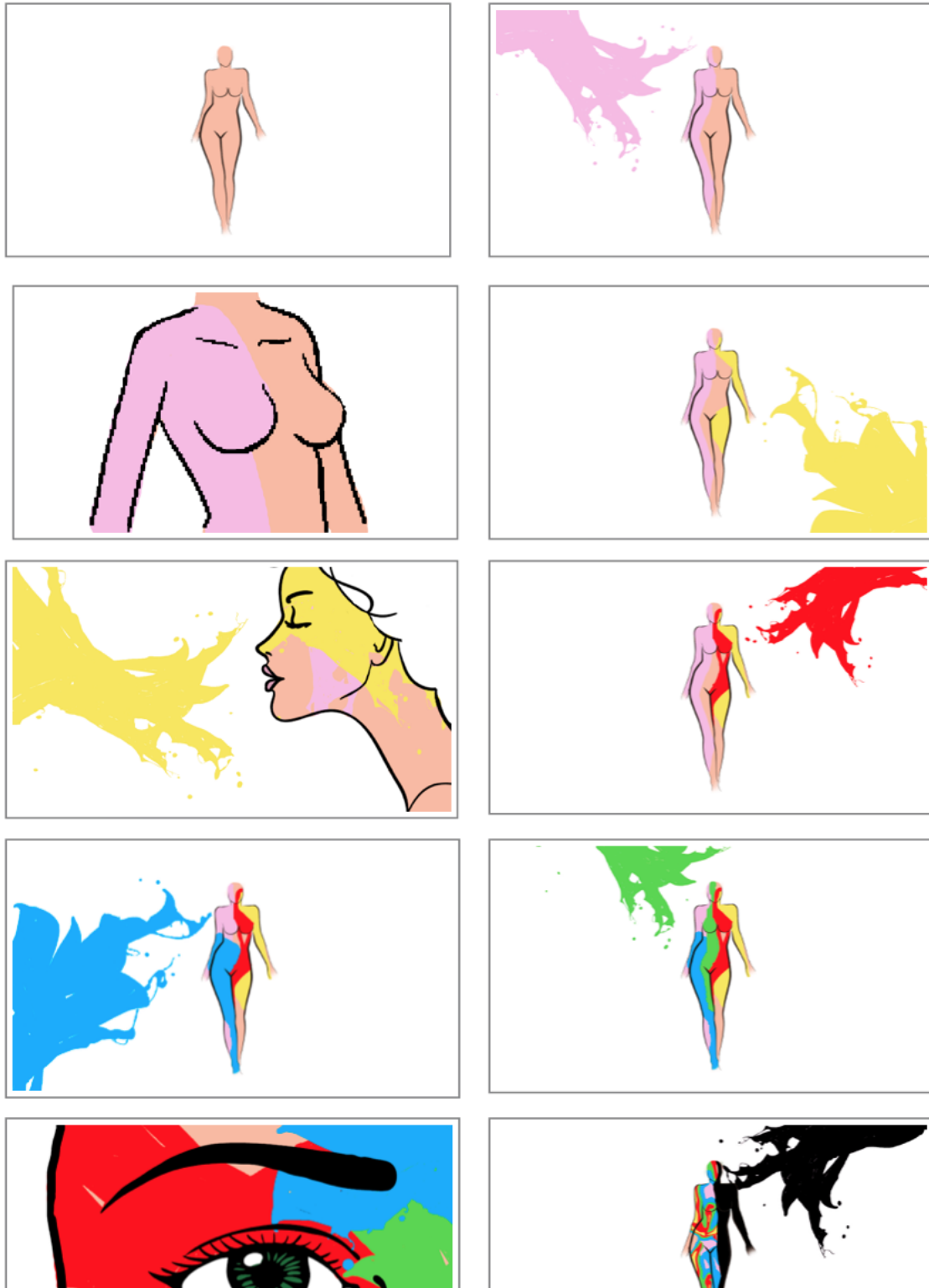
La chica pasea entre naturaleza. TIRAMOS POLVOS VERDES.

ESC. 14 - ESCALERAS 3 EXT/DÍA

La chica va subiendo las escaleras. TIRAMOS POLVOS AZUL OSCURO. A medida que va recibiendo los polvos, se va tirando, como muriéndose hasta que queda tendida totalmente en el suelo.

2.1.2. Storyboard

2.2. Producción

2.2.1. Distribución de roles

Los roles asignados por el propio equipo son los siguientes:

Dirección: Berta Salvat

Ayudante de dirección: Nora Porta

Producción: Marta González

Ayudante de producción: Oriol Hosta

Dirección de fotografía: Teresa Madrideojos

Cámara: Oriol Hosta

Ayudante de cámara: Victor Granados

Montaje: Nora Porta y Victor Granados

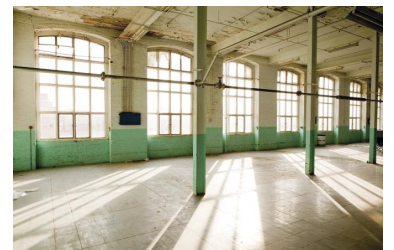
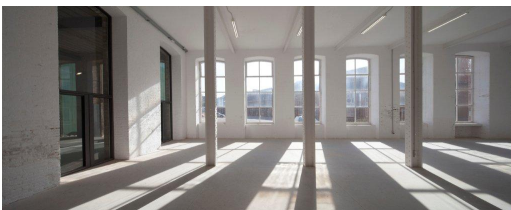
Actriz: Marta González

Diseño packaging: Berta Salvat y Teresa Madrideojos

2.2.2. Localizaciones

Como se ha mencionado en la conceptualización de la idea,⁴ teníamos claro que el escenario ideal para el desarrollo de la trama debía ser un espacio vacío que contará con evidencias de huellas sociales.

La primera localización en la que pensamos fue la *Fàbrica de Creació Fabra i Coats*. Una fábrica vacía encajaba perfectamente en los parámetros buscados para nuestra localización.

Después de varias llamadas e intercambio de diversos mails, siempre con una intachable respuesta profesional y agradable por su parte, tuvimos que descartar la opción dado a motivos económicos y por falta de disponibilidad.

⁴ Véase apartado 1.1

Entonces valoramos la idea de encontrar un lugar abandonado para realizar el rodaje. También era un lugar muy idóneo para la vídeo creación y se ajustaba a nuestras limitaciones económicas. Realizamos una exhaustiva búsqueda de espacios abandonados que eran de nuestro agrado.

El lugar que más nos convenció fueron las piscinas abandonadas de Rubí. Valoramos la proximidad a Barcelona y la cantidad de rincones con los que cuenta el espacio que nos ofrecería cambiar de encuadres y darle más ritmo y valor a la obra.

2.2.3. Rodaje

El rodaje de *Tinted* fue según lo planeado. Tuvo lugar el martes 2 de Mayo de 2017. Tuvimos una hora para preparar el material técnico, vestir a la actriz, preparar los polvos holi, acabar de fijar localizaciones adaptándonos al lugar...

En un principio queríamos grabar la videocreación con dos cámaras reflex y luego en postproducción añadirle el efecto de cámara lenta. Sin embargo unos días antes de la grabación probamos a grabar diversos vídeos con la cámara lenta de un iPhone 7 Plus y vimos que podía grabar en alta definición. Así que el día del rodaje combinamos el móvil con las dos cámaras.

El guión literario fue nuestra pauta a seguir en la grabación, con un tiempo muy limitado para cada escena. Con una pausa en medio para recuperar energías y recargar baterías.

Realizamos bastantes ensayos mecánicos antes de grabar, ya que muchas tomas nos las jugabamos a toma única. Era muy importante la espontaneidad del momento, así que debíamos evitar repetir las tomas, por lo contrario, hubiéramos perdido polvos de colores que eran limitados y hubiéramos tenido que limpiar a la actriz y reconstruir la continuidad de color, lo que nos hubiera supuesto una gran pérdida de tiempo.

El rodaje siguió el curso deseado, cada uno cumplió su función, se entregó con total dedicación y motivación lo que facilitó que trabajamos a la perfección como equipo.

2.3 Postproducción

2.3.1 Montaje

El montaje fue todo un reto, ya que teníamos bastante material grabado y optamos por un montaje expresivo, queríamos planos con significado y con mucha expresión de la actriz y de los colores. La decisión de la cámara lenta fue una cuestión que tuvimos clara desde el principio ya que pensamos que sería una herramienta potente para transmitir más emociones y artisticidad. Además, la construcción del lenguaje es un proceso, aunque arbitrario, lento por su aprendizaje y pausado por su socialización.

Por otro lado, la música cobra importancia ya que es la conductora y nexo entre las imágenes, que en cierto modo siguen su ritmo y en otras un ritmo de segundo plano. La música actúa aquí como otra metáfora del lenguaje, ya que lo unifica y introduce los planos, pero a la vez es algo que podemos hacer nuestro y seguir sus reglas, o no. La misma actitud hemos tenido respecto al raccord, que ha sido un aspecto que no nos ha preocupado y que de hecho, hemos intentado omitir en muchos casos ya que intentamos representar una idea sobre el lenguaje en que subrayamos su subjetividad y su descubierta, que acostumbra a ser discontinua.

Este dinamismo que nos aporta la música y cómo la hemos seguido, nos ha permitido jugar con la importancia que le dábamos a la imagen, que hemos remarcado también con las pausas de “negro” entre ciertos planos. El lenguaje se construye en el silencio y hemos querido incluirlo en este videoarte con las pausas y la no-imagen, y en este caso el color que los abarca todos: el negro. Son el silencio entre oración y oración, significa la elección de palabras y su importancia.

Por último, hemos hecho también cierto etalonaje para recalcar la importancia de los colores, hacerlos resaltar más saturándolos y contrastándolos entre ellos. Sobre todo, lo hemos exagerado en el principio en que resaltan los verdes ya que la protagonista nace en la naturaleza y donde aún todo es salvaje, y el final en que hemos decidido dar una apariencia más oscura y moribunda.

2.3.2 Edición de sonido

En cuanto a la banda sonora, hemos elegido una canción llamada Lullaby, interpretada por Chargaux junto a Soft Glas. Nos hemos decantado por esta pieza ya que nos aporta diferentes ritmos a lo largo de toda la canción y eso nos ayuda a diferenciar todas las etapas representadas por los colores. La neutralidad y el ritmo muy marcado de la música nos han servido para hacer un montaje dinámico y pautado por los compases de la música, creando así un armonía entre la imagen y la música.

A demás hemos usado diferentes efectos sonoros para representar todas las sensaciones de la protagonista al recibir los distintos colores (risas de su infancia, gemidos de pasión, gritos, etc.). A todos estos efectos se les ha aplicado una reverberación para crear un efecto de eco, como si todos esos sonidos fueran recuerdos y emociones encerradas en la cabeza de la protagonista.

2.3.3 Packaging

El packaging hace referencia al elemento del color del proyecto. El diseño gira entorno una caja de acuarelas. Escogimos una caja de acuarelas porque cuando pensamos en color, y donde podemos encontrar muchos colores, nos vienen a la mente las cajas de pinturas o acuarelas. Así pues, nuestro proyecto se encuentra dentro de la caja, porque el proyecto pretende cuestionar el lenguaje que otorgamos al color. De esta manera, como el proyecto cuestiona este tema, se encuentra dentro de la caja, engloba todos los colores y significados. Por este motivo, si quieres ir más allá, indagar en lenguaje del color, tienes que abrir la caja para descubrirlo. Para completar el diseño, el packaging cuenta con un usb con el proyecto y un libro con información adicional del vídeo, inspirado en los colores y sus significados.

3. Valoración

Ha sido interesante experimentar a través de la videocreación el lenguaje de los colores. Nuestra idea era plasmar como los colores han sido una arbitrariedad en la sociedad, ¿por qué el rosa es el color de las niñas, y el amarillo el de la alegría? Nos hemos dado cuenta de que podría haber sido perfectamente de otra forma, así que para nosotros ha sido como un viaje al mundo de los colores, y gracias a ello hemos descubierto que realmente sí que existe un lenguaje en ellos. También hemos

aprendido mucho sobre la grabación y el montaje. El hecho de grabar casi todo nuestro trabajo con un teléfono móvil ha sido una experiencia excitante y fascinante, ya que hace unos años no nos podíamos ni imaginar que un aparato tan pequeño pudiera casi llegar a superar a algunas cámaras reflex. Creemos que la parte crucial en nuestro trabajo ha sido el montaje al ritmo de la música -que es esencial- y dinámico.

Valoramos muy positivamente el trabajo en grupo que hemos realizado. Ha sido muy interesante trabajar la videocreación por primera vez y haberlo hecho sobre el magnífico mundo y significado de los colores.