

VIDEOARTE

METANARRATIVES

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Grupo 4

Helena Alsina
Julia Calvo
Roger Centeno
Laia Hervàs

Link al videoarte

<https://vimeo.com/337007518>

Contraseña: colours

Conceptualización

Para empezar la conceptualización, hemos hecho una lluvia de ideas, ya que no sabíamos por qué tipo de prisión queríamos tirar. Primero pensamos en los procesos mentales y cómo los pensamientos pueden hacerte tu propio preso. También en la libertad sexual y en la opresión alrededor de esta, focalizándonos en las personas LGBT, aunque también podemos tirar por las mujeres y su opresión por el mero hecho de pertenecer a un género. Por último, reflexionamos sobre el sistema democrático y cómo este también puede privarnos de libertades.

Nos hemos decidido por el concepto de la libertad sexual dentro de la comunidad LGBT. Tomando como referente la bandera y sus colores, asignaremos a cada color un sentimiento negativo que ha podido sentir en algún momento una persona del colectivo. Los sentimientos o conceptos que hemos decidido son: la opresión, exposición, debilidad, impotencia, miedo y prejuicios. Somos conscientes que esto pasa en parte por la sociedad y el sistema por el cual se rige y en el que hemos sido educados. En este punto, lo relacionamos también con Foucault y la teoría que explica en su libro *Vigilar y castigar. Nacimiento de una prisión*. Explica 4 fases por las que ha pasado el castigo de los que él llama "indeseables", estas etapas se pueden emplear en cualquiera de los procesos o movimientos que alguna vez han sido oprimidos, como es la libertad sexual. Queremos reflejar también esta sensación que puede sentir el colectivo lgbt en relación a la exposición y vigilancia a la que se ven sometidos por ser "indeseables" para el sistema.

Queremos que el vídeo tenga un ritmo agobiante y que a través de procesos sistemáticos recuerden a una fábrica, casi equiparando el sistema en el que vivimos a una fábrica de pensamiento que nos hace actuar de una manera determinada, una producción en cadena de ideologías consecuentes en parte del sistema patriarcal y capitalista.

Como parte de la primera conceptualización, ya hemos empezado a tener ideas concretas, aunque no queremos decidir ninguna más allá del juego de colores y sentimientos explicado anteriormente. Por ejemplo, podría aparecer un brazalete distintivo que diferenciase al ente protagonista del resto, o podríamos jugar con un prisma de luz que iluminase de arcoiris a la persona en escena.

Una vez hemos elegido el tema, hemos hecho una mirada retrospectiva en el mundo audiovisual, buscando referentes del concepto que queremos transmitir. Algunos ejemplos son

la película 'Tiempos Modernos' de Charles Chaplin, la historia detrás de 'Another Brick in the Wall' de Pink Floyd y la diferenciación en castas de 'The Handmaid's Tale' de Margaret Atwood.

Escenografía y explicación del vídeo

La escenografía se construiría en plató. Se puede ambientar como si estuviésemos en una fábrica. Al protagonista se le pone una etiqueta como si se tratase de un "nuevo producto". Después, jugando con las luces del plató se llevaría una transición de los colores de la bandera LGBT en el que en cada color ocurre un proceso mecánico. En ese sentido se puede jugar con la prisión de género, cómo nos imponen desde que nacemos un género que viene determinada con una orientación sexual.

Nº ESCENA	SENTIMIENTO
1	Angustia
2	Opresión
3	Exposición
4	Impotencia
5	Prejuicio
6	Debilidad
7	Medio
8	Libertad

Basándonos en la psicología de los colores y en lo que cada uno de ellos simboliza, hemos recreado escenas que representan estos sentimientos que el colectivo LGBT siente a lo largo de su vida.

La escena que representa la **opresión** está formada por una parejas heterosexual a la que se le tiran flores mientras que a las otras dos parejas homosexuales se las tapa con mantas. Con esto hemos querido representar como la heteronormatividad sigue ocultando a la vista de los demás –sobre todo a los niños– parejas que no forman parte del colectivo común.

Por otro lado, la escena naranja simboliza la **exposición** a la que están sometidas las personas LGBT en el día a día, tratadas como un espectáculo como si estuvieran en un zoológico. A parte de sentirse constantemente en esa prisión creada por la sociedad y por uno mismo, es habitual el sentimiento de sentirse expuesto en cada situación social. De este modo, en la escena la persona está aprisionada mientras la gente que va a visitarla le aplaude y disfruta de su encierro.

El color amarillo, por su parte, representa la **impotencia** que sienten dos personas del mismo género por no poder estar juntas debido a las condiciones sociales de un país, donde aún no está aceptado. Es por eso que van hacia la otra pero las estiran por detrás, provocando que no puedan llegar a tocarse. Lo que las estira por detrás representa la sociedad, con sus prejuicios y la presión social que esta ejerce.

La escena donde se representan los **prejuicios** se recrea con el color verde. El heteropatriarcado es uno de los mayores motivos de ellos, al asignar desde que nacemos una etiqueta que codifica nuestro género y en consecuencia nuestra personalidad y nuestras acciones sociales. En la escena se les asigna etiquetas a las personas que van apareciendo y se les clasifica y se los construye a un lado o a otro según su sexo biológico, sin otras contemplaciones.

La **debilidad** en este videoarte se expresa con una persona que empuja a otra muy mecánicamente, de forma que cae repetidamente, formando así un loop que nunca acaba. Esto quiere representar el sentimiento de debilidad que sienten las personas LGBT todos los días únicamente por su condición sexual.

Por último, la escena final representa el **miedo** que sienten las personas LGBT a lo largo de su vida por hacer pública su orientación sexual. Es por eso que en la escena una persona está dentro de una caja, que representa el concepto social de armario. Justo en ese momento alguien cae delante suyo pero la persona que está dentro solo se limita a sacar media cabeza, mirar y volverse a esconder dentro, ya que aún no se siente con fuerzas de mostrarse tal como es, lo que provoca que tampoco sea capaz de ayudar a nadie.

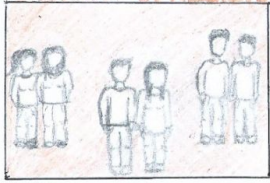
También nos gustaría remarcar el final de la escena amarilla, que se transforma en la escena blanca que representa la **libertad** total de las personas. Los personajes del mismo sexo consiguen deshacerse de las personas que les estiran por detrás y se abrazan y por fin son libres. Todo se vuelve blanco porque la mezcla de todos los colores da ese color.

Storyboard

1)

ESCENA 1 OPRESIÓN

Negro

1.1 PG: se ve a tres parejas, una considerada hetero (la del medio) y las otras dos, homosexuales.

Luz: todos los sujetos iluminados

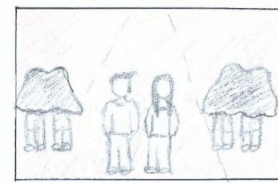
Color: tonos rojizos

Cámara lenta

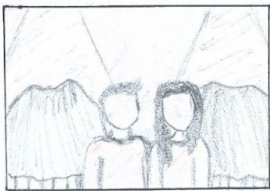

1.2 PM: la pareja del medio es aborrecida con flores y sonríen

Luz: las otras dos parejas poco iluminadas y la luz principal en la pareja del medio

1.3 PG: personas se acercan y abrazan a las dos parejas laterales con una muestra

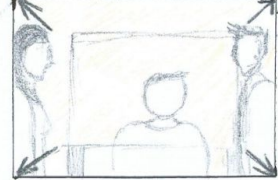

1.4 PG: Las luces iluminan solo a las dos parejas de las muestras

Luz: cambio de luz a las parejas

Trasfoco a las parejas de detrás

ESCENA 2 EXPOSICIÓN

2.1 PNC - PG: la gente va pasando y va mirando a una persona expuesta

Cámara: zoom out

ESCENA 3 IMPOTENCIA

3.1 PML: Dos personas se acercan para abrazarse

2)

3.2 PD: La gente los aparta y casi se tocan las manos

3.3 PG: la gente los termina apartando y ellos no pueden hacer nada.

3.4 PM: se gira para ver a su pareja cuando los separan y vuelve a girarse triste.

3.5 PM: mira a su pareja, baja la cabeza y se va.

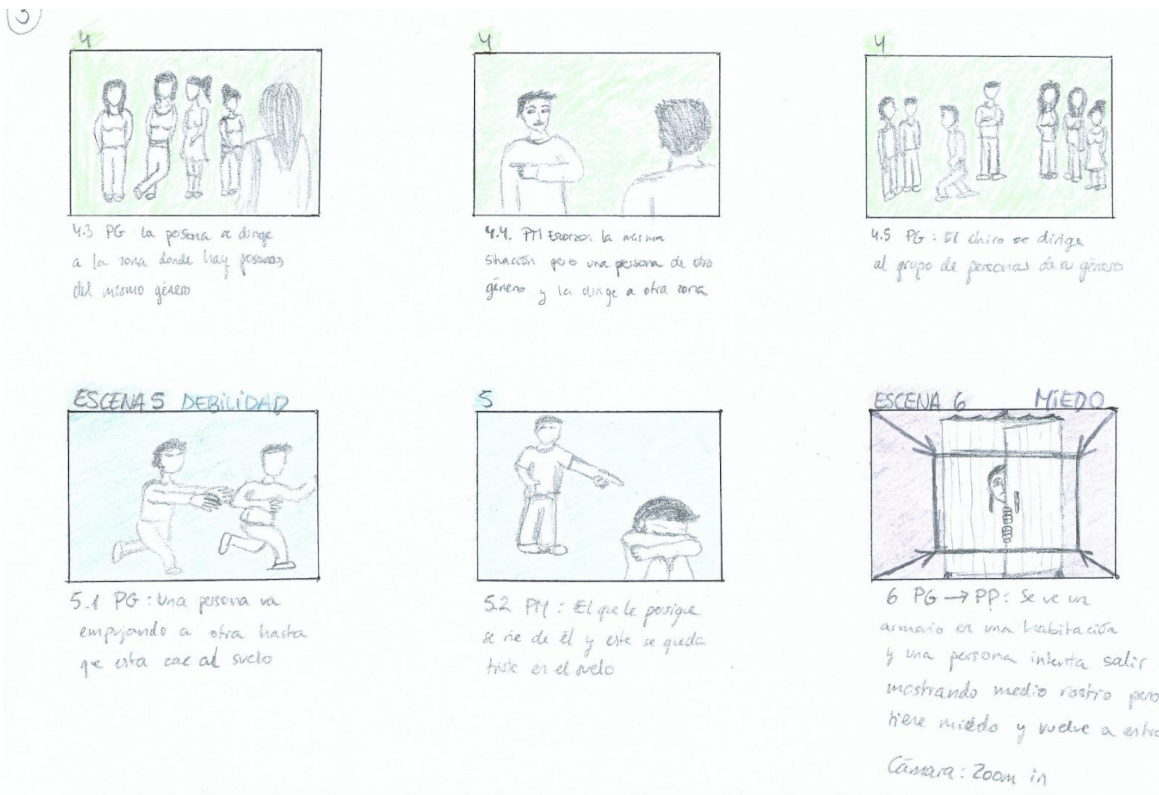
ESCENA 4 PREJUICIO

4.1 Plano de seguimiento: una persona se dirige hacia un grupo de gente

4.2 PM Escorzo: la persona se dirige delante de un vigilante que le indica que se vaya a un lado.

Reparto de tareas

Roger Centeno se encargó de la dirección del proyecto. Entre sus funciones estuvieron organizar el cortometraje, encargarse de la elección de los participantes y su futura dirección en el plató. **Julia Calvo** se encargó de determinar la iluminación en los ensayos y adecuarla en cada escena del rodaje. Junto a **Laia Hervàs**, ambas encuadraron la cámara en cada escena y operaron cada una con su respectiva cámara los momentos multicámara. **Helena Alsina** actuó como auxiliar de luces durante el rodaje y como editora en la postproducción.

Desglose de las escenas

ROPA	Camiseta blanca y pantalones negros, para centrar la atención en los sujetos.
VERDE: PREJUICIO	Se les asigna etiquetas a la gente y se les pone a un lado o a otro. Viene alguien del bando del género masculino y otro del género femenino.
Necesidades	Etiquetas, 3 chicos, 3 chicas.
ROJO: OPRESIÓN	Cuando coinciden parejas heteros se les tiran flores y si coinciden parejas homos se les tapa con mantas.
Necesidades	Flores, 2 mantas, 3 chicos, 3 chicas.
NARANJA: EXPOSICIÓN	Se destapa a una persona dentro de una jaula y todo el mundo la mira como en un zoo y aplaude.
Necesidades	Barrotes, 1 persona en la jaula, 5 personas aplaudiendo.
AZUL: DEBILIDAD	Una persona aparece y empuja a otra (muy mecánicamente) pero nunca se a caer ya que es un loop que vuelve a empezar cuando va a caer.
Necesidades	2 personas.
LILA: MIEDO	La persona al final cae justo en frente de un armario mientras otra persona dentro de un armario que solo saca media cabeza, mira y se vuelve a esconder dentro.
Necesidades	Baul, 2 personas.
AMARILLO: IMPOTENCIA	Dos personas del mismo género van hacia la otra pero las estiran por detrás, se resisten pero no pueden llegar a la otra.
Necesidades	2 personas protagonistas, 3 personas estirando por detrás.
BLANCO: FINAL	Al final se sueltan, todo se vuelve blanco simbolizando la libertad y se abrazan.
Necesidades	2 personas

Diario del proyecto

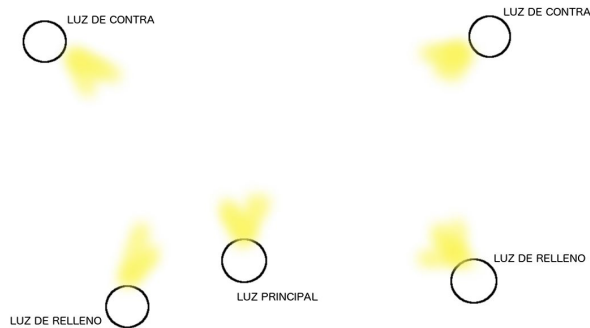
El proyecto audiovisual se ha ido desarrollando a lo largo de estos últimos meses, mediante reuniones del equipo y el feedback del profesor. En cada reunión hemos ido avanzando y evolucionando en nuestra abstracción y en el videoarte, como resultado final de todo el proyecto.

Reunión 1: Planteamiento de la abstracción. ¿Qué nos transmite la prisión y cómo la queremos representar? Esta reunión sirvió para hacer un primer contacto con el concepto de la prisión y poner en común las sensaciones y ideas que nos transmitía como grupo. En esta sesión se extrajo la primera idea del proyecto la prisión como sinónimo de opresión extrapolada a la libertad sexual y de género. Otras ideas que aparecieron y decidimos incorporar fueron: la sociedad como medio para que la opresión pueda desarrollarse y funcionar, la sensación de agobio y mecanización que la hacen posible, el ritmo y el trabajo en cadena que no te permite salir del sistema y la libertad, que se contraponen con todo lo expuesto.

Reunión 2: Después de recibir el feedback del profesor, nos pusimos a desarrollar la idea y convertirla en escenas concretas de nuestro proyecto audiovisual. De esta forma incorporamos las sensaciones y conceptos que habíamos identificado y los transformamos en ideas a transmitir en las escenas planteadas. Marcamos así una historia concreta y una base para comenzar a trabajar el storyboard y los elementos más técnicos del videoarte.

Reunión 3: Una vez listo el storyboard, planteado en un plató y con todos los conceptos a transmitir claros y desarrollados, decidimos plantear las escenas completas y a la totalidad, para ver si funcionaban. Marcamos el atrezzo, el esquema de luces y los protagonistas que se convocaron para la grabación el día 13 de mayo.

Ensayo de luces y puesta en escena en el plató: Ya en el plató hicimos pruebas de luces y de cámara, para observar qué esquema nos funcionaba más y desde qué perspectiva. Podemos observar el esquema general en la siguiente imagen:

Utilizamos filtros de color para darle el tono adecuado. Usamos luz cálida para los colores cálidos, amarillo, rojo, naranja y amarillo y luz fría para el azul, el lila y el blanco.

Decidimos hacer los últimos cambios en vestuario para lograr una visualización y una sensación más potente de los colores proyectados en los personajes.

Grabación: Convocamos a los actores el día 6 de mayo y planteamos la grabación en un día, reservando el plato dos días por si había imprevistos. El reparto artístico estaba formado por 3 chicos y 3 chicas. El técnico estaba formado por los miembros del grupo, Júlia Calvo y Helena Alsina en iluminación, Laia Hervàs en càmera y Roger como director y actor. El plan de rodaje sugerido fue:

1. Escena Naranja
2. Escena Verde
3. Escena Roja
4. Escena Amarilla
5. Escena Blanca
6. Escena Azul
7. Escena Lila

Conclusiones finales

En primer lugar, creemos que hemos funcionado bien como grupo y esto ha facilitado la organización y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Además, el interés personal de los miembros del grupo por el tema elegido le ha dado un punto de motivación y compromiso al videoarte que nos deja con unos resultados muy satisfactorios. Estos elementos influyen en el trabajo dedicado a la abstracción y al planteamiento del qué decir, qué transmitir y cómo hacerlo, que para nosotros es la parte esencial de todo el proyecto.

Creemos que el proyecto ha sido enriquecedor para todo el grupo, no solo por la experiencia de abstraer conceptos determinados de nuestra vida diaria, sino también por la oportunidad de indagar en ellos. Creemos que todo el proceso de creación y planteamiento del videoarte nos ha servido para pensar, plantearnos conflictos, analizar y revisar nuestros comportamientos y los de la sociedad hacia la libertad sexual y de género. Este comportamiento muchas veces se observa mediante la opresión y crear espacios de reflexión son interesantes para acabar con ella.

Respecto a los objetivos marcados encontramos: Por una parte, el mostrar la opresión hacia la libertad sexual y de género como un conflicto de la sociedad, que segrega, etiqueta y produce clones de forma mecánica y por otra parte, las emociones que esto produce a las personas que salen de lo normativo. Creemos que el videoarte cumple con ellos, transmite estas sensaciones, tanto por lo que se muestra en escena, como por la sensación que produce cuando lo ves y posteriormente lo analizas. Pensamos que esto se debe a que también el rodaje estuvo compuesto por personas LGBT. Esto hizo que la grabación fuese mucho más fácil y natural, ya que las personas con las que trabajamos entendían y sentían perfectamente aquello que queríamos expresar. En nuestra opinión este punto es muy importante para todo el proyecto, ya que no tienen que fingir y esta naturalidad le da fuerza y verosimilitud a las emociones que se quieren transmitir.