

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis.

Yo, Cynthia Melissa Dávila Córdova, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Cine. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Alejandra Bueno de Santiago

Tutora del Proyecto

Miguel Alfonso Bouhaben

Miembro del tribunal de defensa

Agustín Garcells Suárez

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Principalmente a Dios, por ser el inspirador de la vida y por guiar mis pasos en el proceso de obtener una de mis metas. A mis padres Marcelo y Sonia quienes me apoyaron incondicionalmente desde el inicio de mi carrera, a mi hermana Victoria por creer que puedo crecer y estar para mí en todo tiempo dándome ánimos y fuerza.

A mis amigos Sammy, Christian e Irina quienes me ayudaron de una manera desinteresada, gracias infinitas por toda su buena voluntad. A mi prima Yéssica por su cariño y apoyo enorme para finalizar mi proyecto práctico. A mis profesores, en especial a Alejandra Bueno, por ser la mejor guía en éste proceso de titulación.

Dedicatoria:

A mis abuelitos Miguel Dávila y Victoria Hidalgo
por ser luz, amor y abrazar a su familia, a mis
padres y hermana por ser ese pilar fundamental.

Resumen

Para la elaboración del presente proyecto de titulación es oportuno entender como el cine experimental se ha ido desarrollando en la historia cinematográfica, estableciendo parte de la investigación sobre el contexto de producción Latinoamericana, con el fin de dar un recorrido a las posibilidades experimentales tanto en fotografía como en montaje para así desarrollar una propuesta propia en el videoclip musical experimental *Sisa* el cual integra la danza y la poesía visual en una pieza rítmica etno contemporánea de ocho minutos. En medio del ecosistema observamos a una mujer que contempla, se desplaza y está en contacto con la naturaleza. Ella simboliza el alma del lugar, a quién le afecta lo que está sucediendo con el agua, tierra, aire y toda la especie que integra el ecosistema.

Este preámbulo teórico- investigativo será la base de mi tesis. Y servirá de apoyo para la realización del videoclip el cuál continuará desarrollándose al ir tomando referencias visuales de autores experimentales que me inspiren a ampliar prácticas de fotografía y montaje.

Palabras clave: Experimental, Dirección de Fotografía, Montaje, Videoclip

Abstract

For the elaboration of this degree project, it is appropriate to understand how experimental cinema has been developed in cinematographic history, establishing part of the research on the context of Latin American production, in order to give a tour of the experimental possibilities both in photography as in montage to develop a proposal in the music video Sisa which integrates dance and visual poetry in an eight-minute contemporary ethno rhythmic piece. In the middle of the ecosystem we observe a woman who contemplates, moves and is in contact with nature. She symbolizes the soul of the place, who is affected what is happening with water, earth, air and all the species that make up the ecosystem.

This theoretical-research preamble will be the basis of my thesis. And it will support the production of the video clip which will continue to develop by taking visual references of experimental authors that inspire me to expand photography and montage practices.

Keywords: Experimental, Photography Direction, Editing, Video Clip

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes.....	9
1.0.1 Comienzos del cine experimental.....	9
1.0.2 Desarrollo de cine experimental en América Latina.....	13
1.0.3. Surgimiento del videoarte.....	16
1.1 Pertinencia.....	17
1.1.1 Planteamiento.....	17
1.1.2 Justificación.....	19
1.2 Objetivos.....	19
1.2.1 Objetivo General.....	19
1.2.2. Objetivos Específicos.....	20

CAPITULO I: Genealogía

2.0 Referentes de obras visuales para mi creación audiovisual.....	21
2.1 El color en la fotografía experimental.....	21
2.1.1 Pipilotti Rist.....	21
2.2. Relación de naturaleza-espectador.....	23
2.2.1 Lois Patiño.....	23
2.2.2. Presencia de paisajes en el videoclip musical <i>Caminito</i> de Swing Original Monks dirigido por Jimmy Luna.....	26
2.3 Surrealismo y stop motion en el videoarte.....	27
2.3.1 Michael Gondry	27
2.3.2 Marlon Villar.....	29
2.3.3 Federico Giammattei.....	30

2.4 Rotoscopía.....	31
2.4.1 Adriana Crespo.....	31
2.3.2 Andrés Cornejo.....	33
CAPITULO II: Propuesta artística	
3.0 Planificación	36
3.0.1. Desarrollo de mi propuesta audiovisual.....	36
3.0.1.1 Guion Literario.....	37
3.0.1.2 Propuesta en fotografía.....	41
3.0.1.3 Propuesta de arte.....	48
3.0.1.4 Propuesta de montaje.....	51
3.1 Metodología de producción.....	54
3.1.1. Dossier.....	65
3.1.2. Scouting de locaciones.....	65
3.1.3. Plan de rodaje.....	68
3.1.4 Registro fotográfico del proceso de creación.....	70
3.2 Tipo y lugar de exhibición	74
3.2.2. Registro fotográfico de exhibición.....	74
Conclusiones.....	79
BIBLIOGRAFIA Y FILMOGRAFÍA	82
Anexos: Cronograma de realización del proyecto.....	84

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes

1.0.1 Comienzos del cine experimental

“El hombre sólo es libre en su imaginación”

Luis Buñuel

Los experimentos a través de la historia establecen una serie de descubrimientos científicos que iniciaron en una necesidad o problema hasta llegar al hallazgo de algo nuevo. El hombre permanece inventando y revelando el mundo a su alrededor a medida que prueba nuevas experiencias ya sea con materiales, acciones, lenguaje, pasatiempos... El invento de la cámara fotográfica, por ejemplo, surgió creando una herramienta de dibujo y luego de mucho ingenio y curiosidad se obtuvo la primera fotografía¹ conocida. Nicéphore Niépce en sus primeras exploraciones hacia el registro de la imagen fija, cuenta con una cámara oscura, hojas de papel emulsionadas con sales de plata, las mismas que se ennegrecen bajo la acción de la luz. En 1816, Niépce obtiene la primera reproducción de una imagen de la naturaleza, vista desde su propia ventana. La reproducción es un negativo que acabará por ennegrecer completamente gracias a la continua acción de la luz. Estas imágenes adoptaron el nombre de “rétines”². En otros intentos de producir imágenes, Niépce descubre cómo conseguir el opuesto del negativo y en 1824 la imagen que llamamos la primera fotografía se proyectó en una placa de peltre y luego de varias horas a pleno sol se dibujó una copia de los edificios y los techos del exterior.

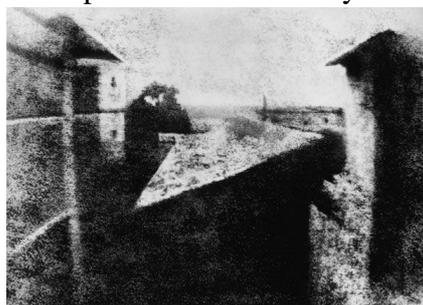

Ilustración 1 View from the Window at Le Gras by Joseph Nicéphore Niépce

¹ Ilustración 1 . Nicéphore Niépce, Extraído de <http://100photos.time.com/photos/joseph-niepce-first-photograph-window-le-gras>

² Ilustración 2. Nicéphore Niépce, Extraído de <http://100photos.time.com/photos/joseph-niepce-first-photograph-window-le-gras>

Ilustración 2 «Rétine» al cloruro de plata –reconstitución

El inicio de la fotografía es el comienzo de un viaje de descubrimientos a través de la cámara. Durante los años 1901 y 1903 los pioneros del cine experimentaron una variedad de encuadres y efectos que gracias a la manipulación de la cámara se podían lograr, para encontrar nuevas formas de transmitir sensaciones y emociones. Georges Mielés ilusionista y cineasta francés potencializa el cine con la innovación de efectos especiales como la técnica de stop trick, además utiliza por primera vez exposiciones múltiples, la cámara rápida, las disoluciones de imágenes y la película en colores. Debido a la experimentación dentro del cine se fue descubriendo, que lo que habían hecho los hermanos Lumière de registrar la realidad no era todo lo que por medio de una cámara se podía producir.

La actitud de filmar, por más precoz que fuera, era inevitablemente experimental. No existían convenciones establecidas, ni prácticas consagradas. Dado el logro de la imagen fotográfica, las variadas maneras de emplearla fueron descubiertas solo a través del experimento.³

Experimentar significa “ Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Notar, echar de ver en uno mismo una cosa, una impresión, un sentimiento, etc.”⁴ Cada persona en su unicidad tiene la capacidad de buscar nuevas formas de pensamiento y evolucionar en vías de expresión. En el cine experimental fluye la iniciativa de explorar caminos nuevos y espontaneidad al momento de construir una obra artística sin estar bajo

³ José Antonio González, BREVE HISTORIA DEL CINE EXPERIMENTAL, pg 59.

⁴ Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Recuperado de <https://dle.rae.es/?w=diccionario>

algún dominio, a causa de la facultad y libertad que el artista tiene por ser un arte menos comprometido con los lineamientos del cine narrativo clásico y con la industria cultural del cine comercial.

Las vanguardias artísticas tales como el dadaísmo, expresionismo, surrealismo futurismo, cubismo, por mencionar algunos, nacieron en la primera parte del siglo XX en Europa y fueron de gran influencia para el avance del cine experimental. Realizar cine en este movimiento artístico significa que no había una sola forma narrativa y formal de articular una película, por lo contrario, las vías de expresión se dilataron a posibilidades múltiples de decir lo mismo, pero rompiendo esquemas convencionales habidos hasta esa fecha. El vanguardismo plantea experimentar para revelar nuevos modos de expresión.

Películas como *El gabinete del doctor Caligari*, 1919 por Robert Wiene⁵; *Ballet Mecanique*, 1924 por Fernand Leger.⁶; *Acorazado Potemkin*, 1925 por Enstein Sergei⁷; *Un perro andaluz*, 1929 por Salvador Dalí⁸ son pertinentes mencionarlal por el legado que marcaron en el cine experimental. La velocidad, la agresividad, las formas, colores, movimiento, ritmo visual generado a partir de variaciones en montaje, escala, duración de plano, composición, figuración de la imagen y ángulo de filmación son algunos de los recursos narrativos que compartió el cine de vanguardia. Las mismas que se inyectan en el cine experimental.

Ilustración 3 *El gabinete del doctor Caligari*,
Expresionismo Alemán

Ilustración 4 *Ballet Mecanique*, dadaísta, abstracta

⁵ Ilustración 3. Robert Wiene, extraído de <http://www.nocierreslojos.com/gabinete-doctor-caligari/>

⁶ Ilustración 4. Fernand Leger, extraído de <https://historia-arte.com/obras/ballet-mecanico>

⁷ Ilustración 5. Enstein Sergei, extraído de <http://catalogo.artium.eus/dossieres/3/el-acorazado-potemkin/cine-sovietico-vanguardia-y-revolucion>

⁸ Ilustración 6. Salvador Dalí, extraído <https://historia-arte.com/obras/un-perro-andaluz>

Ilustración 5 Acorazado Potemkim, Realismo soviético

Ilustración 6 Un perro Andaluz, Surrealismo

A continuación un pequeño análisis de la película Ballet Mecanique con el propósito de entender la nueva corriente cinematográfica en un metraje con características vanguardistas como la denominada corriente dadaísta y abstracta. En los títulos de la película dice, *Es el primer film sin escenario*. Qué es una película sin escenario? tal vez deje de ser una película, es como una persona sin un lugar dónde vivir y ser, simplemente no existiera. Con esta frase se enuncia totalmente una ruptura en la representación, y pone en discusión qué es el cine.

Un filme dadá que cumple con la disolución de una secuencia de imagen tradicional en el montaje, para esa época este caos confuso reconstruye la búsqueda de nuevas formas de mirar. Lo que sucede es que parece no tener una secuencia narrativa, cada imagen dice mucho pero no a la simple vista pues requiere una experiencia reflexiva. La película inicia con una escena de una mujer pasivamente columpiándose cuando de repente una sucesión de imágenes sin relación alguna interrumpe la secuencia. En la asimilación temporal el espectador es incomodado pues ha roto la antigua forma de ver

el cine. Luego de unos segundos vuelve a la escena de la mujer en columpio ahora de manera invertida, como anunciando que todo lo que observe en este film va en contra de lo acostumbrado. Inmediatamente esta escena se une al reflejo de un cinematógrafo sobre una esfera moviéndose como un péndulo dando la sensación de un juego en la fotografía algo burlesco en contra de las convenciones en el cine.

Efectivamente no hay un sujeto humano a quien contemplar como protagonista, sino más bien ha sido reemplazada por el objeto. No interesa la figura de un cuerpo naturalmente de carne y hueso, ahora vemos objetos en primer plano jugando con el ritmo, la fragmentación y la repetición. La cámara estática y una cadencia marcada desde la imagen en montaje componen un filme lleno de sentidos que explora nuevas vías de dar un mensaje, sin tener que acudir estrictamente al planteamiento de una historia con personajes que cumplan con los puntos climáticos básicos en el cine clásico.

Estamos frente a un film experimental realizado por Fernand Léger quién fue un pintor cubista francés. Su influencia pictórica se ve reflejada en la manera en que dibuja a Chaplin con figuras geométricas y le da movimiento. Hace uso de la abstracción y por tanto se aleja del arte figurativo o representacional, como consecuencia trasciende de lo visual y la imitación de la forma natural de las cosas deja de ser importante.

1.0.2. Desarrollo de cine experimental en América Latina

El cine experimental de por si no tiene amplio arranque comercial. En América latina este cine ha vivido casi en lo oculto y sin grandes indicios que den cuenta de un desarrollo audiovisual vinculado a prácticas vanguardistas o experimentales.

(...) lo que tiene de interesante el cine, es que es un instrumento de descubrimientos. El canon, pudiera decirse también, está más vinculado a la cara industrial y lucrativa del cine mientras que lo experimental a su parte artística, a lo audiovisual como forma pura de creación.⁹

Afortunadamente, tras algunas investigaciones y seguimiento de las obras artísticas latinoamericanas varios colectivos aportan con el trabajo de agrupar y continuar

⁹Andy Muzalf, *En busca del documental experimental cubano (I)* Recuperado de <http://bach.media/documental-experimental-cubano-i-2/>

en el descubrimiento de obras y autores con prácticas audiovisuales de tipo experimental para relatar sobre su historia y desarrollo. Como una de las muestras importantes de este trabajo existe el proyecto *Videografías Invisibles*¹⁰ (2005), incluyendo 41 trabajos pertenecientes a varios realizadores de casi todos los países latinos y también un libro catálogo con gran contenido informativo.

También se cuenta con una muestra y mapeo de video y cine experimental desde proyectos como *Visionarios Audiovisuales en América Latina*, el libro *Video en Latinoamérica: una Historia Crítica* (2008), *Made in Brasil Machado*, (2003: libro y muestra), el libro *Historia Crítica del Video Argentino* (La Ferla, 2008), la serie de muestras *Fast Forward* por mencionar algunos. Según Arlindo Machado, "existen pocos intentos de buscar, mapear y sistematizar informaciones sobre esa producción invisible pero vigorosa".¹¹ La historia constituye el reconocimiento más claro en la memoria de un grupo social y estas pequeñas pero relevantes investigaciones existen para encontrarnos en este rincón del cine experimental, comenzar a reconocer y continuar con esta realización.

En relación a la definición del cine experimental Machado afirma:

El experimental solo puede ser conceptualizado por su exclusión, por aquello que él tiene de atípico de no-patrón, por aquello, en fin, que no se define ni como documental, ni como ficción, situándose fuera de los modelos, formatos y géneros protocolares del audiovisual.¹²

En la historia del cine latinoamericano *Límite* largometraje, en 35 mm, de Mário Peixoto es probablemente uno de los primeros registros del llamado cine experimental o de vanguardia. Peixoto vivió parte de su vida en Londres y París, donde fue influenciado por las vanguardias artísticas europeas. Y ésta, su película, es una de las tantas que nunca fue exhibida comercialmente. Se estrenó el 17 de mayo de 1931 en Río de Janeiro, y fue restaurada en 1978 para que finalmente en la siguiente década se la considere como la mejor película en la historia del cine de Brasil.

¹⁰ Recuperado de <http://www.videografiasinvisibles.org/cas/main.html>

¹¹ Recuperado de https://www.fundaciontelefonica.com/2009/05/06/17_01_2014_esp_6370-437/

¹² Arlindo Machado, *Pioneros del video y del cine experimental en américa latina* Recuperado de http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/audiovisual/cine_y_video_experimental/cine_video/arlindo_machado.htm

La fotografía de dicha película se focaliza más en perseguir las líneas geométricas de la puesta en escena o en los cuerpos, en lugar de dedicarse al enfoque primordial de las acciones que desarrollan los personajes. Las personas involucradas en la historia salen del campo visual de la imagen como resultado del movimiento de la cámara. Los cortes del montaje son acelerados como subrayando la agitación mental de los personajes y la naturaleza. Además se evidencia cortes de planos visualmente unidos por movimientos de cámara y formas en la imagen. *Limite* explora tiros y movimientos de cámara, desenfoca, desorienta con el fin de una narrativa paramétrica¹³ donde los aspectos expresivos están en función de la estética, pues busca más la enajenación de los sentidos que la comprensión intelectual.

En Ecuador hay registros cinematográficos de realizadores considerados experimentales tales como Paco Cuesta y Miguel Alvear. *Adán y Eva en el Paraíso de Judith Gutiérrez* 1982 es una pequeña obra maestra filmada en 16 mm. Se trata de una apropiación del cuadro pictórico de Judith Gutiérrez, la cual gracias al trabajo de animación y tratamiento del sonido de Cuesta, los paisajes coloridos del paraíso cobran vida. Años más tarde Miguel Alvear artista visual, cineasta y promotor cultural nos muestra diversos estilos en su trabajo audiovisual. *Amina Mar* 1990 es uno de sus primeros registros en los que usa una película casera del primer viaje de su hija al mar por lo tanto le da una sensibilidad íntima y personal. Las decisiones en la fotografía dan fuerza al movimiento expresando la mirada de sus ojos, que incita a la alucinación de estar cerca. Esta película estuvo ausente por un tiempo, para luego ser reeditada y

¹³ Def.1. *La narración paramétrica establece una norma intrínseca distintiva, que frecuentemente implica un ámbito inusualmente limitado de opciones estilísticas, y desarrolla esta norma de forma aditiva. El estilo, en consecuencia, entra en unas relaciones cambiantes, ya sea dominante o subordinado, con respecto al argumento. Se conduce al espectador a construir una norma estilística prominente, a reconocer el estilo*

como no motivado ni realista, ni composicional ni transtextualmente. Extraído de Bordwell, David "La narración en el cine de ficción." Edición Paidós, 1996, España, pp 289.

Def.2. La narración paramétrica --denominación establecida por Noël Burch en su libro Praxis del cine (1969)-- requiere una sólida base técnica y expresiva del medio cinematográfico, se caracteriza por la manipulación espaciotemporal del montaje, el encuadre y/o el enfoque, presentados como alternativas u oposiciones dentro de un conjunto. Pero su mayor aportación (y por eso merecen ser revisadas y difundidas estas películas paramétricas) es que sitúa la relevancia dramática y comunicativa de determinados elementos técnico-estéticos al mismo nivel del argumento (cuando en la inmensa mayoría de filmes se supone que los primeros se subordinan al segundo). Por último, hay unos pocos títulos muy extraños en los que el sistema técnico-estético se construye como independencia del narrativo, determinándolo, limitándolo o incluso supeditándolo. Extraído de La Crítica de cine en su sitio, ¿Qué puñetas es el cine? 6. La narración paramétrica. (2014).

<http://sesiondiscontinua.blogspot.com/2014/11/que-punetas-es-el-cine-6-la-narracion.html>

transferida a 16 mm en 2002 de forma casera, en el resultado final se evidencia el desgaste en la cinta por el paso de los años.

1.0.3. Surgimiento del videoarte.

“el videoarte anticipó la estética de los videoclips”

Bob Pitman

A partir de los años cincuenta resulta limitante hablar de la producción de cine experimental. En esta época se evidencia escaso material cinematográfico excepto por directores independientes como Norman McLaren, Stan Brakhage y Jonas Mekas que continuaron grabando sus propias obras e impulsan películas experimentales con cineclubs y revistas especializadas. Cerca de los años 60 y gracias a las convulsiones políticas que ocurrieron, casi todos los directores de cine experimental estaban a la cabeza de ciertos grupos reaccionarios. Desde estos indicios el cine experimental se convierte en el cine underground.

Con la llegada de la tercera revolución industrial, es decir gracias a la tecnología digital nace el videoarte. Muchas películas obtuvieron la posibilidad de producirse en un tiempo mucho más corto debido a que los costos de producción fueron más económica y el equipo de grabación era más fácil de transportar en comparación con el cine tradicional. “Fue a partir del video que muchos artistas se animaron a expresar su concepción del mundo. Los primeros videos experimentales surgen en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña, gracias a los esfuerzos del cine estructural.”¹⁴

Las manifestaciones analógicas y digitales que conjugan imagen y sonido, aparecen como una exploración de la naturaleza del video y como forma de creación artística, autónoma y específica¹⁵

La propuesta audiovisual de mi trabajo práctico *Sisa* no es meramente narrativa, sino que añade un contenido experimental, poético, mediante la utilización de recursos técnicos, estéticos, y conceptuales. Nam June Paik, padre del videoarte inicia abriendo

¹⁴José González, *Breve historia del cine experimental*, Pgn 124

¹⁵Rodríguez Carmen, *Videoarte y educación*, Recuperado de https://issuu.com/beagarcia88/docs/videoarte_y_educacion. Pgn 22.

camino en la realización de obras transdisciplinarias, con el paso del tiempo se sigue creando en este terreno abierto, artistas audiovisuales continúan reinventando contando con herramientas como la pintura, el teatro, la danza, la fotografía. De esta manera, la propuesta artística para *Sisa* integra la danza, la fotografía, la música y la animación digital 2D.

1.1 Pertinencia

“Este pequeño panorama de videos y películas experimentales latinoamericanos es evidentemente incompleta, como no podría dejar de ser, sobre todo considerando la escasez de información de las que disponemos hasta el momento y los límites de páginas de un artículo”.

Arlindo Machado

El desarrollo del cine experimental en Ecuador no tiene amplio movimiento artístico o bases investigativas que den a conocer autores u obras. Debido a esto, el énfasis de la investigación recae en la producción de cine experimental en Ecuador. Se me ha hecho complicado encontrar suficientes referentes nacionales, es por eso que voy a mencionar artistas que han hecho video experimental del tipo que sea más pertinente para el producto artístico final. Además, voy a hacer un enfoque general en busca de más referentes.

1.1.1. Planteamiento de la propuesta artística

En el campo actual de los proyectos sonoros, el videoclip siempre estará presente como traducción de lo musical a historias encapsuladas, pero sobre todo, esencialmente a ritmos de edición —miméticos de los ritmos musicales— que narran por sí solos una persecución de imágenes para ser articuladas hasta hacer sistema como estructura temporal. En la actualidad esta norma en el videoclip puede virar en sentidos diferentes¹⁶

¹⁶ Recuperado de <http://www.videografiasinvisibles.org/cas/main.html>

En este sentido mi propuesta artística va a iniciar en el lugar de un videoclip sonoro llamado *Sisa*, pero excepcionalmente mi video experimental promete abarcar el estudio de la fotografía y montaje en un metraje de 8 minutos estipulado en dos partes con la musicalización post producida en el montaje. La primera extensión del video se denominará “Creación” y la segunda “Decadencia”.

La temática audiovisual va a tener la insistencia de concientizar el “cuidado ecológico”. Debido a que es un tema que me interesa desde una posición ideológica, el uso de recursos naturales, la contaminación, el maltrato y decadencia de las especies animales, entre otras pautas. Como base de la propuesta visual he determinado investigar y analizar técnicas como el stop motion, rotoscopia, color e iluminación en la imagen experimental, con autores como Michel Gondry, Pipilotti Rist, Adriana Crespo. Debido a que veo conveniente el uso protagónico del color hasta su decadencia, la iluminación con un sentido expresionista y el stop motion para maniobrar la temporalidad y lo quebradizo de este tema, tal como una bomba de tiempo.

De forma práctica el propósito es construir el proceso en fotografía “Cada uno de los fotógrafos es un ardiente creyente en que el proceso no debe ser "perfeccionado", explica el director del Getty, Timothy Potts. "Estos artistas explotan la capacidad para manipular y de-construir el proceso fotográfico, colapsándolo y no dejando que se limite a ser un modo de reproducción de la realidad"¹⁷.

El montaje en el video experimental suele ser la herramienta básica, no como pura técnica sino como principio artístico. “Las técnicas de discontinuidad son populares en el cine experimental o el videoarte, en los que la narración no es la preocupación principal del cineasta.”¹⁸ El montaje se dedica a extender la psicología del personaje, a lo visualmente rítmico. Muchas de las técnicas del montaje discontinuo han encontrado su lugar en la corriente experimental. El uso del ritmo del montaje y las concordancias visuales con fines expresivos son habituales en los videoclips, en los que la narración ocupa un segundo lugar.

Como lo mencioné antes, la música va a ser intervenida en la etapa del montaje a partir de una base de música folclórica, es decir va a estar abierta a posibilidades de

¹⁷ Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/2532568/0/fotografia-experimental-contemporanea/cuarto-oscuro/procesos-quimicos/>

¹⁸ Sergio Roncallo, *El video (arte) o el grado Lego de la imagen*. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/860/86004711.pdf>, pgn 142

cambio melódico en cuanto lo amerite. En un inicio la base de creación musical ya está dada, subrayando instrumentos de tradición andina como la zampoña. “Para el hombre andino música, danza, dramatización y poesía han sido un todo de expresión y comunicación con la divinidad que es la naturaleza”¹⁹. Al igual que la música andina, de forma integral me gustaría explorar la danza dentro del video como un sentido de movimiento y formas relacionada con la naturaleza hacia la búsqueda de la armonía en su creación.

1.1.2 Justificación

Aparentemente, en Ecuador no se encuentra muchas obras artísticas experimentales en formato de videoclip. Según Jon E. Illescas, el videoclip es “Un cortometraje basado en el desarrollo de una composición musical previa que fundamenta el despliegue de un conjunto de imágenes, las cuales, unidas a la música, dan lugar a un nuevo discurso estético.”²⁰ Dentro del desarrollo audiovisual nacional los videoclips experimentales son un campo casi sin recorrer.

En consecuencia, ésta investigación propone entender el recorrido del cine y video experimental en general y focalizado hacia Ecuador, en sus variados tipos, en tanto se encuentre registro. En medio de este contexto es pertinente dar una observación a lo que se ha hecho, entender las técnicas experimentales en fotografía y montaje para proponer un producto artístico.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general:

- Explorar y reconocer las obras visuales experimentales sobresalientes en la historia cinematográfica y audiovisual.

¹⁹ Marcelo Fuentes, *Introducción al estudio de la zampoña andina*. Recuperado de <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93996.html>

²⁰ Illescas, Jon E. (2015). «La Dictadura del Videoclip. Industria musical y sueños prefabricados». *El Viejo Topo*.

- Realizar un videoclip musical de estilo experimental.

1.2.2 Objetivos específicos:

- Reconocer antecedentes del trabajo audiovisual experimental.
- Investigar intervenciones experimentales de fotografía y montaje en el videoclip musical.
- Desarrollar una propuesta audiovisual acorde a las necesidades del tema tratado en “Sisa”.
- Experimentar técnicas de fotografía y montaje en el desarrollo del videoclip extendido “Sisa”.

CAPITULO I: Genealogía

2.0 Referentes de obras visuales para mi creación audiovisual

2.1 El color en la fotografía experimental

2.1.1 Pipilotti Rist

Elisabeth Charlotte Rist es una reconocida videoartista que desde hace veinte años sorprende e inyecta emoción a los sentidos con su obra. Nació en 1962 en Suiza. Sus trabajos duran generalmente un par de minutos, alterando colores, velocidad, deformación de la imagen y sonido. *Pepperminta*²¹ es el primer largometraje de Rist en el cual usa los colores como simbología de la búsqueda de un mundo más humano. En una entrevista Pipilotti comenta sobre el uso del color en su película y dice “Hay color en todo lo que vemos. No deberíamos subestimar los colores.”²²

En la propuesta visual de *Sisa* es importante el manejo y la experimentación del color para despertar la reflexión en el espectador a través de las sensaciones y emociones, se trata de crear un impacto visual y que sus impresiones sobre el color puedan retener la idea del daño ambiental que forja el desgaste de recursos naturales, las cuales están provocando el cambio climático y consecuentemente la pérdida del privilegio de poder tener un hogar hermoso y habitable como el que se nos ha entregado, no por mucho tiempo si se continúa lapidando así al llamado ecosistema.

Ilustración 7 *Pepperminta*, Pipilotti Rist, 2009

“Los colores saturados participan en la mayoría de sus videos

²¹ Ilustración 7 *Pepperminta*, Pipilotti Rist, Extraído de <https://www.youtube.com/watch?v=vDOX7iVEx6A>

²² Patricia Islas, Pipilotti Rist: "Pepperminta, mi modelo a seguir", Swiss Broadcasting Corporation, 2009. Recuperado de <https://www.swissinfo.ch/spa/pipilotti-rist---pepperminta--mi-modelo-a-seguir-/801406>

e instalaciones, lo que enfatiza la cuestión fantástica de su obra. Aunque carentes en su mayoría de textos o argumentos, éstos invitan a la reflexión y a despertar emociones o sensaciones en el espectador.”²³

He querido dar relevancia al color como elemento narrativo. El hecho de impartir un tema muy apegado a la hermosa creación natural de la que aun gozamos, la vestidura de las flores y animales, los colores exóticos, la combinación de ellos, las formas en que se cubren con manchas, rayas, puntos (por nombrar algunos) son elementos suficientes para que al hablar del tema se cree empatía con el color y se promueva sensaciones de agrado en el espectador.

El color saturado vivifica la imagen, le da un sentido de alegría, paz, conecta con la abundancia de vida. Basta decir que la combinación de los cielos, atardeceres, lagunas, nevados, montañas, flores... dibujan la armonía natural en conjunto con colores y contrastes. Es este sentido armonioso el que deseo evocar en la primera parte de la propuesta llamada *Creación*. Y para la segunda parte *Decadencia*, cambiarlos por la muerte de esos colores, desaturar, usar una proyección visual escasa de colores potentes.

Ilustración 8 *El jardín de las delicias*, Jheronimus Bosch, 1500 - 1505²⁴

²³ Pilar Turu, *El jugueteón y colorido Videoarte de Pipilotti Rist*, Cultura colectiva 2015. Recuperado de <https://culturacolectiva.com/arte/el-jugueteon-y-colorido-videoarte-de-pipilotti-rist>

²⁴ Ilustración 8, Jheronimus Bosch. Recuperado de <https://elpoderdelarte1.blogspot.com/2016/06/el-jardin-de-las-delicias-obra-de.html>

“Estamos representando la caída en desgracia que Bosch describe. En un deseo insaciable de consumir más, literalmente estamos convirtiendo nuestra Tierra en un paisaje infernal”²⁵. Un buen referente pintor de mi propuesta visual es el tríptico pintado en óleo *El jardín de las delicias* del autor Jheronimus Bosch. Las dos primeras partes del tríptico dan cuenta de la primera parte del producto visual *Creación* mientras que la tercera es referencia de la segunda parte de mi propuesta llamada *Decadencia*. Por una parte, vemos la sobrepoblación, el abuso al consumo...es decir lo que estamos viviendo hoy en día para luego dar cuenta de las consecuencias irremediables al medio ambiente, si no se toma conciencia y acción política ¡ya!

Además, parte de mi propuesta visual invita a la contemplación, y este es un motivo para aparentar la imagen como un cuadro pictórico el cual vivifica con pinceladas de color.

2.2. Relación de naturaleza-espectador

2.2.1 Lois Patiño

Lois Patiño es un director de cine y artista visual nacido en España. El trabajo como videoartista sobresale en su interés por la naturaleza principalmente en el paisaje. En su propuesta fotográfica generalmente acude al plano fijo, como adaptación audiovisual de la expresión pictórica paisajista. Mientras la cámara permanece estática, la duración temporal de lo que sucede dentro de la imagen logra emitir una experiencia poética de la contemplación en tiempo y espacio, lo cual conmueve una idea de inmensidad.

Me acojo al trabajo que este artista hace con la fotografía de la naturaleza. El concepto sensorial de lo sublime que es el mundo natural en que vivimos no está en discusión, pero sí, el hecho de estar poco acostumbrados a contemplar la majestuosidad de la creación y reflexionar sobre el daño que podemos causar a quien en su grandeza nos brinda lo óptimo para vivir bien. Situación que, tarde o temprano se puede revertir gracias a tanto humo, gases y sustancias contaminantes, entre otras acciones humanas que afectan a la salud del medio ambiente, en consecuencia el planeta tierra puede reaccionar dando muestra de su grandeza desde una naturaleza enferma.

²⁵ Before de Flood, 2019. Recuperado de <https://www.beforetheflood.com/explore/the-painting/>

La manipulación del tiempo en la serie de Patiño llamada *Paisaje-Duración*²⁶ es una sensación alterada, en donde la duración de contemplación de la imagen con cámara fija y la naturaleza en su movimiento natural, crea una conciencia introspectiva en quien permanece observando, expandiéndose el tiempo interior de reflexión en el espectador. Consecuentemente, esta manera de retratar la naturaleza me parece muy significativa y potencial para repensar la creación que atesora nuestro cielo, tierra, aguas y la magnificencia de la misma.

Ilustración 9 Paisaje - Duración. Rio. Lois Patiño, 2009

Costa da Morte es una película documental de cine experimental realizada por Patiño, al igual que en sus demás obras, ésta refleja la experiencia humana en relación con la inmensidad del paisaje. En una entrevista sobre la película el director comenta:

“Por medio de una doble distancia perceptiva
toda la película está construida por medio de
planos abiertos paisajísticos donde el ser
humano se encuentra alejado, pero el
sonido de estas personas lo escuchamos
próximo, como si estuviéramos junto a ellos.”²⁷

En esta propuesta audiovisual la insignificancia del ser humano ante un entorno natural que lo supera es innegable, la idea de disolución del yo en el todo natural es útil para mostrar en el videoarte *Sisa*, video que defiende la posición de cuidado al gran ecosistema, y tomar en cuenta que no somos más que seres con la mínima posibilidad de

²⁶ Ilustración 9. Lois Patiño, Recuperado de <https://cargocollective.com/loispatino/Paisaje-Duracion>

²⁷ s.a. El buen cine llega de la Costa de la Muerte con Lois Patiño. ARTEUPARTE 2014. Recuperado de <https://www.arteparte.com/audiovisual/el-buen-cine-llega-de-la-costa-de-la-muerte-con-lois-patino/>

sobrevivir ante cualquier reacción climática del calentamiento global como lo es las inundaciones en pleno sol ardiente como sucede en la ciudad de Florida en Estados Americanos, o como la desaparición de hielo en las zonas polares dejando sin hábitat a las especies como osos polares (valga la redundancia) y consecuentemente la extinción de las mismas. La imagen busca entonces poetizar, reflejando atmósferas que desprendan inquietud y que permitan al espectador sentir cierta trascendencia en su contemplación.

Caspar David Friedrich probablemente es un referente para las obras de Luis. Fue un pintor del romanticismo alemán en el siglo XIX. En sus obras el ser humano es empequeñecido en comparación espacial dentro del encuadre a la inmensidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, el paisaje se convierte en el resultado de la creación divina sobre la cual el hombre tiene un papel de espectador. Por eso suele pintar a sus personajes de espaldas, mirando el paisaje. Sus obras pictóricas representan inspiración para la fotografía de *Sisa* ya que al igual que el cine de Lois Patiño se percibe la idea de sensibilizar sobre la pequeñez del ser humano ante la grandiosa creación del planeta tierra. El personaje que observa es una opción para retratar al ser humano en actitud de contemplación para autoconocimiento.

Ilustración 10 *El caminante sobre el mar de nubes*, David Friedrich²⁸

²⁸ Ilustración 10 *El caminante sobre el mar de nubes*, David Friedrich. Recuperado de <https://culturacolectiva.com/arte/el-caminante-sobre-el-mar-de-nubes-como-icono-del-romanticismo-aleman>

2.2.2. Presencia de paisajes en el videoclip musical *Caminito* de Swing Original Monks dirigido por Jimmy Luna.

En Ecuador podemos encontrar una propuesta interesante que tiene que ver con la presencia de los paisajes Ecuatorianos en una amalgama de imágenes que se muestran a través de un videoclip musical *Caminito* de la agrupación Swing Original Monks. Los colores contrastados en los espacios vivifican la fotografía y cobran vida con encuadres angulares en su mayoría. Panorámicas fijas dibujan lienzos paisajistas que se convierten en protagonistas de la historia.

Cada personaje de la banda puede recibir una personalidad distinta gracias a su ubicación en los espacios y claro sin dejar de lado su caracterización. En especial sobresale Gabriel Baumann con quien se inicia y culmina el videoclip, prácticamente se lo percibe como esta presencia espiritual que protege y abraza la naturaleza.

Ilustración 11 Fotograma del videoclip musical *Caminito* de Swing Original Monks dirigido por Jimmy Luna.²⁹

De la misma manera este personaje es quien brinda la experiencia de contemplación y armonía, se siente sobre él este hilo conductor que atraviesa los paisajes y reúne toda esta inspiración para que el espectador sienta empatía con la naturaleza. Este personaje da inicio y fin al video como aludiendo a que gracias a la naturaleza tenemos esta experiencia de vida tan bella. Evidentemente este es un buen referente para la dirección narrativa y poética que llevara el videoclip *Sisa*.

²⁹ Ilustración **¡Error! solo el documento principal.**1 Fotograma del videoclip musical *Caminito* de Swing Original Monks dirigido por Jimmy Luna. Recuperado de video de Youtube, 3:54, <https://www.youtube.com/watch?v=oBTasMs-wlg>

2.3 Surrealismo y stop motion en el videoarte.

2.3.1 Michael Gondry

“Yo duermo bastante poco, pero estoy soñando todo el tiempo”

Michel Gondry

Michel Gondry es un director de cine de nacionalidad francesa, quien se ha dedicado a producir anuncios y vídeos musicales, se caracteriza por su innovador estilo visual, la manipulación de la puesta en escena y por estar influenciado con las primeras producciones de la historia del cine, como en las de Georges Méliès, quien siendo un mago de profesión dio a luz su cortometraje *Viaje a la luna* (1902) y otorgó visibilidad al cine como una aglomeración de sueños y fantasías visuales, más que una representación de la realidad. En cuanto a Michel Gondry se dice que:

Lo más destacable de sus filmes son los trucos visuales, en los que no intenta imitar la realidad, sino que crea su propia realidad partiendo de lo imaginario, creando así un verdadero lugar de ensueño. En todos ellos podemos ver los mismos recursos cinematográficos, tales como el stop motion, sustitución, imágenes superpuestas, etc.³⁰

En muchas ocasiones se lo ha relacionado con Georges Méliès. Claro que como reproductores de imágenes extraordinarias compagina muy bien llamarlos magos, aunque en distinta época, gracias a sus trucajes a la imagen. Lo que los distancia más bien no es el tiempo en que realizan cine, sino que Gondry potencia sus videos con mensajes intertextuales que lo llevan a ser un director que se ocupa más del mundo surrealista y metafórico de la imagen.

Let Forever B, es una de sus obras maestras, un videoclip artístico lanzado en el año 1999 para la banda The Chemical Brothers en el video se contempla una amalgama de técnicas que identifican a Gondry en la que valiéndose de la fotografía y montaje altera los tamaños normales de las cosas, el color, fundidos encadenados, split screen, etc. La

³⁰ García Antonia, *El Cine Surrealista. Desde las Vanguardias hasta Michel Gondry*. Recuperado de <http://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/2143/TFG%20GARC%C3%8DA%20BALLESTER%20Antonia.%20Cine%20Surrealista.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pgn 26

historia presenta a una joven que despierta para ir a trabajar, aunque realmente su anhelo es ser una bailarina de televisión. Entonces Gondry maneja dos mundos visuales el uno que supone ser la vida real y la otra el mundo onírico del personaje. Y es ahí donde trabaja la alucinación dentro de la realidad.

En *Sisa* funciona el tema del surrealismo sobre todo en la segunda parte, *Decadencia*. Al retratar un mundo “muerto” desde el tratamiento surrealista de la imagen se puede conmover los sentidos y despertar el inconsciente hacia la voluntad de hacer algo por el cuidado del planeta. Además, quisiera dar cuenta del tiempo como parte importante, tratado a lo largo de todo el video como leitmotiv. El cuadro pictórico³¹ de Dalí me inspira a tocar este tema bajo una tutela surrealista, es fascinante ver *La persistencia de la memoria* y pensar en el tiempo que se desvanece en nuestras manos, sin dar marcha atrás.

La idea del tiempo lo traspasa a las formas antiguas de calcular las horas del día gracias a la luz solar. En la historia, los primeros intentos de calcular el tiempo surgen con el reloj de sol, un invento humano que sorprende por su magnitud de uso en su simplicidad. Según la historia un hombre entierra, un palo en posición vertical delante de su campamento. Al observar el palo, pudo tener en cuenta que al pasar el tiempo dentro del día la sombra que proyectaba se estiraba y se acortaba alrededor de éste. Gracias a esta guía solar conocía mucho mejor los tiempos de cosecha en la tierra. Este preámbulo explicatorio es para entender como trataré la imagen, tomando en cuenta que el único personaje del video será en representación de la naturaleza, este mismo será puesto en el centro para jugar con la proyección de las sombras en el movimiento circular de la luz alrededor del personaje. La naturaleza en medio, recibiendo el paso del tiempo sin políticas ambientales potentes que la protejan responsablemente, acortando su tiempo de vida.

³¹ Ilustración 11, La persistencia de la memoria, Salvador Dalí. Recuperado de <https://shop.salvador-dali.org/es/obras-dali/la-persistencia-de-la-memoria.html>

Ilustración 11, *La persistencia de la memoria*, Salvador Dalí, 1931

Algo de animación y stop - motion no queda fuera a la obra de Gondry. De la agrupación musical OUI OUI (del cual era baterista) nació el videoclip *Les Cailloux*, un stop motion que mezcla lo real y lo inventado, altera la realidad bajo efectos visuales. Con la ayuda del stop motion puedo encontrar el camino para crear un mundo que aún no existe en su totalidad, un lugar destruido por el ser humano. Esta técnica que maneja el movimiento de las cosas foto por foto puede ser un aporte positivo para contar esta historia algo inexistente.

2.2.2 Marlon Villar

Villar es un director cubano reconocido por su trabajo en videoclips musicales, a su corta edad viaja a Costa Rica para establecerse en ese país. Al momento de trabajar con la imagen parece usar un lienzo en el cual descubre una nueva técnica y muestra una pincelada distinta en cada video de los que hace parte del equipo creativo. Casi no hay algo en específico que lo caracterice, su exploración no se ha quedado en un solo modo de producir. Uno de los videoclips realizados que ha receptado mucha atención se llama *Al hueco* de la banda costarricense 424 en el año 2014. Se trata de una adaptación de obras pictóricas del artista belga René Magritte. Este video artista maneja también un mundo surrealista que da un toque interesante para repensar sus historias.

Ilustración 12 Fotograma de video musical Al hueco banda 424³²

Magníficamente el video está en constante movimiento a través del tiempo y espacio. Esta obra ficciona lugares inspirados por Magritte y fragmenta a los personajes en el tiempo. En muchos de los casos usa planos detalles como herramienta para trasladarnos junto con el personaje a otro espacio, el cual no intenta ser justificado en la coherencia del presente, sino más bien que rompe con el tiempo y juega con él, hasta perder conciencia de sí es presente, pasado o futuro.

Para *Sisa* el manejo del tiempo y el espacio debe jugar con el espectador. Me parece que mostrar imágenes documentales y autorretratos del personaje a través de marcos dentro del encuadre conjuga muy bien con la sensación de que la misma naturaleza ve su reflejo a través del tiempo y se aflige por ver el daño que le han causado y como el tiempo se va consumiendo.

2.2.3 Federico Giammattei

Quisiera mencionar como registro de un videoclip musical ecuatoriano a la canción *MilkWithSilk* de *Minipony*³³ fotografiada por Federico Giammattei en el 2013. Se trata de una exposición fotográfica de más de 3291 fotos proyectadas en 4:08 minutos de música extrema de metal. Es muy ejemplar este video ya que en una puesta de escena y una serie de fotografías con un trabajo minucioso de continuidad para lograr movimiento se presenta 4:08 de un gran video que juega con la historia, objetos, luces, ritmo.

³² Ilustración 12 Al hueco banda 424, recuperado de Youtube,3.53, <https://www.youtube.com/watch?v=VVw1kpkIMnE>

³³ Enlace del videoclip musical miNipoNy - MilkWithSilk <https://www.youtube.com/watch?v=EB0dVed3kb4>

Ilustración 13 Fotogramas del videoclip miNipoNy - MilkWithSilk³⁴

2.3. Fragmentación y textura de la imagen

2.3.1 Adriana Crespo

Esta gran artista visual se complace en presentar historias con la ayuda de la animación. Nacida en Guayaquil ciudad costera de Ecuador, es una joven que ha realizado varios trabajos de videoclips musicales interviniendo la imagen con recortes animados, y plasmando formas, garabatos y colores al ritmo de la música.

³⁴ Ilustración 13 miNipoNy – MilkWithSilk Recuperado de Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=EB0dVed3kb4>

Algunos de sus trabajos se encuentran en la realización de videoclips animados para la cantante ecuatoriana Paola Navarrete en canciones llamadas *Mañana* y *Éramos*³⁵ en el año 2018. La animación por recorte con un tinte de collage compone sus videos experimentales, en *Mañana* por ejemplo según mi percepción trabaja la dualidad en la búsqueda de identidad de una persona con la duplicación del personaje, la fragmentación de su rostro y el aumento exagerado del tamaño normal de su rostro, el color y el ritmo en sus trazos acaba por deleitar esta propuesta visual.

Ilustración 14 Fotograma del videoclip *Mañana* - Paola Navarrete³⁶

Para *Sisa* el ritmo de la canción va a estar marcado por herramientas visuales como estas para dibujar el movimiento del personaje al bailar, descubrir las formas que se crean al mover el cuerpo e intentar visualizar la conexión con la naturaleza ya que luego podremos incrementar recortes de animales animados que nacen de la armonía con la naturaleza en la acción de bailar. El video estará marcado por el ritmo de garabatos que se distorsionan al ritmo de la música. Además, delinear la forma de su cuerpo y transparentar para visualizar a través de esta persona que representa el alma de la naturaleza.

Adriana Crespo tiene trabajo artístico de la mano de Mauro Samaniego integrante de Da Pawn y Tripulación de Osos, quien como compositor musical tiene un proyecto enfocado a la experimentación musical mismo que van elaborando videoclips del mismo tipo. Como la canción *Maratón* que como lo dice Mauro.

³⁵ Enlace de videoclip *Mañana* <https://www.youtube.com/watch?v=agchhNpVSeg>
Recuperado de YouTube.

Enlace del videoclip *Éramos* <https://www.youtube.com/watch?v=agchhNpVSeg>
Recuperado de YouTube.

³⁶ Ilustración 14 Fotograma del videoclip *Mañana* - Paola Navarrete recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=agchhNpVSeg>

Es una analogía del sistema con el que nos educan para encontrar la felicidad, la cual no es tangible y no se puede explicar. Al igual que el éxito. Muchas veces nos perdemos de una realización individual. Maratón es cuando no tienes esa meta clara y solo corres sin saber. Es una propuesta de volverse más consciente y encontrar el mismo camino.”³⁷

Por esa misma ruta va Adriana Crespo en su propuesta visual usando efectos como fotógrafa y montajista que parecerían un error, pero conmueve tanto a los sentidos de la narrativa que sin pensarlo nos encontramos en la misma búsqueda de no perdernos en los parámetros ya explorados más bien buscar nuevas alternativas de crear.

2.3.2 Andrés Cornejo

Nació en Quito en 1987. Estudió Cine en Cataluña España en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales donde se graduó en el 2011. Se ha inclinado más hacia lo documental y ha dirigido largometrajes como *La Clara y Oscura*, *El Utilero*, *Contragolpe* consiguiendo varios premios nacionales e internacionales. También se ha destacado por la fotografía y el montaje, participando en proyectos como *La Cueva de Tayos* y *Tan Distintos*.

También ha realizado algunos videos musicales para bandas ecuatorianas como la canción *Conectado* de La Máquina Camaleón, *Nadie* de Paola Navarrete, *Dibujo por hoy* de Da Pawn, entre otras. Esta última mencionada trabaja con película de 35 mm

“...expresiones creativas para fortalecer su concepto. Esto se evidencia en la fotografía análoga de Gabriel Pérez que ha acompañado a la banda desde sus principios, y ha hecho de Da Pawn también una experiencia visual. Y ahora, por primera vez, se hace presente en el formato del videoclip, donde vemos ese mismo concepto vibrando en “comedia y

³⁷ Alejandro Puga. Mauro Samaniego, solista y sin prisa. Ecuador (12 Marzo 2019) Recuperado de <https://www.expreso.ec/suplementos/expresiones/mauro-samaniego-maraton-da-pawn-musica-ecuador-JE2688139>

nostalgia, imágenes analógicas, orgánicas, psicodélicamente absurdas” como nos cuenta su realizador, Andrés Cornejo.”³⁸

Además de mostrar esta nueva propuesta en analógico Andrés apuesta por el stop motion y muestra una historia que se destiñe y termina por sentirse desarmada con la sensación de componerse por piezas sueltas que no se terminan por unir. Finalmente te extiende una experiencia visual que deja sueltas emociones contrapuestas como felicidad y nostalgia.

Ilustración 15 Fotogramas videoclip Da Pawn - Dibujo por Hoy³⁹

³⁸ Carolina Benalcázar. *Da Pawn: Dibujo por hoy*, 2013. Recuperado de <https://radiococoa.com/RC/da-pawn-dibujo-por-hoy/>

³⁹ Ilustración 15 Fotogramas videoclip Da Pawn - Dibujo por Hoy. Recuperado de YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=yhVC11fxZtc>

El ruido que provoca el video en cinta brinda una sensación de añoranza y deterioro, es por eso que para *Sisa* me gustaría valirme de esta textura con el fin de evocar estas emociones. Aunque claro está que el video grabado en digital y manipulado en postproducción no tiene el mismo resultado que el trabajo en analógico, pero este será un efecto propinado para algunas partes del video el resto se mantiene como imagen digital, el propósito es mostrar la decadencia desde la creación en la naturaleza.

CAPITULO II: Propuesta artística

3.0 Planificación

3.0.1. Desarrollo de mi propuesta audiovisual

La propuesta artística de *Sisa* pretende compilar recursos que contribuyan con el tema del cuidado ecológico. Parte de la escenografía agrupa recursos reciclables como botellas, fundas plásticas, latas, papel cartón, redes de sogas, colillas de tabaco... Para conseguirlo se llevara a cabo un llamado al reciclaje durante un mes dirigido a personas a mi alrededor, como excusa del videoclip y esperando se consiga una re concientización, para que esto no sea solo momentáneo, además se propague un buen hábito con el uso consiente de recursos que propagan contaminación para el planeta y se busque otras alternativas para reducir el uso de los mismos.

Como punto de partida quiero plantear el tema de las figuras geométricas en la creación de la naturaleza y la armonía estética-funcional que poseen. Al bailar cuando nos movemos por el espacio estamos trazando figuras geométricas. A partir de la forma y movimiento quiero incluir un personaje que sea interpretado como parte íntima de la naturaleza, quien a través de la danza contemporánea y folclórica transmita ese diálogo con la creación, “Desde otra perspectiva, el movimiento del bailarín se puede entender como un sistema dinámico, estudiando la evolución temporal de sus posiciones”⁴⁰ quiero que el movimiento de la danza se dibuje y se compacte con las formas geométricas de la naturaleza.

La esencia del videoclip se basará en la contemplación y el deleite de los sentidos visuales para concientizar la riqueza que se está perdiendo. Mientras avanza el video el personaje va tropezando con plásticos, botellas... Finalmente este personaje se va oscureciendo, bajo el aumento del humo hasta dejar la pantalla en negro.

Herramientas en post producción tales como las que habíamos mencionado en el anterior capítulo: ruido en la imagen, fragmentación por recorte, transposición de la imagen, manejo del color intenso y progresivamente des saturarlo hasta el final de video son algunos puntos claves que me van a ayudar a darle ritmo y sentido emocional poético a la imagen.

⁴⁰ s.a. *Las formas matemáticas de la danza*, La sindical, 2018. Recuperado de http://holabriviesca.com/las_matematicas_de_la_danza/

3.0.1.1 Guion Literario

“Creación”

Escena 1

Ext/varios/día

Los pies de Ella caminan en distintos espacios naturales tierra, agua, espigas, hierba, piedras, jardín de flores, espacio montañoso, sendero de árboles rompiendo la temporalidad y espacialidad.

Escena 2

Ext/hilera de árboles/día

Un plano fijo donde se contempla la fragmentación del tiempo y espacio. La personalidad de Ella como un alma omnipresente que pertenece a quien interpreta el corazón de la naturaleza. Detrás de una hilera de árboles Ella camina mientras muta de vestuario y aspecto físico en general.

Escena 3

Ext/sendero angosto/día

Ella camina a través de la selva, lo importante es sentir el contacto con la creación, que se note que Ella es parte del alma de la naturaleza. En medio de los árboles vemos a Ella caminar, se detiene para rozar con sus manos el tronco del árbol, dejando un rastro en el movimiento. Vemos sus pies descalzos recorrer sobre la tierra dejando un rastro en el movimiento. Recoge con sus dos manos varias hojas secas y una flor sin pétalos del suelo como cual fuente de agua, entonces la flor comienza a levitar desde sus manos para recobrar vida y reconstruir sus pétalos.

SISA

Escena 4

Ext/montañas/día

En esta mirada contemplativa de la naturaleza la imagen debe simular los trazos de una pintura paisajista, mientras se va tornando la imagen pura de la fotografía sin

deformaciones. Ella aparece en escena desde el corazón aplaude con anilina de colores en sus manos. Los colores de su cuerpo se saturan y salen líneas en formas de animales y flores mientras Ella se acerca, al ritmo de la música. Cuando finalmente queda en un P.G se dibujan los movimientos de Ella desde sus manos, se forman figuras geométricas en su postura. En este momento su danza se convierte en algo distinto (enrarecido), y las líneas que dibujan sus movimientos se vuelven garabatos al ritmo de la música. En el transcurso Ella se multiplica bailando, se fragmenta, se transparenta para dejar observar el paisaje a través de su figura.

Escena 5

Ext/árboles/día

Ella de frente en medio de un camino de árboles moviendo sus extremidades superiores, movimientos que dejan un rastro entre el uno y otro. Progresivamente vemos recortes de animales y plantas entre flores, mariposas, orugas, pumas... que se mueven al ritmo de la música. Intercaladamente aparecen máscaras en su rostro.

Escena 6

Ext/jardín/día

Alternadamente sale con una bolsa en su cabeza permanece estática, hacer lo mismo en varios puntos del espacio. Luego lo mismo arrugando la funda tratando de sacarse.

Escena 7

Ext/jardín/día

En un mismo plano dividido en tres espacios vemos a Ella en distintas acciones con diversos vestuarios. En la primera parte está Ella en plano entero simulando posiciones de animales y flores, en el segundo espacio está Ella contemplando de espaldas en plano medio y finalmente el tercer espacio danza con mucha fuerza en mayor parte danza baja, se siente sofocada, de hecho inicia con una cinta amarrada alrededor de todo su cuerpo.

Escena 8

Ext/paisaje.cuarto oscuro/día

Plano aéreo del paisaje disuelto sobre una pantalla de Ella con doble contemplación (efecto espejo) ,caminando, en una parte de la pantalla está sentada se ve contemplándose y la otra danza, se reconocen, la una le reanima. La parte en que se comienza a reanimar hacer en stop motion.

Escena 9

Ext/paisaje/tarde

Paisaje fragmentado y animado. Ciudad Vs. Paisajes.

Escena 10

Ext/árbol/tarde

Ella se acerca en desenfoco danzando. Llega al tronco de un árbol se encuentra con dos espejos en los que refleja el cielo en time lapse y archivo de contaminación ambiental. Sale del plano.

Escena 11

Ext/camino de árboles-río/tarde

Plano secuencia

Ella camina en actitud de contemplación y descubrimiento entre los árboles, hasta llegar al río y sumergirse danzando suavemente en él. Romper el racord a traves del aspecto de Ella de sus brazos vuelve al cuerpo y esta con otro vestuario.

Al estar medio cuerpo en el río por medio del stop motion se ve líneas de tinta negra subiendo en sus brazos, como que comienza a absorver la contaminación del agua.

Escena 12

Ext/ río /tarde

Se sumerge en el río danzando dentro del agua, de repente aparecen algunos objetos contaminantes que le impiden moverse. Funda plástica se adhieren a su rostro, sogas a sus extremidades.

Escena 13

Int/cuarto oscuro/tarde

Ella en medio del cuarto vacío mientras la luz se mueve proyectando la luz alrededor de ella de principio a fin, desde tamaño más grande a menor. Aparentado un reloj de sol. Usar fusión de pantalla con la recopilación de imágenes documentadas sobre el daño ambiental.

Escena 14

Int/cuarto oscuro/tarde

Danza y se desplaza como buscando algo.

Escena 15

Ext/ río /tarde

Time lapse reflejo en el agua

Escena 16

Ext/río/tarde-noche

Ella sale del río bañada en petróleo. Por medio del stop motion y relent.

Escena 17

Ext/camino natural/tarde-noche

Mientras Ella camina se tropieza con botellas plásticas, fundas, redes, intenta danzar nuevamente pero su cuerpo se va enredando y tropezando a través de estos objetos contaminantes que se ha convertido en obstáculos. Vemos como tubos inmensos brotan de la tierra y comienza a brotar humo. El mismo que aumenta hasta no dejar ver nada. Por medio del stop motion y relent.

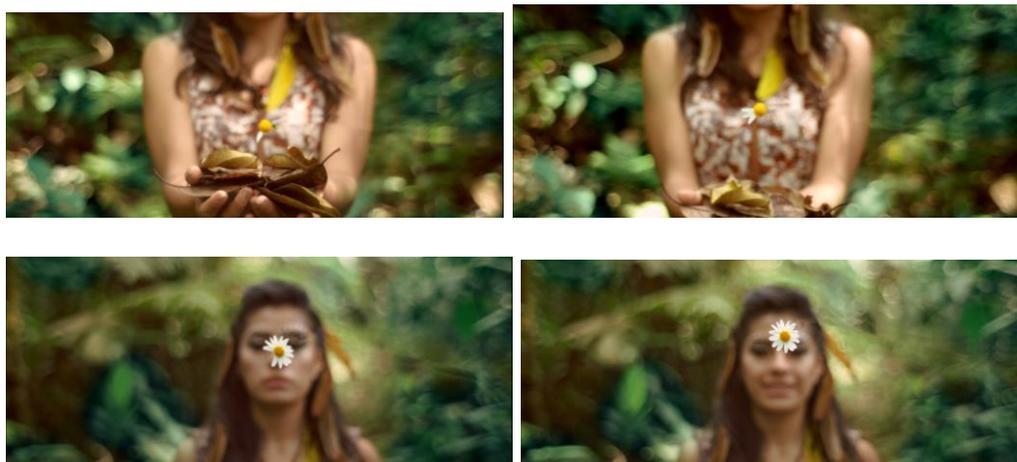
FIN

3.0.1.2 Propuesta en fotografía

Para retratar la naturaleza en *Sisa* se prevé usar una relación de aspecto de 2:35:1 (anamórfico) y así lograr una mirada más panorámica pues a través de ella el espectador observa la grandeza de la creación. En cuanto a los encuadres he propuesto filmar en su mayoría planos fijos y de angulación normal debido a que la naturaleza no te brinda una visión de un sistema jerárquico sino que los animales, vegetales y demás especies se interrelacionan con el fin de prolongar su vida. De esta manera vemos a la naturaleza mantener un justo equilibrio entre las partes y desarrollar algunos procesos importantes, uno de ellos la polinización.

Tomando en cuenta la genealogía estudiada he tomado varias técnicas para fotografiar *Sisa* las que finalmente logran compactarse para un mismo fin narrativo de acuerdo a la línea conductora que pretende transmitirse en esta producción artística llena de sensaciones y emociones. Me he valido de técnicas como el stop motion, cámara lenta, contraluz, estela de movimiento y time lapse.

El stop motion como técnica base para dar un sentido mágico al personaje, debido a que es el alma que inyecta de vida a los seres de la naturaleza. La flor como objeto simbólico en el videoclip (*Sisa* significa flor) toma presencia en una escena realizada con esta técnica, en la que se pretende retratar su estado desde la muerte hacia la vida. Es así que con el toque mágico de Ella, la flor vuelve a tener vida renaciendo desde las hojas secas hasta levitar en el espacio llena de vida.

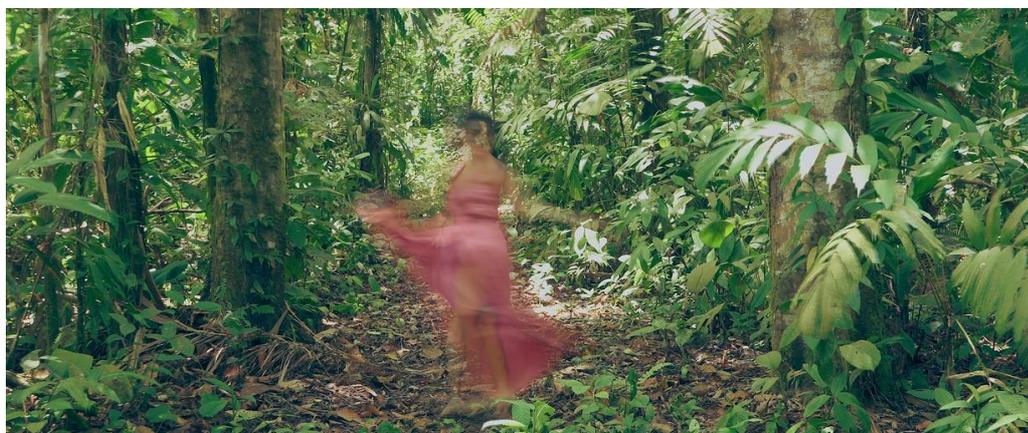

La cámara lenta es un recurso usado en acciones claves del personaje. En el cotidiano nuestra vista no registra los movimientos de esta manera tan pausada, es por eso que he aplicado una visión más detallada de los movimientos en ciertos instantes que

merecen ser sentidos de otra manera a la no acostumbrada, como la caricia que rompe la superficie del agua, prepara al espectador para las siguientes escenas bajo el agua y sensibilizan desde otra experiencia a la no acostumbrada. Puesto que es una acción común pero alguien normalmente no se detiene a pensar en el movimiento o la sensación que produce el roce de la mano con el agua.

La estela de movimiento es una técnica usada para crear esta simbiosis entre el personaje, que significa el alma de la naturaleza, con los árboles, tierra, agua y cielo. Al producir este rastro que deja el movimiento del personaje, se transparenta su cuerpo y podemos ver a través de él. El objetivo es resaltar que el personaje representado forma parte de la naturaleza. Además con este mismo recurso se emite la sensación sobre la dilatación del tiempo provocando esa transformación del lapso que transcurre y no regresa para revertir el daño causado a la naturaleza. Con el mismo fin de retratar el tiempo, el time lapse evoca el paso de momentos que no regresan para concientizar que el cambio de conciencia sobre el cuidado ambiental es ahora porque el tiempo no regresa.

Desglose de planos

Relación de aspecto: 2:35

Creación

Esc.	N°	Valor de plano	Descripción	Detalles	Time
1	1.1	P.M	De la rodilla para abajo	Fijo, misma angulación, misma altura, regla de tercios en la mitad	
2	2.1	P.E	Cuerpo entero, varios vestuarios	Fijo, angulación normal	
3	3.1	P.M	Ella camina entre los árboles, mirando al frente	Angular –GoPro Contrapicada Simétrico	
	3.2	P.P	Pies caminando	Plano fijo, velocidad 13” a 60”	
	3.3	P.P	Manos en contacto con árboles	Plano fijo, velocidad 13” a 60”	
	3.4	P.P	Manos recogiendo hojas y flor del suelo (secas)	Seguimiento Frontal	
	3.5	P.P	Flor enfocada	Stop Motion	

				Desde arriba flor completa	
	3.6	P.P	Gota de agua en hoja de árbol	Enfoque primer término	
	3.7	P.G	Ella parada y luego camina	Enfoque primer término	
4	4.1	G.P.G	Ella aparece luego de 1 min de contemplación ya cuando la imagen está limpia de pinceladas, se acerca a la cámara danzando etno contemporánea hasta un P.M. PERFORMANCE.	Fijo Simétrico Vaselina o esmalte	
	4.2	P.D	De extremidades	Detalles	
	4.3	P.M	Movimientos	GoPro	
	4.4	P.P	Anilina		
5	5.1	P.D P.P.P P.P P.M.C P.M P.M.L P.A P.E	Ella está parada entre los árboles haciendo movimientos en su torso y extremidades superiores.	Simétrico Velocida 13” Zoom out por corte Jump cut	

		P.G			
6	6.1	P.G	Con bolsa en la cabeza	Frontal	

Decadencia

Esc.	N°	Valor de plano	Descripción	Detalles	Time
7	7.1	P.G	Ella con primer vestuario, primer tercio del encuadre	Angulación normal, frontal	
	7.2	P.G	Ella con segundo vestuario, segundo tercio del encuadre	Angulación normal, frontal	
	7.3	P.G	Ella con tercer vestuario, tercer tercio del encuadre	Angulación normal, frontal	
8	8.1	G.P.G	Paisajes	Timelapse, drone	
	8.2	P.G	Ella en la primera mitad del encuadre, recorriendo el lugar y por momentos danza,	Lateral, master	

			contacto visual hacia la otra mitad del encuadre		
	8.3	P.M	Cámara en mano	Seguimiento de acción	
	8.4	P.G	Ella en la segunda mitad del encuadre rendida contemplando hacia la primera mitad del encuadre. Hasta que se comienza a moverse.		
	8.5	P.D	Pies, manos, rostro comenzando a moverse		
	8.6	P.M	Comienza a moverse	Lateral o Nadir Velocidad 1/8	
9	9.1	P.G	Paisajes rurales VS.Ciudad		
10	10.1	G.P.G	Ella se acerca		
	10.2	P.D	Cuadros y mirada	Sujetiva	
	10.3	P.M	Acción		
11	11.1	P.G	Ella se acerca hacia el rio	Lateral	

	11.2	P.P	Pies entrando al río		
	11.3	P.M	Stop motion. Tinta por sus venas	Gopro	
12	12.1	G.P.G	Ella en el río.PERFORMANCE.	Frontal	
	12.2	P.G	Ella en el río	Lateral	
	12.3	P.G	Mirada de Ella hacia arriba	Sujetiva, bajo el agua, GoPro	
	12.4	P.P	Ella mirando hacia arriba bajo el agua, desde el fondo del agua vuelve flotar, plásticos flotan alrededor de ella.	Cenital Rostro	
	12.5	P.D	Manos enredada en la funda	Nadir	
	12.6	P.D	Pies moviendose entre redes hasta dejar de moverse en el fondo del agua. Posición vertical	Lateral o Nadir	
	12.7	P.D	Plásticos en el fondo del agua	Lateral y cenital	
13	13.1	G.P.G	Ella reloj		
14	14.1	P.G	Ella intentando danzar	Frontal, cámara en mano.	

	14.2	P.M	Ella intentando danzar	i	
15	15.1	P.G	Time Lapse río		
16	16.1	P.G	Ella saliendo del rio bañada en petróleo. PERFORMANCE	Lateral	
	16.2	P.P	Rostro Negro	GoPro Frontal	
	16.3	P.D	Petróleo chorreando	Cenital	
17	17.1	P.G	Secuencia Relent	Lateral	
	17.2	P.M	Secuencia	Frontal	

3.0.1.3 Propuesta de arte

Para caracterizar al personaje me he basado en las tres temporalidades que maneja el guion: pasado, presente y futuro, basándome en los colores y formas.

El estilo de los vestuarios están dados por un sincretismo entre la cosmovisión andina y la mitología griega. Los rituales, música, tradiciones, vestimenta etc.. de los

pueblos indígenas tienen presente esta relación entre el ser humano y naturaleza tomando como referencia que la cosmovisión andina en conceptos, ideología política, sistema de valores, en el mundo de la vida tiene como fuerte el cuidado de la tierra.

En cuanto a la mitología griega la Ninfa como ese ser divino que vive en los bosques, cascadas...proporciona ese significado mágico al personaje de *Sisa*. La caracterización viene dada por el sentido de una Ninfa en cuidar, revivir, sanar, abrazar a la naturaleza. La hibridación entre occidente y el abya ayala tomando elementos de las dos partes como plumas, pigmentos, brillos en el rostro, formas tatuadas en el cuerpo, vestidos elegantes, collar de mullos es con el fin de llegar al público pos moderno.

Caracterización

1	Vestido Beige	Cabello crespo con agarrado de plumas, collar de plumas, stikers rostro, labial vino, stikers tobillos
2	Vestido Coral	Cabello recogido a un lado por una trenza, collar blanco
3	Vestido Negro	Cabello recogido con trenzas, collar y pulsera de mullos
4	Ropa interior	Negra

Escena 1

Caracterización	Utilería
Vestido Beige	X
Stikers en tobillos	

Escena 2

Caracterización	Utilería
Vestido Beige	X
Vestido Coral	
Vestido Negro	

Escena 3

Caracterización	Utilería
Vestido Beige	Flores
	Hojas secas

Escena 4

Caracterización	Utilería
Vestido coral	Anilina amarilla y celeste
	Paños húmedos

Escena 5

Caracterización	Utilería
Vestido beige	Caretas
Vestido coral	

Escena 6

Caracterización	Utilería
Vestido negro	Fundas de papel o plástico
Vestido coral	

Escena 7

Caracterización	Utilería
Vestido beige	Cinta dorada
Vestido coral	
Vestido negro	

Escena 8

Caracterización	Utilería
Vestido coral	x

Escena 9

Caracterización	Utilería
X	x

Escena 10

Caracterización	Utilería
Vestido negro	X

Escena 11

Caracterización	Utilería
Vestido negro	Marcador negro

Escena 12

Caracterización	Utilería
Vestido beige	Fundas plásticas
	Sogas

Escena 13

Caracterización	Utilería
Vestido negro	

Escena 14

Caracterización	Utilería
Vestido negro	

Escena 15

Caracterización	Utilería
X	X

Escena 16

Caracterización	Utilería
Vestido negro	Vaselina, silicona
	Crema negra
	Sábila

Escena 17

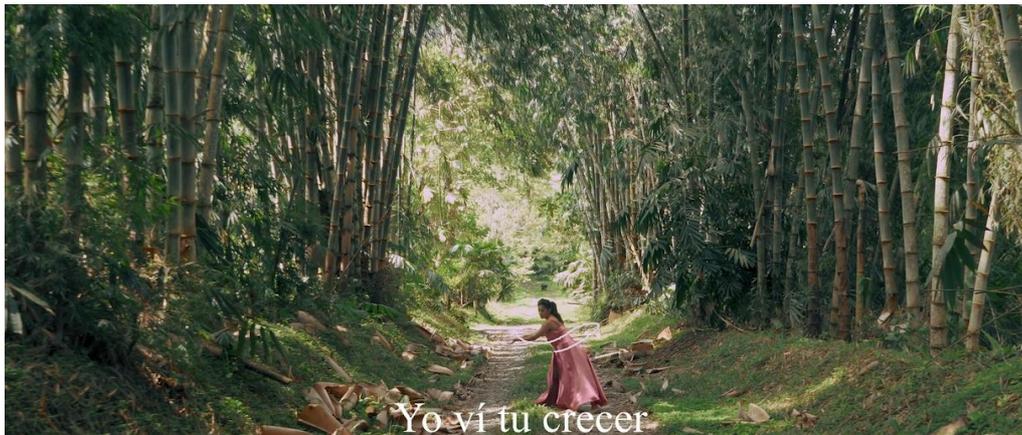
Caracterización	Utilería
Vestido Negro	Fundas plásticas
Ropa íntima short	Sogas
	Botellas y picos de botellas

3.0.1.4 Propuesta de montaje

Desde los varios autores como parte de mi investigación, tome algunas técnicas de montaje que se conjugan para un mismo fin de transmitir emociones y sensaciones. Entre ellas la animación 2D, disolvencia de la imagen, exposición múltiple, múltiple

pantalla, caleidoscopio, fragmentación y unión, tinturado, repetición y cuadro dentro de cuadro este último fue fotografiado sobre chroma.

La animación 2D me ayuda a crear líneas que son ese puente de energías entre el personaje y la naturaleza. En escenas como en la que Ella danza, resalto el rastro que dejan los movimientos de sus extremidades con las líneas, haciendo visible además esta idea que conjuga la danza, el desplazamiento en el espacio y la creación de la naturaleza en todas sus formas y procesos evolutivos. Además, es una herramienta con la cual puedo marcar el ritmo de acuerdo a la música y proporcionar textura a la imagen.

La disolvencia de la imagen la uso en varias escenas con el fin de dar este sentido divino de omnipresencia en el personaje. Al disolver una escena sobre otra se visualiza al personaje en varios puntos de la imagen al mismo tiempo. Ya que Ella significa el alma que vive en medio de la naturaleza mi objetivo es impartir esta sensación divina de estar presente en todas partes. Además aplico esta técnica para conjugar tres elementos de la naturaleza, proyectando en un mismo fotograma al personaje sobre el agua, aire y tierra.

La exposición múltiple en la escena final se usa para sensibilizar a la audiencia por medio de la empatía más a fin que se siente al ver a una figura humana enredada entre la soga y al mismo tiempo proyectar imágenes reales de lo que sucede con las fauna marina (en este caso). Al tener este personaje humano es más fácil para el espectador experimentar lo que se siente nadar enredado en redes o con basura a su alrededor.

La fragmentación y unión de varias tomas fragmentadas en un solo fotograma las uso con el fin de romper la temporalidad y el espacio. Reuniendo escenas y lugares diversos de la naturaleza sobre un mismo momento, para mostrar la riqueza en nuestro ecosistema.

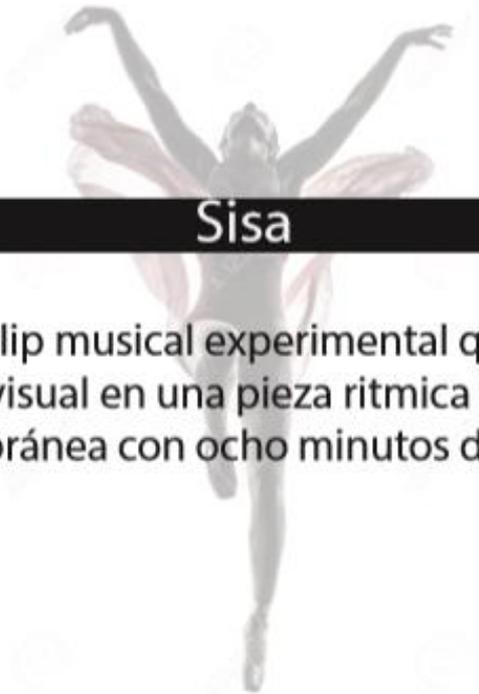
También hago uso del tinturado de la imagen en una secuencia donde delicadamente Ella mueve la punta de su pie dando una textura suave al tener una estela en su movimiento, pero se contrasta con el color rojo que riega la imagen promoviendo ésta analogía a la violencia que sufre la naturaleza.

3.1 Metodología de producción

3.1.2. Dossier

Sisa

Un videoclip musical experimental que integra la poesía visual en una pieza rítmica etno contemporánea con ocho minutos de extensión.

Premisa

Retratar la naturaleza es muy significativa y potencial para repensar la creación que atesora nuestro cielo, tierra, aguas y la magnificencia de la misma. El concepto sensorial de lo sublime que es el mundo natural en que vivimos no está en discusión, pero sí, el hecho de estar poco acostumbrados a contemplar la majestuosidad de la creación y reflexionar sobre el daño que podemos causar a quien en su grandeza nos brinda lo óptimo para vivir bien.

Sinopsis

En medio del ecosistema observamos a una mujer que contempla, se desplaza y está en contacto con la naturaleza. Ella simboliza el alma del lugar, a quién le afecta lo que está sucediendo con el agua, tierra, aire y toda especie que integra el ecosistema. En Ella se observa una progresión desde la creación (simbólica) del mundo hasta su decadencia. Por medio de la danza etno contemporánea Ella se apropia del espacio y expresa en movimientos la sensibilidad de un medio ambiente que pide ayuda.

Guión Literario

Escena 1

Ext/árboles /día

Ella camina a través de la selva, lo importante es sentir el contacto con la naturaleza, que tanto en planos como en acción se note que Ella es parte del paisaje. En medio de los árboles vemos a Ella caminar, se detiene para rozar con sus manos y abrazar el tronco del árbol, dejando un rastro en el movimiento. Recoge con sus dos manos varias hojas y una flor sin pétalos del suelo como cual fuente de agua, entonces la flor comienza a levitar desde sus manos para recobrar vida y reconstruir sus pétalos.

SISA

Escena 2

Ext/montañas/día

En esta mirada contemplativa de la naturaleza la imagen debe simular los trazos de una pintura paisajista, mientras se va tornando la imagen pura de la fotografía sin deformaciones. Los colores se saturan y parpadean formas de animales y flores mientras Ella se acerca, al ritmo de la música. Cuando finalmente queda en un P.G se dibujan los movimientos de Ella desde sus manos. En este momento su danza se convierte en algo distinto (enrarecido), y las líneas que dibujan sus movimientos se vuelven totalmente garabatos al ritmo de la música. En el transcurso se multiplica Ella bailando, se fragmenta...

Escena 3

Ext/árboles/día

Ella de frente en medio de un camino de árboles moviendo sus extremidades superiores, movimientos que dejan un rastro entre el uno y otro. Progresivamente vemos recortes de animales y plantas entre flores, mariposas, orugas, pumas... que se mueven al ritmo de la música.

Escena 4

Ext/montañas/día

Plano aéreo de las montañas.

Escena 5

Ext/camino de árboles-río/tarde

Plano secuencia

Ella camina en actitud de contemplación y descubrimiento entre los árboles, hasta llegar al río y sumergirse danzando suavemente en él.

Escena 6

Ext/ río /tarde

Se sumerge en el río dnazando dentro del agua, de repente aparecen algunos objetos contaminantes que le impiden moverse.

Escena 7

Int/cuarto oscuro/tarde

En secuencia stop motion vemos una gran ciudad formada de material reciclable, en primer plano está la fábrica desechando muerte tales como esqueleto de pescados, huesos, flor marchita, tala de árboles. La silueta del cuerpo de Ella se proyecta en sombra progresivamente desde un tamaño grande hasta desaparecer.

Escena 8

Int/cuarto oscuro/tarde

Ella en medio del cuarto vacío mientras la luz se mueve proyectando la luz alrededor de ella de principio a fin, desde tamaño más grande a menor. Aparentado un reloj de sol.

Escena 9

Ext/río/tarde-noche

Ella sale del río bañada en petróleo.

Escena 10

Ext/camino natural/tarde-noche

Mientras Ella camina se tropieza con botellas plásticas, fundas, redes, intenta danzar nuevamente pero su cuerpo se va enredando y tropezando a través de estos objetos contaminantes que se ha convertido en obstáculos.

Vemos como tubos inmensos brotan de la tierra y comienzan a brotar liquido negro, humo. El mismo que aumenta hasta no dejar ver nada.

CASTING

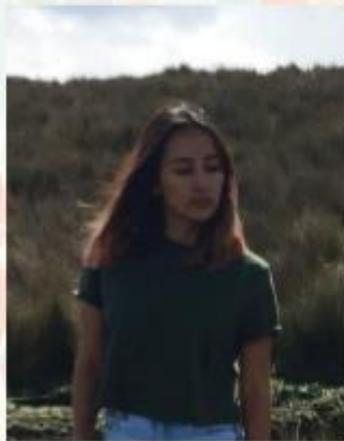
Irina Pavlova Andrade

Estudió danza en la Escuela de danza "Metrodanza" en el grupo de estilos en: ballet clásico, técnica contemporánea, moderno, baile deportivo, urbano, jazz bailes de salón, folclore ecuatoriano y cubano. Trabajó como maestra de baby ballet en diferentes academias de Quito: Armonizarte, Dancelia y Elena Mira. Fue bailarina de bailes tradicionales ecuatorianos y bolivianos en el grupo de dnaza "Seres Vivientes".

DIRECCIÓN

Cynthia Dávila

Melissa Dávila, Directora de FireEnterprise, cineasta en formación de la Universidad de las Artes creativa apasionada por la fotografía, ha formado parte del equipo de arte en el largometraje "La Mala Noche". Ha formado parte del equipo de fotografía en varios videocips musicales como "Gravy" Redimi2, "Fiesta latina" Milena Dominique.

PRODUCCIÓN

Victoria Dávila

Comunicadora Social ha formado parte de varios proyectos audiovisuales cumpliendo el rol de: Asistente de dirección en el rodaje de la película Ecuatoriana "Con alas pa volar" y "La Posada", además desarrollo experiencia en el área de difusión y producción del largometraje, "Dos papas en navidad" y videos clips de los artistas puerto rriqueños: Funky y Redimi2.

PRODUCTOR MUSICAL

Sammy Vásquez

Kichwa Otavalo, Licenciado en Producción Musical y Sonido, (USFQ). En el año 2015 comienza su trabajo y participa en diferentes proyectos como: Cuñas publicitarias, postproducción (sonorización, mezcla, edición, grabación) de vídeos para Wikicinema (productora) y sonido en vivo a diferentes agrupaciones de Quito.

En 2016 nace el proyecto de música instrumental andina "Allikay" del cual forma parte como director, músico y productor musical. Posterior a esto, desde el 2018 hasta el presente, trabaja como productor musical e ingeniero de sonido en JF Studios.

3.1.2. Scouting de locaciones

Santa Elena – Vía Nanegalito

Mashpi- San Miguel de los Bancos

3.1.3. Plan de rodaje

PLAN DE RODAJE "SISA"					
DÍA 1					
CLIMA A 22°C PARCIALMENTE DESPEJADO HASTA LAS 5 PM					
Punto de encuentro: Santa Elena-Nanegalito				DÍA 1	
Fecha: Domingo 25/10/19				En Locación: 9h00 - 17h30	
ESCENA 1, 6, 7, 8, 9, 10		4 2/8.			
SEC	INT/ EXT	P A G.	DESCRIPCIÓN	PERS ONAJ ES	LOCACIÓ N
1.1	EXT	1	Pies caminan	1	Jardín
TRASLADO					
10.1	EXT	3	Ella se acerca hacia el árbol	1	árbol
10.3	EXT	3	Acción	1	árbol
10.2	EXT	3	cuadros y mirada	1	árbol
7.3	EXT	2	Ella con tercer vestuario, tercer tercio del encuadre	1	ext. Casa
7.1	EXT	2	Ella con primer vestuario, primer tercio del encuadre	1	ext. Casa
7.2	EXT	2	Ella con segundo vestuario, segundo tercio del encuadre	1	ext. Casa
ALMUERZO					
6.1	EXT	2	Funda en la cabeza	1	arboleda
8.1	EXT	2	Paisaje	1	Río
9.1	EXT	3	Paisaje	1	Montañas
WRAP					
TRASLADO A MASHPI					
FIN DE RODAJE DÍA 1					
DÍA 2					
CLIMA A 21°C PROBABILIDAD DE LLUVIA					
Punto de encuentro: Mashpi				DÍA 2	
Fecha: Lunes 26/10/19				En Locación: 9h00 - 17h30	

Escena 3, 4, 5,11, 12, 14, 16, 17		1 3/8			
SEC	INT/EXT	PAG	DESCRIPCIÓN	PERS ONAJES	LOCACIÓN
3.1	EXT	1	Ella camina entre los árboles, mirando al frente	1	Camino de árboles
3.4	EXT	1	Manos recogiendo hojas y flor del suelo (secas)	1	Camino de árboles
3.5	EXT	1	Flor enfocada	1	Camino de árboles
3.2	EXT	1	Pies caminando	1	Camino de árboles
3.3	EXT	1	Manos en contacto con árboles	1	Camino de árboles
3.7	EXT	1	Ella parada y luego camina	1	Camino de árboles
5.1	EXT	2	Ella está parada entre los árboles haciendo movimientos en su torso y extremidades superiores.	1	Camino de árboles
ALMUERZO					
TRASLADO					
4.1	EXT	1	se acerca a la cámara danzando etno contemporánea	1	Camino de bamboo
4.4	EXT	1	Anilina	1	Camino de bamboo
4.3	EXT	1	movimientos de danza	1	Camino de bamboo
4.2	EXT	1	Extremidades	1	Camino de bamboo
TRASLADO					
11.1	EXT	3	Ella se acerca hacia el río	1	Río
11.2	EXT	3	Pies entrando al río	1	Río
11.3	EXT	3	Stop motion. Tinta por sus venas	1	Río

12.2	EXT	3	Ella entra al río	1	Río
12.5	EXT	3	Manos enredada en la funda	1	Río
12.6	EXT	3	Pies moviendose entre redes hasta dejar de moverse en el fondo del agua.	1	Río
12.3	EXT	3	mirada hacia arriba	1	Río
12.4	EXT	3	Ella mirando hacia arriba bajo el agua, desde el fondo del agua vuelve flotar,	1	Río
14.1	EXT	4	Ella intentando danzar	1	Río
14.2	EXT	4	Ella intentando danzar	1	Río
16.1	EXT	4	Ella saliendo del rio bañada en petróleo. PERFORMANCE	1	Río
16.2	EXT	4	rostro negro	1	Río
16.3	EXT	4	petróleo chirreando	1	Río
17.1	EXT	4	camina desauciada	1	Río
17.2	EXT	4	reposa en un árbol	1	Río
WRAP					

FIN DE RODAJE DÍA 2

3.1.4 Registro fotográfico del proceso de creación

3.2. Tipo y lugar de exhibición

La propuesta de difusión del video clip Sisa, en la parroquia de Nayón toma su fundamento con base a las características de ser conocida como el jardín de Quito, se encuentra ubicada al Nororiente de la capital y su clima es agradable para poseer una gran variedad de flores y diferentes plantaciones, tras acercamientos con autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado - GAD, de la parroquia de Nayón, comentan que estarían interesados en que el producto audiovisual sea expuesto en las instalaciones de la Casa Comunal, considerando que el mismo brindaría aporte de sensibilidad y realce a temas planificados de trabajo con la comunidad, entre ellos el manejo de residuos y reciclaje, responsabilidad que lo han realizado mancomunado con la Agencia Metropolitana de Control – AMC, brindando talleres para buenas prácticas.

Por lo antes expuesto nos facilitan el lugar para presentar el video clip Sisa, que busca llevar un mensaje a la comunidad de reflexión y concientización frente a la problemática social de la contaminación ambiental, la cual fue expuesto el jueves 31 de octubre del 2019, a las 19h00 con los moradores del sector y el grupo de taller antes mencionado.

La acogida durante la presentación del video clip Sisa, fue sumamente gratificante al ver la retroalimentación que se generó en los presentes, emociones de alegría, reflexión del cuidado y manejo de residuos y dudas referentes a la edición e imágenes presentadas al ser un video experimental con una nueva propuesta fue el resultado consolidado del feedback generado con una ficha de comentario personal con relación al video, el mismo que fue entregado al inicio de la exposición.

3.2.2. Registro fotográfico de exhibición

Ilustración Flyer realizado por Jonathan Achig, Representante de la parroquia de Nono, Posteado en redes sociales.

Exhibición Quito – Parroquia Nayón

Exhibición Guayaquil – Universidad de las Artes

Conclusiones

Considero que ha sido un proceso en el que he reflexionado sobre el sentido sensible de creación. Desde entender que para transmitir visualmente un mensaje primero debe nacer desde mi interés profundo para poder dar un poquito de lo que me aqueja, interesa o considero oportuno desarrollar para aportar positivamente desde mi experiencia hacia la sociedad.

Sisa, palabra de origen kichwa que significa flor, es un videoclip musical experimental que integra la poesía visual con una pieza rítmica etno contemporánea, que retrata la naturaleza para repensar la creación que atesora nuestro cielo, tierra, aguas, reflexionando sobre el daño que podemos causar a quien en su grandeza nos brinda lo óptimo para vivir bien. ¿Por qué flor? Se trata de un tema muy frágil y así como la flor en su hermosura, colores y tanta variedad se puede marchitar muy fácilmente. Consecuentemente en el video experimental encontré la forma de expresar este tema de una forma más poética y metafórica, invitando a la reflexión al despertar emociones y sensaciones.

Todo el proceso creativo se trata de un trabajo transdisciplinario en conjunto desde la musicalización, puesta en escena a partir de la danza transmitida por una plataforma audiovisual. Es decir la música, danza y fotografía en una sola pieza audiovisual, nombrada como videoclip musical extendido ya que tiene una duración de 8 minutos.

La propuesta de la canción siempre estuvo pensada desde los instrumentos andinos, ya que un instrumento de viento como la zampoña o de percusión como el tambor andino tienen un alto significado emocional y sensorial, imita el cantar de los pájaros, el sonido del agua y peces, el rugido de los animales salvajes, armonizadas en una sola canción.

La idea de la canción se estableció en tres puntos claves: que la estructura mantenga un estilo etno contemporáneo, que exista un clímax sonoro entre la primera mitad de la canción, con un ritmo más rápido que el resto en el cual se tenía pensado la escena de la danza, y finalmente que introduzca unos pequeños coros en kichwa. Es decir la canción también estuvo al servicio del video, ya que pensando en la estructura visual

con anticipación, la canción dio su fruto tomando en cuenta algunas necesitadas narrativas visuales.

La historia fue contada a través de un solo personaje, Ella, una mujer que con su danza transmite la sensibilidad que se necesita para este tema. En un inicio pensé que los movimientos de la danza son tan sublimes y tienen mucho que ver con la armonía entre sus extremidades conjugando con las formas ondulatorias al fluir en el espacio. Relacione estas líneas imaginarias que se forman a partir de sus movimientos con la infinidad de formas y colores que se encuentra en la naturaleza desde una flor, hasta un musgo, el espiral en el caracol, la simetría en las hojas, las rayas en el tigre o la cebra... en fin siento que se fusionan las formas de la danza con la creación de las especies de la naturaleza.

El proceso de creación visual se sustentó básicamente en dos líneas conductoras tanto en fotografía como montaje. Para pensar en la fotografía de Sisa tuve en cuenta quién es el personaje para hablar de esta temática. Es así como partí sabiendo que Ella representaría el alma de la naturaleza, es decir la sensibilidad y la sustancia de la misma desde su creación hasta la actual decadencia en la que nos encontramos con el cambio climático.

Me interesé por jugar con la velocidad de la cámara y el movimiento que se alcanza a mezclar con las formas y colores de la naturaleza. La baja velocidad proporciona cierta suavidad de seda en la imagen al mismo tiempo que se transparenta y se llega a compactar el personaje con la naturaleza, brindando de esta manera una especie de simbiosis para percibir que se trata de la misma Naturaleza pensada desde un alma viva que siente, crea, crece ...

Los colores y las formas también son parte importante en cuanto se entiende cómo conjuga de manera armoniosa la creación vivida de plantas, animales y cualquier forma de vida que evoca nuestra tierra en su momento de creación. En el momento de montaje este aspecto lo tomé en cuenta. Para continuar con la propuesta que va de la creación armoniosa a la decadencia en donde el color de la imagen se desatura.

Además fue importante dar ritmo a la imagen ya que se trataba de un videoclip musical, así que tomé en cuenta la fragmentación de la imagen manipulándola desde el recorte, la transposición de imágenes, el ruido en la textura de la imagen y los cortes de edición.

Con relación a mi propuesta inicial y resultado final del videoclip, hubo varios cambios, como la forma en que manejaría el tiempo que inicialmente sería tratado desde lo surrealista por medio del stop motion, y terminé dando uso al time lapse. Además en el punto de naturaleza- espectador mi opción inicial fue de usar sustancias como la vaselina durante la grabación y dar esta textura de pinceladas a la imagen, finalmente tome en cuenta que para un videoclip musical no aportaba mucho en el ritmo ya que debía ser contemplativo y sin tantos cortes de edición, entonces quedó fuera esa idea, aunque si usé planos panorámicos donde se pueda deleitar al espectador con los paisajes y colores de la naturaleza.

Finalmente la proyección obtuvo buena acogida y se repensó en que es realmente dramático lo que está sucediendo con la naturaleza. Se reflexionó que no existe una iniciativa firme en conjunto para frenar todo este consumismo exagerado de recursos contaminantes que están acabando con nuestro planeta. Y que es tiempo de actuar en pro de una solución desde nuestro entorno.

BIBLIOGRAFIA Y FILMOGRAFÍA:

Cornejo Andrés, Dibujo por Hoy de Da Pawn , videoclip musical 2013, Recuperado de YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=yhVC11fxZtc>

Crespo Adriana, videoclip Mañana de Paola Navarrete, videoclip musical 2018 .Recuperado de video de Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=agchhNpVSeg>

Dalí Salvador, *Un perro andaluz*, 1929 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=gs2qDV_rcAo

Fuentes Marcelo, *Introducción al estudio de la zampoña andina*. Recuperado de <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93996.html>

Giammattei Federico, MilkWithSilk de miNipoNy, videoclip musical 2013, Recuperado de video de Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=EB0dVed3kb4>

González José, *Breve historia del cine experimental* Illescas, Jon E. (2015). «La Dictadura del Videoclip. Industria musical y sueños prefabricados». *El Viejo Topo*.

Leger Fernand, *Ballet Mecanique*, 1924 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9SgsqmQJAq0>

Luna Jimmy, Caminito de Swing Original Monks, videoclip musical 2015, Recuperado de video de Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=oBTasMs-wIg>

Machado Arlindo, *Pioneros del video y del cine experimental en américa latina* Recuperado de http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/audiovisual/cine_y_video_experimental/cine_video/arlindo_machado.htm

Muzalf Andy, *En busca del documental experimental cubano (I)* Recuperado de <http://bach.media/documental-experimental-cubano-i-2/>

Rodríguez Carmen, Videoarte y educación, Recuperado de https://issuu.com/beagarcia88/docs/videoarte_y_educacion.

Rist Pipilotti, Pepperminta, tráiler película 2009, Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=vDOX7iVEx6A>

Sergei Enstein, *Acorazado Potemkim*, 1925 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=9e6aP34svaE>

Villar Marlon, Al hueco de banda 424, videoclip musical 2014, Recuperado de Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=VVw1kpkIMnE>

Wiene Robert, *El gabinete del doctor Caligari*, 1919 Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=O35y1A00b9E>

Anexos:

Cronograma de realización del proyecto

Cronograma	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Actividades																																
Fase I																																
Ajuste de la propuesta según revisión	x	x																														
Investigación			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x								
Redacción					x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x								
Revisión					x		x						X					x														
Fase II																																
Preproducción del producto artístico																					x											
Producción del producto artístico																					x	x	X						x	x		
Postproducción del producto artístico																									x	x			x			
Seguimiento de montaje																													x	x		
Fase III																																
Revisión																									x	x						
Corrección																													x	x	X	