

MÁS QUE PALABRAS

MEMORIA

VIDEOARTE

Universidad de Barcelona
Grado de Comunicación Audiovisual

Metanarratives

GRUPO 1

Juan Cristóbal Bravo Oller

Rubén Cantón Alcalde

Anaïs Tania Castaño Ramos

Marta Coca Lozano

Àlex Ensenyat Rubí

Lidia Hernández Cruz

Víctor Villaverde Ruiz

INTRODUCCIÓN

El lenguaje puede abarcar muchas formas distintas en la vida del ser humano; desde la verbal, la corporal y gestual hasta la simbólica. A través de todas ellas, se pueden transmitir infinidad de ideas, conceptos, emociones y sentimientos. Una de estas formas de lenguaje es el arte. Las distintas formas que prende están formadas por un conjunto de códigos que, de manera intuitiva o metafórica, crean un mensaje.

Así mismo, uno de los sentimientos más universales y tratado en las artes clásicas y contemporáneas es el amor. Se ha representado y transmitido de múltiples formas. Nuestra intención, pues, es reflejar esa posibilidad de comunicación del amor mediante varias formas de arte, además de a través de objetos simbólicos o metáforas visuales.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IDEA

El objetivo principal es mostrar y demostrar la transmisión del sentimiento del amor a través de varias formas de arte existentes. Las artes escogidas son la música (tanto a través de la voz como de los instrumentos), la pintura y la danza (contact). A través de varios fragmentos de actuaciones en los que los emisores y creadores transmiten amor, en espacios concretos y con significado, compartimos este sentimiento con los espectadores. Además, queremos reforzarlo mediante el uso de objetos simbólicos universales. Por último, a través del montaje visual y sonoro, queremos ser coherentes con el contenido y dar una forma a la pieza que intensifique este sentimiento y sea una muestra de forma de arte más, el audiovisual, que lo transmita. Con todo esto, la intención es dar a entender que, sea cual sea el canal, a través de un lenguaje o forma de arte específico, podemos transmitir cualquier cosa, hasta los pensamientos y sensaciones más indescritibles.

Las acciones están divididas en tres escenarios diferentes: dos de ellos son espacios de una casa abandonada y vieja, descuidada y sin tejado, y el otro es la playa. La elección de una casa de este tipo refleja sus similitudes con el amor (sentimiento que desgasta y viejo como el tiempo) y las contradicciones que se le asocian. El amor nos encierra en una habitación a veces, cuando la relación frustra y limita a una persona y a unos espacios; pero a la vez libera y nos hace sentir más grandes y respirar mejor; las cuatro paredes limitantes, las ventanas enrejadas y la inexistencia de un techo transmiten todo esto. La libertad, de cuerpo, mente y movimiento, es transmitida más claramente en la playa al ser un espacio amplio y con un horizonte definido, donde los bailarines llevan a cabo actuaciones físicas más expresivas. En estos dos espacios, se desarrollan tres formas de arte: la danza, la pintura y la música, que representan tres tipos diferentes de

lenguaje, los cuales se encuentran en conexión y armonía con los escenarios. Todos ellos explican lo mismo de diferente manera y con ecos temáticos entre las tramas de los tres escenarios.

Durante el transcurso del videoarte, se produce un incremento en las intensidades emocional de las tres acciones. Estas tres acciones representan el proceso de enamoramiento entre dos individuos que se quieren, se aman, se desean. En el primer contacto se da esa distancia, ese respeto o ausencia del amor, tal y como se refleja en la danza o en el cuadro (se marca la silueta que no se ve), pero existe la calma, la tranquilidad y el sentirse bien el uno con el otro representados por los sonidos del instrumento de cuerda acústico. A medida que avanza la relación, el vínculo entre los dos evoluciona hacia la confianza, la amistad. Esto es reflejado a través de un mayor contacto y una mayor proximidad física entre los bailarines. Además, ahora sí, en el cuadro se empiezan a ver trazos de colores, cálidos, los cuales plasman la felicidad que sienten las parejas juntos, aunque no es el culmen; se van revelando los principios del amor. También se reflejan momentos de duda y tristeza. La bailarina parece que rechaza o esquiva al chico y esta acción es trasladada a la escena del cuadro como una gota de pintura que cae por el lienzo; es una lágrima de dolor, de pena y de ternura a la vez. Poco después, la chica cambia de actitud y toma la iniciativa de tirar de la cinta. El chico se le acaba acercando y se enrolla con la cinta, metaforizando el vínculo y la relación más intensa iniciada en este momento. Ella sube encima de él, dando a entender este aumento de confianza y compenetración entre los dos. Ahora sí, ya se entienden más y se atreven a más.

Como se narra en la canción: falta el siguiente paso. Es decir, como ocurre con el lenguaje, el amor no se transmite únicamente a través de palabras, sino que también necesita de otros códigos, cada vez más intensos y más expresivos como mostramos en el final del videoarte. A través de una acción más cargada dramáticamente, escenificada mediante la visibilización explícita del amor en el cuadro, la intensidad de los trazos en él y la posterior quema de éste, y a través de la letra de la canción, se revela la pasión entre enamorados.

Todas estas acciones están acompañadas de pequeños objetos, símbolos que representan el concepto que tratamos. Los símbolos están asociados con una serie de códigos sociales y culturales que ayudan a denotar un sentimiento. Estos símbolos tienen su propio lenguaje y son los siguientes: la cinta roja de los bailarines es una representación de la unión entre ellos, de su amistad indestructible sin importar cuan lejos estén; la mordida de la manzana, símbolo del deseo, de la pasión y representación del beso a la vez; el fuego, la viva pasión entre enamorados; los movimientos con la cinta, que representan los juegos y los in

tentos de atracción mutuos; la guitarra, el cuerpo de la otra persona; y el cuadro, imagen de la otra persona, moldeada, a quien uno se dirige.

CONCEPTOS FORMALES

El montaje de nuestro videoarte tiene como objetivo principal relacionar tres acciones artísticas, el baile, la pintura y la música, para manifestar un mismo sentimiento, el amor. Cada disciplina y sus respectivos lenguajes es una manera diferente de comunicación y, a la vez, todas ellas llegan al mismo punto, a expresar el recorrido de sentimientos, hasta los más pasionales, procedentes del amor. Dentro de cada disciplina, existen multitud de estilos diferentes de los cuáles, para poder definir el concepto con mayor exactitud, hemos mostrado una pintura, una canción acústica y la danza contact. La danza contact, más conocida como *contact improvisation*, es una danza dual, de mutua aportación en la que se rompe la jerarquía de la pareja artística y se produce una adaptación al movimiento del otro. Busca la libertad, la expresión y el trabajo corporal; es una comunicación mediante el tacto. Por otro lado, la música acústica huye de las modificaciones o distorsiones eléctricas del propio instrumento y deja espacio al cantante para mostrar su voz. Es la esencia en sí, la música pura. Por último, la pintura es la explosión de colores, del blanco y negro, de la imaginación del artista. Todas estas disciplinas son un tipo de arte que transmite unos códigos emocionales y sentimentales que se guían por lo que mueve a sus autores.

No hay una forma unívoca de expresar lo que uno siente. Por ese motivo, la elección de las acciones acentúa los distintos matices que tiene el ser humano de mostrar un mismo sentimiento. Nos interesaba crear un discurso narrativo fluido y, para ello, usamos varios recursos visuales que refuerzan esta idea:

- Montaje paralelo de las acciones principales.
- *Match cuts*, para cambiar de un movimiento artístico a otro pareciendo las mismas acciones.
- Planos de corta duración para intensificar el ritmo.
- Montaje sonoro a partir de la artista que aparece en escena.
- Transfocos en el arte plástico para crear sensación de cercanía y así, evitar reconocer el espacio y persona que pinta el cuadro.
- Movimientos de cámara en mano que muestran la inestabilidad de las relaciones.

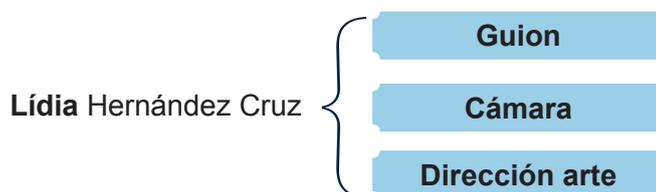
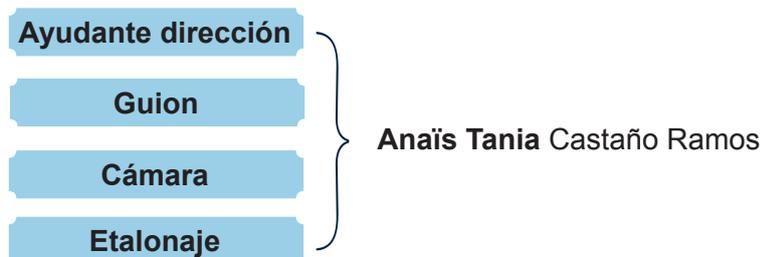
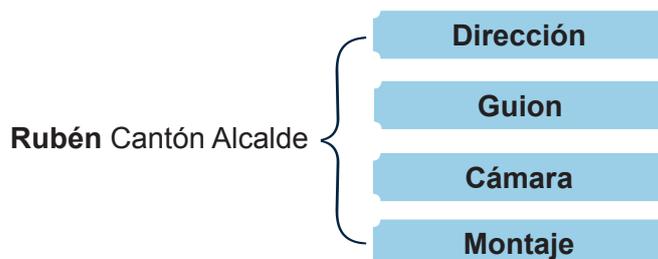
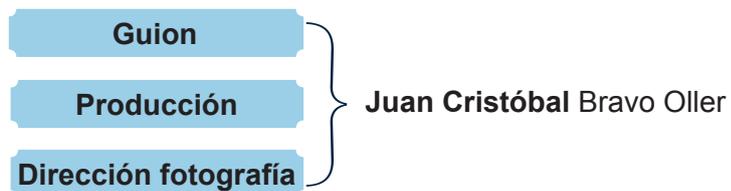
CONCLUSIONES

Más que palabras muestra cómo el lenguaje o código transmisor no es únicamente aquel que se transmite a través de palabras o letras; sino también aquel empleado a través del arte y sus distintas formas. *Más que palabras* es un videoarte creado para mostrar y demostrar las distintas formas de la narrativa del lenguaje. El lenguaje es el instrumento que utilizamos para comunicarnos entre personas y transmitir una idea, concepto o sensación. En este caso, utilizamos el arte como método de comunicación y, concretamente, nos decantamos por la música, la pintura y la danza para comunicar el sentimiento de amor. A través de estas disciplinas y los códigos propios de cada una, se crean unos mensajes de igual contenido e intención que, en su conjunto, se refuerzan mutuamente. Además, mediante los Match Cut, el ritmo visual y sonoro y el montaje en general, se crea una armonía entre el contenido y la forma que intensifica y consolida la emisión del sentimiento de amor y lo hace, además, como una forma de arte más.

Por este motivo, partiendo de la base de comunicar con el lenguaje del arte, *Más que palabras* transmite una de las emociones más primitivas que existe, el amor, la atracción de personas que se desean, para mostrar que no todas las personas comunican de la misma manera aquello que sienten y que existen distintas formas de transmitir el enamoramiento, porque el lenguaje son más que palabras; es todo lo que lo hace real.

ANEXOS

CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

ENLACES

1080p: <https://www.youtube.com/watch?v=gFSItOUhQew>

720p: <https://www.youtube.com/watch?v=Uh76ejq-i94>

GUION LITERARIO

ESC 01 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

Vemos un lienzo en blanco. En él, se dibuja una primera línea invisible con cera.

ESC 02 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

En un espacio abandonado, sin techo y con unas ventanas enrejadas, una persona sentada en el suelo coge una guitarra, acaricia sus cuerdas y empieza a tocarla. Toca la canción *More than Words*, de Extreme.

ESC 03 - EXT/DÍA - PLAYA

Dos personas, una vestida de blanco y otra de negro, empiezan a bailar contact al ritmo de la música. Ambos se encuentran espalda con espalda y empiezan a caminar distanciándose el uno del otro, pese a estar unidos por una cinta roja, símbolo de su unión. La cinta acaba tensándose haciendo que el chico y la chica se giren. El chico tira de la cinta.

ESC 04 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

Poco a poco, el dibujo con la cera se realiza más rápido.

ESC 05 - EXT/DÍA - PLAYA

El chico tira de la cinta para poder bailar con la chica. Se acerca y le susurra a su oído.

ESC 06 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

Los labios de la cantante pronuncian el verso «qué fácil sería que me mostraras cómo te sientes».

ESC 07 - EXT/DÍA - PLAYA

Los dos bailarines se reincorporan y se miran a los ojos con ternura.

ESC 08 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

La artista sigue trazando líneas con la cera en el lienzo.

ESC 09 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

De la misma manera, la cantante sigue tocando las cuerdas de la guitarra.

ESC 10 - EXT/DÍA - PLAYA

Los dos bailarines se separan, dándose la espalda y tensando la cuerda nuevamente.

ESC 11 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

Al mismo tiempo, un pincel traza una línea de pintura por el lienzo.

ESC 12 - EXT/DÍA - PLAYA

El chico vuelve a notar que la cuerda está tensionada y se gira.

ESC 13 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

El pincel pinta el cuadro cada vez con mayor frenesí.

ESC 14 - EXT/DÍA - PLAYA

Esta vez, ella tira de la cuerda. Se vuelven a encontrar y se acarician mirándose a los ojos.

ESC 15 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"

La cantante sigue recitando la canción, esta vez con más dulzura.

ESC 16 - EXT/DÍA - PLAYA

El chico coge a la chica de manera que ella queda detrás de él, sostenida en el aire detrás de su espalda.

ESC 17 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
De la misma manera, la música sostiene la guitarra que está tocando.

ESC 18 - EXT/DÍA - PLAYA
Después de un rechazo de la chica, ambos bailarines vuelven a distanciarse.

ESC 19 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
El pincel se desliza hacia abajo en el papel y las gotas de pintura caen por el lienzo.

ESC 20 - EXT/DÍA - PLAYA
El chico avanza abatido, sin embargo, ella tira de él. Quiere resistirse pero ella tira más fuerte.

ESC 21 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
La guitarrista sigue tocando su instrumento.

ESC 22 - EXT/DÍA - PLAYA
Ella tira más fuerte de él, haciendo que se enrolle en la cuerda hasta llegar a su lado.

ESC 23 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
El pincel empieza a deslizarse por el lienzo de manera efusiva, mezclando cada vez más tonalidades y creando nuevas formas.

ESC 24 - EXT/DÍA - PLAYA
Los dos bailarines vuelven a estar juntos y se acarician, enrollados en la cuerda roja. Él se arrodilla ante ella y realizan un baile. Finalmente ambos se tumban en la orilla.

ESC 25 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
Un trapo limpia la pintura sobrante que rechaza la cera, revelando un corazón.

ESC 26 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 2 DE "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
La guitarrista deja de tocar y apoya el instrumento en la pared.

ESC 27 - EXT/DÍA - PLAYA
La pareja acaba sentada en la orilla, se miran, se abrazan y muerden una manzana roja como símbolo de su amor.

ESC 28 - EXT/DÍA - HABITACIÓN 1 "LA CASERNA DELS CARRABINERS I EL SEMÀFOR"
El cuadro, con el dibujo finalizado, arde espontáneamente en llamas de pasión.

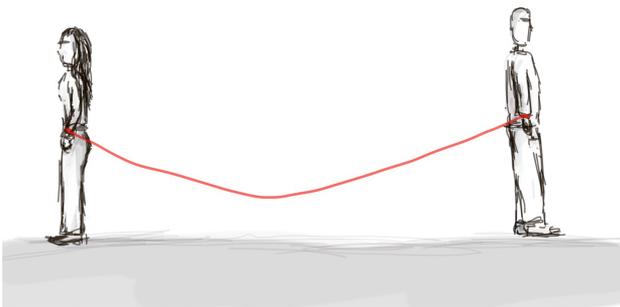
STORYBOARD

MÁS QUE PALABRAS

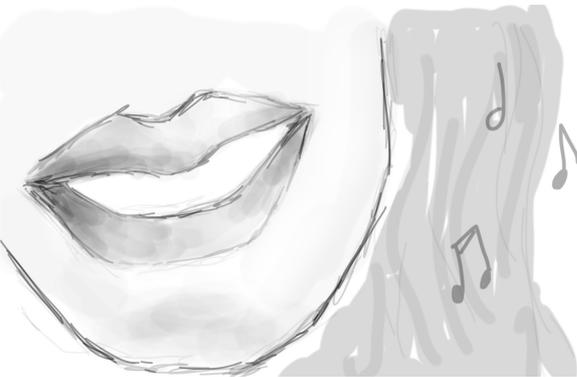
PLANO: 1 PINTURA

PM. Se dibuja una línea invisible en un lienzo.

PLANO: 1 DANZA

GPG. Dos bailarines empiezan a bailar, muy distantes.

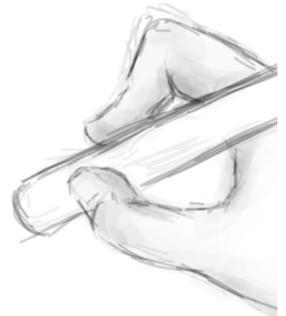
PLANO: 2 MÚSICA

PP. Una chica empieza a cantar.

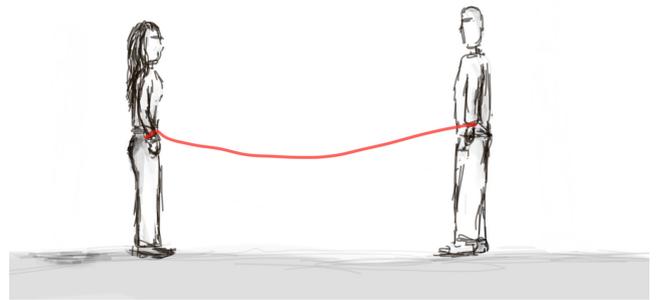
PLANO: 1 MÚSICA

PP. *Match cut* plano anterior. Una mano acaricia las cuerdas de la guitarra antes de empezar a tocar.

PLANO: 2 PINTURA

PP. Cada vez el plano se cierra más. Se sigue dibujando sobre el lienzo.

PLANO: 2 DANZA

PG. Los bailarines se miran. Poco a poco se van acercando.

MÁS QUE PALABRAS

PLANO: 3 PINTURA

PP. Se empieza a pintar el lienzo, revelando así el dibujo.

PLANO: 4 PINTURA

PD. Van cayendo gotas de pintura hasta que, finalmente, se llena todo de pintura.

PLANO: 4 DANZA

PG. *Match cut* plano anterior. Ambos están sentados, muy juntos el uno del otro.

PLANO: 3 DANZA

PA. Los bailarines ahora se tocan. Se siguen acercando poco a poco.

PLANO: 3 MÚSICA

PG. Se para de cantar y deja la guitarra.

PLANO: 5 PINTURA

PM. Se quema el lienzo.

