

RECONFIGURATION

Comunicación Audiovisual

Curso 2016-2017

METANARRATIVAS

videoarte

Mireia Lacomà

Marina Botí

Sandra Funes

Miquel Nadal

Ana Rovira

1. INTRODUCCIÓN

Reconfiguration es el título de un proyecto de videoarte que pretende hacer una crítica hacia las formas de vida a las que estamos evolucionando, la migración de la naturaleza a la tecnología, de lo real a lo ficticio, del bosque a la ciudad.

Nuestra reflexión parte de la teoría expuesta por E. Sapir y B. Whorf, quienes afirman que el lenguaje configura nuestra forma de pensar. Estos dos lingüistas propusieron la Teoría de la Relatividad Lingüística, que sostiene que existe una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. Tal y como vimos en la película “La Llegada” (2016), es a través del aprendizaje de un nuevo lenguaje que el cerebro humano es capaz de desarrollar ciertas aptitudes y cambiar la forma en cómo se percibe la realidad.

Para nuestro trabajo, reflexionamos sobre un ejemplo que queda enmarcado en la hipótesis de Sapir-Whorf. Así pues, hemos encontrado que las lenguas aborígenes australianas, para referirse al espacio, no toman como referencia el “yo”, sino que estas se basan en los astros y los puntos cardinales. Es decir, si alguien le preguntara a un aborigen dónde está su casa, su respuesta sería “al oeste”. Este planteamiento lingüístico, distinto al occidental, ha permitido a las personas que lo hablan un desarrollo de la concepción espacial mucho mayor. Tienen mucha más facilidad para orientarse, pese a que el espacio donde siempre han habitado era desértico y, por lo tanto, con pocas referencias a parte de los astros.

La novela *1984* de Georges Orwells, habla de una sociedad moderna que sufre variaciones lingüísticas muy particulares. En esta sociedad, el régimen decide suprimir ciertas palabras para evitar que las personas compartan ideas que podrían ser peligrosas –como “revolución”–, incluso para que las personas nunca piensen en estas ideas. Es decir, volvemos una vez más a la misma idea, la modificación de la lengua cambia la estructura del pensamiento. Si a la sociedad se le suprimen ciertas palabras, las personas dejan de tener la posibilidad de verbalizarlas, en consecuencia, se suprimen de la mente ciertos pensamientos, dado que no les pueden dar forma.

En un mundo cada vez más invadido por la tecnología, nos hemos dado cuenta de que el lenguaje que utilizan los aparatos electrónicos es el más simplificado posible: consiste básicamente en 0 y 1. En este punto nos volvemos a plantear ¿hacia dónde va el lenguaje que utilizamos y en qué forma se reconfigura nuestra forma de pensar y de percibir el mundo? Si este nuevo lenguaje está configurando nuestro idioma, ¿en consecuencia está simplificando nuestras mentes?

La idea de nuestro video consiste en contraponer formas de pensar, en contrastar estructuras de pensamiento que se han creado a través del lenguaje. Para ello vamos a representar a un aborigen que se encuentra en un bosque y se orienta utilizando como referencia el sol, en una perfecta sintonía con la naturaleza que es el concepto mediante el cual estructura su pensamiento. En contraposición encontramos a la civilización, una sociedad que estructura su forma de pensar de un modo totalmente distinto. A medida que pasa el video el aborigen empieza a sufrir cambios, su lenguaje se va transformando, lo podemos ver en su forma de vestir, su adicción a la tecnología, y finalmente su nuevo entorno.

2. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

La idea

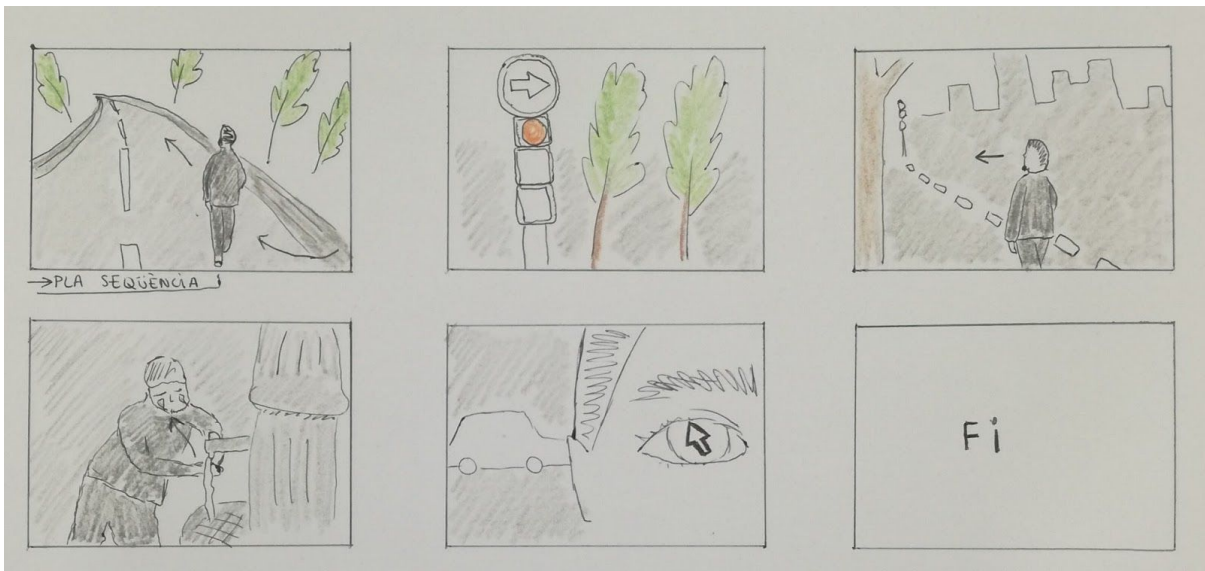
Después de ver la película “La Llegada” estuvimos investigando sobre el lenguaje de las diferentes comunidades. Nuestro objetivo era reflejar a través de nuestro videoarte la idea de que cada comunidad tiene su lenguaje y este configura su manera de pensar. Así pues, descubrimos que los aborígenes australianos basaban su lenguaje en la naturaleza y que esto les hacía pensar de manera distinta a nosotros. Después de una lluvia de ideas desarrollamos el siguiente storyline.

“Un aborigen por el bosque con una configuración del idioma enfocada en los astros y la naturaleza sufre una transformación, una reconfiguración que lo convierte en un individuo de la sociedad tecnópata que conocemos.”

Con el fin de traspasar al papel nuestra idea y hacerla más visual desarrollamos una primera versión de storyboard que más adelante fue mejorada.

Storyboard

Preproducción

Una vez decidida la idea que queríamos contar y teniendo en cuenta los recursos con los que contábamos, repartimos los roles del equipo técnico entre los componentes del grupo. También decidimos con qué material técnico y artístico íbamos a utilizar y donde íbamos a rodar. En un primer momento, contábamos con otra integrante del grupo que se tenía que hacer cargo de la producción: ella debía aportar el material técnico (cámara, trípode, etc.) y acordar el día del rodaje

con un actor -con el cual ya había contactado- con rasgos africanos y tono de piel oscura, es decir, alguien que se parecía al máximo a un aborigen australiano. No obstante, tras varios días sin comunicarnos las fechas de disponibilidad del actor para el rodaje, esta persona abandonó el proyecto, dejándonos sin el actor y con pocos días de margen para realizar el rodaje y la edición del videoarte. A pesar de que pusimos varios anuncios en páginas de actores y actrices y contactamos con un par de actores que se ajustaban al perfil del personaje que buscábamos, no encontramos la disponibilidad suficiente para realizar el rodaje con uno de ellos. Por este motivo, finalmente escogimos a Víctor Luna que, a pesar de no parecerse físicamente a un aborigen australiano, sabíamos que cumpliría con el acting requerido para el videoarte. Esta integrante del grupo, por tanto, no aparece en los créditos del video ni es mencionada como autora del proyecto en este dossier. En consecuencia, el nuevo equipo técnico quedó así:

Equipo técnico

- Dirección: Marina Botí
- Ay. de dirección: Ana Rovira
- Producción: Mireia Lacomá
- Cámara: Sandra Funes
- Iluminación: Mireia Lacomá
- Estilismo: Marina Botí y Ana Rovira
- Montaje: Sandra Funes y Miquel Nadal
- Etalonaje: Miquel Nadal

Equipo artístico

- Protagonista: Víctor Luna

Material técnico

- Una cámara reflex
- Teleobjetivo
- Batería de cámara extra
- Monitor
- Dos tarjetas de memoria
- Un trípode
- Una araña para estabilizar la cámara
- Claqueta
- Reflectores

Decidimos que no haríamos uso de sonido grabado y que utilizaríamos como fondo una canción, por lo que no fue necesario el uso de micros y perchas.

También decidimos hacer uso de una luz natural ya que nos pareció que así obtendríamos una imagen más natural, destacando la importancia de la luz del sol, puesto que es uno de los elementos principales de la historia. Por lo tanto, únicamente hicimos uso de reflectores para reforzar algunas zonas durante el rodaje.

Material artístico

- Pinturas de piel
- Barro
- Trusa
- Brújula
- Camisa
- Pantalones
- Zapatos
- Móvi

Localizaciones

Por lo que respecta a las localizaciones eran cruciales para el desarrollo de la historia, ya que ayudan a reforzar ambos conceptos y facilitan comprensión.

- Bosque: no era necesaria ninguna localización concreta, simplemente un bosque frondoso para representar la naturaleza. Collserola resultó ser perfecto para lo que buscábamos.

- Mirador: era necesario un espacio donde naturaleza y civilización entraran de alguna forma en contacto: un mirador.

- Ciudad: el tercer espacio utilizado, la ciudad de Barcelona, el lugar perfecto para reflejar la civilización y una sociedad moderna y tecnológica.

Producción

Una vez terminado el proceso de preproducción, llevamos a cabo el rodaje en dos mañanas teniendo en cuenta los campos de luz, las localizaciones y la disponibilidad del actor.

Postproducción

Cuando tuvimos la historia registrada en tomas sueltas, pudimos dar paso al proceso de montaje. Seguimos bastante el storyboard que hicimos inicialmente, aunque cambiamos algunos planos. La edición en sí está hecha con Adobe Premiere, utilizando la técnica del corte y en algunos casos corte con frames en negro para crear el efecto que buscábamos de intriga, y también para que coincidiera con el ritmo de la música. Está montado de forma no lineal ya que este es uno de los conceptos formales de la metanarrativa.

En cuanto al etalonaje, hemos utilizado dos tipos de temperatura de color. En la primera mitad del vídeo, cuando el aborigen está perdido en el bosque, hemos utilizado una temperatura de color cálida, de esa manera quedaba una imagen como más analógica y más de naturaleza, destacando los verdes de los árboles, las hojas y la hierba. En cambio, en la segunda mitad del vídeo, cuando ya descubre la ciudad, los colores empiezan a apagarse poco a poco, hasta el punto en el que llega a la ciudad y ya todo es mucho más frío.

Además de los colores, hemos añadido con postproducción el efecto tecnológico. Este efecto lo hemos hecho mediante dos efectos del Adobe Premiere, uno de deformación por ondas aplicado diferentes deformaciones en la imagen (imágenes cortadas, píxeles, etc.) y otro de curvas RGB con el cual hemos distorsionado los canales de colores para distorsionar la imagen. Con estos efectos queríamos crear la digitalización de la naturaleza, un toque sutil para que se note que algo está fallando en el mundo que rodea al aborigen.

Por otro lado, hemos añadido una música que aporta la sensación de intriga que teníamos pensada. Además, también es un toque sutil hacia la digitalización, porque es una música moderna elaborada con instrumentos tecnológicos. También hemos puesto dos efectos sonoros. En la primera mitad del vídeo, cuando está en la naturaleza, suenan pájaros, un sonido ambiental típico de un entorno natural. En cambio, cuando descubre la ciudad los pájaros son sustituidos por el ruido ambiental de una ciudad: el tránsito. Podemos escuchar el ruido de coches pasando por la carretera, y esto nos da la sensación de multitud, ajetreo.

Por lo tanto, todo este conjunto de características que definen nuestro vídeo, crean lo que andábamos buscando: un aborigen en un entorno natural el cual se guía por el sol y que, finalmente, es consumido por la tecnología. Todo aquello natural va desapareciendo a medida que llega al mundo moderno.

4. CONCLUSIONES

Para concluir, la intención de este videoarte es hacer al espectador reflexionar sobre la forma en la que estamos transformando nuestras mentes, a donde estamos llegando y la importancia que tiene la configuración de una mente y su lenguaje. Al mismo tiempo, hemos querido proponer al público otro punto de vista, otra cosmovisión, para que entienda que cada comunidad tiene su forma de entender el mundo y, por tanto, su propio lenguaje, el cual configura su manera de pensar.

Por otro lado, hemos pretendido mostrar que, a medida que nos adentramos en una sociedad tecnológica, ciertas capacidades se ven afectadas, como es el caso del sentido de la orientación, que va desapareciendo conforme utilizamos herramientas que nos guían -una brújula o una app de mapas-, en lugar de buscar recursos naturales para ello -como es el sol o el musgo en los árboles-. Este es el paralelismo que hemos utilizado con el lenguaje. Cuando el entorno cambia, el lenguaje se adapta y modifica y, por tanto, el pensamiento también sufre una reconfiguración.

Enlace al vídeo <https://youtu.be/gPHzzQr-zbo>