

Facultad de
Comunicación y Documentación

UNIVERSIDAD DE GRANADA
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

TRABAJO FIN DE GRADO

TEMPUS FUGIT: PROYECTO DE VIDEOCREACIÓN POÉTICA.

Presentado por:

D^a. Leticia Marín García

Tutor:

Prof. D. Jordi Alberich Pascual

Curso académico 2014/ 2015

D. Jordi Alberich Pascual, tutor/a del trabajo titulado **TEMPUS FUGIT** realizado por la alumna, **Leticia Marín García**, INFORMA que dicho trabajo cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento sobre Trabajos Fin del Grado en *Comunicación Audiovisual* para su defensa.

Granada, 21 de Junio de 2015

Fdo.:

Por la presente deajo constancia de ser el/la autor/a del trabajo titulado **'TEMPUS FUGIT'** que presento para la materia Trabajo Fin de Grado del Grado en **Comunicación Audiovisual**, tutorizado por el profesor **Jordi Alberich Pascual** durante el curso académico 2014- 2015.

Asumo la originalidad del trabajo y declaro que no he utilizado fuentes (tablas, textos, imágenes, medios audiovisuales, datos y software) sin citar debidamente, quedando la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada exenta de toda obligación al respecto.

Autorizo a la Facultad de Comunicación y Documentación a utilizar este material para ser consultado con fines docentes dado que constituyen ejercicios académicos de uso interno.

24/ Junio / 2015

Firma

Índice

1.- INTRODUCCIÓN	7
1.1.- INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA.....	7
1.2.- PRECEDENTES Y CONTEXTO: LA POESÍA VISUAL.....	8
1.3.- HACIA LA POESÍA AUDIOVISUAL Y/O MULTIMEDIA.....	11
2.- OBJETIVOS	18
3.- MATERIALES Y MÉTODOS	19
4.- TEMPUS FUGIT: PROCESO DE TRABAJO	23
4.1.- PREPRODUCCIÓN.....	23
4.1.1.- PLAN DE TRABAJO.....	24
4.1.2.- PRESUPUESTO.....	24
4.1.3.- LOCALIZACIONES.....	25
4.1.4.- ESCENOGRAFÍA.....	26
4.1.5.- EQUIPO TÉCNICO.....	27
4.1.6.- CASTING.....	28
4.2.- RODAJE.....	29
4.3.- POSTPRODUCCIÓN.....	30
5.- TEMPUS FUGIT: RESULTADOS	31
6.- CONCLUSIONES	40
BIBLIOGRAFÍA	42
ANEXOS	45

SINOPSIS

Para comprender los nuevos conceptos poéticos hay que entender el lenguaje poético en todas sus formas, pasadas y actuales, sin barreras ni una visión simple de la poesía que la reduzca simplemente a un lenguaje textual. En esta memoria se propone hacer un pequeño análisis de la poesía en su contexto en el mundo audiovisual además de ver cómo se ha creado "Tempus Fugit", una pieza de videoarte que fusiona el texto poético con el vídeo y la performance. La poesía audiovisual; una nueva vía por la que exponer sentimientos, en la que el espectador puede sumergirse en la mente del escritor e interpretar la línea dramática de un poema utilizando el sentido visual y auditivo.

Palabras clave: Tempus Fugit, videoarte, poesía audiovisual, performance.

ABSTRACT

To know the new poetic concepts we must understand the language of poetry in all its forms, past and present, without barriers or a simple vision of poetry that is reduced it to a textual language. In this report it's proposed to do a little analysis of poetry in the context of audiovisual world. Also we will see how was created "Tempus Fugit"; a piece of video art that blends poetic text with the video performance. The audiovisual poetry; a new way which exposes feelings, the viewer can immerse in the writer's mind and interpret the dramatic line of a poem using the visual and auditory sense.

Key words: Tempus Fugit, videoart, audiovisual poetry, performance.

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA

El arte siempre se está reinventando a sí mismo y aunque el fondo y el espíritu de una obra tiene el mismo sentido en la actualidad que hace tres mil años, su forma estará siempre condicionada por la tecnología de la sociedad que lo produce.

Siempre he tenido especial interés en la poesía y por ello me ha inquietado saber cómo se ha desarrollado ese arte ante factores sociales, históricos, éticos o comerciales que afectan en su creación. Por lo tanto, y con las herramientas teóricas y prácticas que me ha aportado el Grado en Comunicación Audiovisual, he elegido hacer una pieza de videoarte y al mismo tiempo investigar un poco en ese campo.

Con "Tempus Fugit" mi intención ha sido la de experimentar creando un producto audiovisual que ahonde en el plano retórico de un texto al convertirlo en imagen en movimiento. De esta manera arte y vídeo se fusionan con el propósito de dar al espectador todas las herramientas para interpretar una poesía. No me he centrado en contar una historia con un desenlace, en algo unidireccional, pero cada poema crea en su conjunto una visión global de lo que podría ser una vida cualquiera. El receptor debe interpretar con sus propias percepciones y con su experiencia vivida.

A parte de su carácter como proyecto final de carrera, es un propósito muy personal ya que los poemas elegidos forman parte de un poemario llamado "Tempus Fugit" escrito por mi padre Antonio Marín Sánchez. Hemos trabajado de manera conjunta para elegir los poemas y darle forma.

Con respecto a mi papel como creadora de esta pieza audiovisual me he asignado todas las tareas posibles para hacerla realidad y por consiguiente ha sido una producción de

bajísimo coste. Así que a grandes rasgos he sido la directora y realizadora al mismo tiempo y he preferido contar con escasa ayuda de equipo técnico que en su respectivo apartado mencionaré.

1.2 PRECEDENTES Y CONTEXTO: LA POESÍA VISUAL

A diferencia de otros géneros de base principalmente oral, los visuales no son textos que puedan ser solamente escuchados por el receptor, que de ese modo nunca llegaría a captar su verdadera naturaleza. Es un género donde se incorporan elementos visuales e imágenes junto con los signos lingüísticos y además son los aspectos gráficos los que priman en su lectura.

La intensidad con la que se recibe el mensaje dista mucho de la simple lectura unidireccional de un texto; "La poesía visual, depende en alto grado de la apariencia física del texto, que es no sólo su soporte sino su misma razón de ser." (Bohn, 1986). Bohn se refiere a esa característica de fusión que tienen los poemas visuales, ya que simplemente con mirarlo ya se percibe parte de su significado, y al leerlo, se completa puesto que forma y contenido se unen en un mismo concepto.

Por lo tanto es una forma experimental en la que la imagen prevalece sobre el resto de los componentes. Constituye un género propio, y en el campo de la experimentación, sus creadores se mueven en la frontera entre los géneros y las artes, como la acción poética, la pintura, la música, el teatro y la misma lírica discursiva. En un poema visual hay dos componentes fundamentales, el icónico y el verbal, aunque también puede participar el lenguaje sonoro, el fonético, el lenguaje matemático, etc. (Cobo Martínez, 2013).

Para su estudio han de tenerse en cuenta elementos como la utilización del color o su ausencia, el uso de una tipografía, la utilización del espacio, la integración del diseño gráfico (dibujos, , el collage, fotografías y otros componentes plásticos que pueden crear

A lo largo de la Edad Media, el Renacimiento y Barroco se siguen produciendo poemas acrósticos, laberintos y caligramas. Sin embargo, no será hasta fines del siglo XIX y principios del XX cuando nace la poesía visual propiamente dicha con la aparición de las Vanguardias históricas. En España, a lo largo del siglo XX, hay que citar el trabajo innovador e impulsor de las Vanguardias de Ramón Gómez de la Serna, el de los ultraístas como Cansinos-Assens, Guillermo de Torre o Pedro Garfias y el Creacionismo de Huidobro y Gerardo Diego.

En los años 50 aparecen en Estados Unidos los poetas beatniks, los cuales destacan por utilizar un lenguaje directo, vagabundo, grosero, poco común, dotado de gran realismo y compromiso social. Utilizando el recitado con un estilo propio que con los años devendría en lo que llamamos spoken word. Ellos son, de algún modo, los iniciadores de la poesía oral y sonora actual. En torno al año 1954, en España Joan Brossa se introduce en el cultivo de la poesía visual, pero no se desarrolla hasta la década de los 70, época en la que se comienza a investigar.

La poesía de las vanguardias significó darle sentido a un modo de comunicar no sólo con la imagen y el texto, también añadiéndole sonido. La poesía fonética del dadaísmo, futurismo ruso e italiano, y Merz y de las vanguardias históricas de comienzos del siglo XX tenía como objeto implantar en el mundo literario el irracionalismo y de expresar las palabras con varios sonidos. Se trata de poesía experimental que usa técnicas fonéticas y/o ruidos. Se intenta no usar la palabra como transmisor del significado y se forma el poema mediante sonidos que se emiten mediante una realización acústica. El poema emerge del folio para ser recitado con la voz y se puede acompañar de muchos instrumentos, como martillos, timbales, maderas, o declamaciones simultaneas con otras declamaciones.

Tristán Tzara indaga en el poema simultáneo a dos o varias voces y también incluye otros sonidos primitivos y cantos procedentes de África y Oceanía. Se trata de un espectáculo visual y fonético. En su libro *Siete manifiestos dadá*, Tristán Tzara, (1924), define el manifiesto como "una comunicación hecha al mundo entero, en la que no hay

más pretensión que el descubrimiento de los medios para curar instantáneamente la sífilis política, astronómica, artística, parlamentaria, agronómica y literaria."Los futuristas rusos también concibieron el término "zaum" buscando un lenguaje transmental vacío de lógica. Se trataba de una lengua conceptual que huía de la sintaxis y de los signos de puntuación, por ejemplo, por medio de una sucesión de sustantivos que producían una sucesión continua de imágenes y que pretendía llevar el lenguaje hasta la onomatopeya y el ruido.

La poesía es un arte que requiere la palabra como base y durante toda la historia ha sido así, pero poco a poco se ha ido transformando en algo multidimensional lo que ha arrastrado consigo numerosas técnicas y experimentaciones. Lo que está ocurriendo es una ruptura de la linealidad y la rigidez del soporte en papel y del formato impreso, algo que está trascendiendo a numerosos formatos con ayuda de las nuevas tecnologías.

1.3 HACIA LA POESÍA AUDIOVISUAL Y/O MULTIMEDIA.

"Esta tarde, mientras estaba acostado en la cama, alguien hizo girar rápidamente una llave en la cerradura; durante un instante tuve cerraduras por todo el cuerpo, como en un baile de disfraz; aquí y allá, con breves intervalos, abrían o cerraban una de las cerraduras"².
(Kafka, 1912)

La literatura tal y como la concebimos, como algo premeditado, está en continuo cambio a día de hoy. Están surgiendo maneras de ingeniar llaves para huir de la escritura y de la literatura misma en el sentido en el que la hemos mamado. Con esta reflexión me refiero a que en la actualidad no sólo se quiere romper con la página impresa en sí sino que optamos por una tridimensionalidad, liberándonos definitivamente del papel; esto quiere decir que llevamos la poesía directamente a otra dimensión, como puede ser un vídeo, una fotografía, un largometraje, una pintura, un

² Kafka, F. (1912). *Diarios*.

sonido o incluso un holograma. Así en 1983 surge la Holopoesía. Los holopoemas rompen la integridad y continuidad del texto, ya que su lectura no se da lineal ni simultáneamente, sino a través de fragmentos vistos por el observador según las decisiones que tome, dependen de la posición que adopte el observador en relación al objeto.

Los holopoemas implantan los conceptos de no linealidad, interactividad, transitoriedad, flexibilidad en el contenido, obra abierta, etc, que además son características propias del hipertexto. Son poemas dinámicos que varían de forma, colores, volúmenes y texto dependiendo de la posición del observador o lector. Son pues, al igual que el hipertexto, nuevas estrategias de lectura y escritura. Se exponen a través de hologramas. Un holograma está definido por la Real Academia Española como la "técnica fotográfica basada en el empleo de la luz coherente producida por el láser. En la placa fotográfica se impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz indirecta. Iluminada, después de revelada, la placa fotográfica con la luz del láser, se forma la imagen tridimensional del objeto original." (DRAE, 2012)

Imágen 2. *Estereograma holográfico multicolor computarizado. Fuente: Revistalaboratio*³

³ Kac, E. (1992) "Havoc". 30 X 120 cm. (Transmisión WL). (Dos vistas de "Havoc"). Disponible en: <http://www.revistalaboratorio.cl> (Consultado 05/06/2015)

Proceso de descodificación de un poema

Poesía verbal no experimental

Poesía experimental, híbrida

Uso exclusivo del lenguaje verbal basado en la doble articulación del lenguaje (Martinet). Requiere un orden de lectura preestablecido por las reglas gramaticales. 1ª Lectura: Gramatical. Descodificación lineal, secuencial y jerárquica de la cadena escrita de significantes verbales. 2ª Lectura: Significados que surgen de varios modos por asociación mental, contigüidad, de modo irracional, por desviaciones de la norma gramatical, etc.	Poesía Multimodal. Multiplicidad de centros informativos y de lectura. Se potencia un pensamiento analógico. No se requieren lecturas secuenciales, lineales predeterminadas, excepto la mínima presencia gramatical de algún texto verbal que opera de modo relacional, a veces jerárquico, con respecto al contenido icónico... Las lecturas son de carácter sinestésico, paragramatical, simbólico, analógico, etc.

Imagen 3. Cuadro comparativo entre poesía verbal y experimental. Fuente: Revista electrónica de estudios filológicos.⁴

Este cuadro comparativo resulta muy interesante, ya que en definitiva nos indica cómo la poesía que está volcada en un medio multimodal puede ser interpretada de una manera muy diferente a la exclusivamente escrita. Además se potencia un pensamiento analógico, es decir, un modo propio y natural en que los seres humanos desarrollamos los fenómenos y procesos orgánicos mediante los cuales logramos construir la realidad. Por lo tanto, el Desarrollo del Pensamiento Analógico consiste en un modelo de interacción cognitiva basado en el funcionamiento natural de la Mente humana, conforme a una concepción de la Mente por completo diferente a todos los modelos conceptuales y especulativos vigentes hasta hoy. (Ferruelo, 2013)

⁴ Disponible en: <http://www.um.com> (Número XVI) (Consultado 05/06/2015)

"Entre las convenciones lingüísticas de occidente se encuentra la orientación de izquierda a derecha del proceso de lectura, que viene siendo una representación arbitraria de la cadena lineal del lenguaje hablado. Asimismo, esto es válido para la página bidimensional misma que heredó la norma y es leída de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En cierto sentido, la lectura de arriba abajo sigue una percepción ordinaria de la realidad, regulada por la actuación de la ley de gravedad sobre los objetos. Una secuencia de páginas en un libro se lee convencionalmente de izquierda a derecha también, pareciéndose a la cadena que se forma por las secuencias de palabras en un enunciado. Es imposible no tomar en cuenta los límites impuestos sobre la creación poética por las propiedades físicas del espacio visual en el cual se trabaja. El reto del poeta es exactamente hacer a un lado las convenciones y crear nuevos códigos, moviendo el lenguaje más allá de lo redundante, la verborrea y lo ordinario. Los poetas visuales modernos distribuían las palabras libremente sobre la página, o creaban estructuras de su propia referencia, a veces con posibilidades de mutabilidad entre las palabras en la estructura realizada. Imprimían fragmentos de palabras, realizando su naturaleza visual, o convertían a la palabra misma en imagen, siempre dentro de los perímetros de la página inmutable, o los límites tangibles de materiales tridimensionales, estables y sólidos. La inmutabilidad y estabilidad de superficies bidimensionales y tridimensionales condicionan el campo de significado de la poesía visual hasta ahora"⁵.

Eduardo Kac es un gran impulsor de esta nueva forma de poesía holográfica. Durante más de dos décadas, Eduardo Kac ha estado en la vanguardia del media art, al principio inventando algunas de las primeras obras de arte online y, después, continuando el desarrollo de nuevas formas artísticas que utilizan la telecomunicación y la robótica como plataformas. El interés en la telepresencia, también conocida como telerrobótica, surgió durante los noventa y sigue teniendo un desarrollo importante dentro del media art.

⁵ Kac, E. (2009). *Holopoesía y más allá*.

Centrándome en mi propio proyecto y en su forma, es obligatorio explicar dos conceptos clave que surgen en el siglo XX, en la década de los noventa: los grafopoemas y la multimodalidad.

En primer lugar vamos a hablar del término 'Grafopoema'; este fue concebido por el poeta venezolano Ramón Ordaz, autor de la obra homónima '*Grafopoemas*' en 1992. El término se refiere a la convergencia definitiva de la palabra y la imagen.

“La fotografía o el vídeo tienen tanta importancia en mi trayectoria como la escritura, lo mismo que el audio, pues durante años hice radio. Simplemente llegó el momento de tirar los tabiques de los que hablaba antes, llegó el momento de expresar cómo percibo, con los sentidos mezclados y, en ese caos, sin barreras de género y de número cada vez más extenso, tuve que poner un orden, un orden que puede cambiar como todos los órdenes, pero que era necesario para mostrar lo que hago sin que se perdiera en mil laberintos”⁶

Concebimos así mismo que “un texto hace referencia a cualquier objeto o producción cultural, susceptible de una interpretación, sin que importe el soporte en el que se presente” (Spiro y Jehng, 1990).

La palabra es un arte que puede exteriorizarse en muchísimos soportes. Uno de ellos es el vídeo. De la mezcla de ambos elementos, el literario y el tecnológico, nace la videopoesía. Desde el punto de vista de los múltiples modos (la palabra escrita, la pintura, la fotografía, el sonido o la música), agrupados, surge el concepto de la multimodalidad.

Este es ese otro concepto que anteriormente he pronunciado como clave. Para entenderlo, como hicimos en su momento en una de las asignaturas de Comunicación Audiovisual, se puede utilizar el ejemplo de la famosa escena de Psicosis, de Alfred

Hitchcock. Esa sensación de desesperación que transmite la música que acompaña la imagen es una muestra de multimodalidad, ya que crea un conjunto de elementos que

⁶ Giménez, C y Rodríguez, M. (2012). Hipertexto 16. Pág 173.

actúan en su suma creando un efecto. Esto mismo sucede con los videopoemas y volviendo al término de los grafopoemas hay que destacar una autora que ha sido una de las precursoras de este campo en España: Lola López-Cózar.

Lola López-Cózar es una artista granadina que ha hecho del videopoema su medio de expresión, encuentra en este medio una manera de desclasificar el género de la poesía como tal y de innovar en ella, experimentando con la fusión de imagen y texto. En su blog "Gafopoemas" podemos encontrar piezas maravillosas de videopoemas en los que superpone imagen con texto, ambientándolo con música de fondo. Como vemos, la fusión entre imagen y texto se ha llevado a cabo bien desde el enfoque textual (literatura): cargando las palabras visualmente, bien desde el enfoque visual (arte), esto es, enriqueciendo las imágenes verbalmente, creando así una constante oscilación entre texto e imagen, imagen y texto.

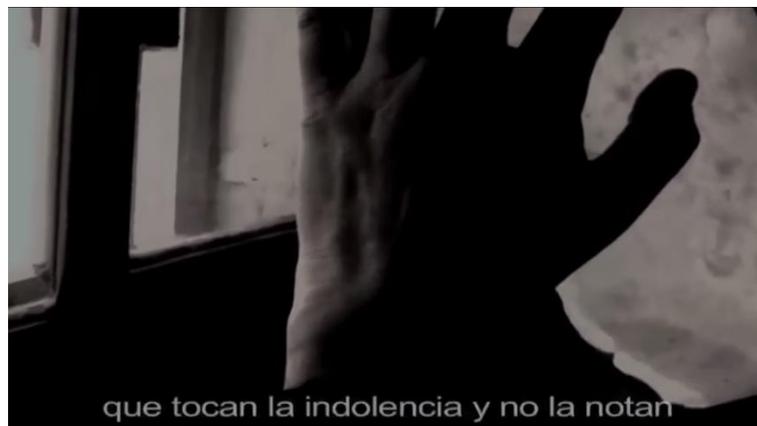

Imagen 4. '*Claros de luz sobre tu pelo*. Fuente:Blog Grafopoemas'⁷

"En esta era de avances tecnológicos y de la comunicación. (Internet, redes sociales, etc.), las nuevas tendencias apuestan por la fusión y por el hibridaje.

⁷ López-Cózar, L. (2015). *Claros de luz sobre tu pelo*. *Depende de la luz, así te veo*. Disponible en: Grafopoema.blogspot.com.es (Consultado 10/06/2015)

La poesía puede liberarse de ataduras tradicionales y explorar nuevos lenguajes y nuevos sistemas. Parece natural desplegar los fragmentos de captura visual y auditiva, y mezclarlos con silencios, palabras, recursos nuevos para lograr la “idea poética”. El panorama nacional e internacional se llena de “nuevos artistas” como respuesta a la renovación formal de las Artes.”⁸

En otras palabras la manera en que percibimos la poesía es muy distinta cuando se fusionan más elementos en su manera de afluir el significado que conlleva su trasfondo. Según Rudolph Arnheim, (1954), "No se supone al mundo percibido el mundo de las ideas. La idea descansa sobre la percepción. El mundo percibido es el fondo siempre presupuesto por toda racionalidad, todo valor y toda existencia." De tal modo que toda forma de arte, como, en este caso, la videopoesía, será percibida según las vivencias y valores de cada persona y esto es un hecho que actualmente se puede entender mejor; ya que es muy diferente leer un texto y utilizar la imaginación que ver un vídeo, acto en el que se suman más sentidos para su recepción, como la vista y el oído. De esa manera la percepción cambia por completo y pasa a recoger muchas más vivencias del subconsciente, como recuerdos al oír una banda sonora o al ver ciertas imágenes o fotografías que resulten familiares, o por el contrario totalmente nuevas e impactantes. Algo que no impactaría tanto si sólo existe un texto como canal de emisión.

Como podemos ver, la fusión entre imagen y texto se ha llevado a cabo bien prácticamente desde el origen del ser humano y en la actualidad se sigue investigando y experimentado con ello. En el cine, en los videojuegos, en Internet, al fin y al cabo en una infinidad de plataformas, incluso en el mismo cuerpo (body art). En definitiva estamos ante una época evolutiva en el mundo de la literatura y del propio arte, en la que aún hay, me atrevería a decir, quedan numerosas dimensiones por descubrir, al mismo tiempo que las formas y medios de expresión cambian constantemente. En conclusión estamos ante una era de la interactividad y el escritor y el lector cada vez se conocen y entienden en más profundidad gracias a las nuevas formas de arte y comunicación.

⁸ López-Cortázar, L. (2012). La poesía audiovisual a debate. Hipertexto 16. Pág. 176

2. OBJETIVOS

Entre mis objetivos alcanzados con este proyecto quiero destacar los siguientes:

- La capacidad de superación, creando un proyecto de peculiares características con la dificultad de tener poco bagaje en la poesía audiovisual.
- El desarrollo de mi creatividad a la hora de adaptar un texto poético a una imagen que plasme la profundidad del mismo.
- La puesta en práctica de la teoría basada en las asignaturas dadas en la carrera, haciendo hincapié en las relacionadas con la producción y realización de un producto audiovisual y por otro lado las que han abarcado la temática del videoarte.
- Repasar todos mis conocimientos para la creación de un vídeo y ser capaz de llevarlos a cabo en la práctica.
- Sentirme orgullosa del producto final y preparada para llevar a cabo profesionalmente cualquiera de los procesos en los que he trabajado.
- Materializar la idea finalmente en un producto audiovisual que dejase huella, al menos en mi portfolio, en vez de realizar sólo algo teórico
- Desarrollar mis capacidades de organización.

Y para finalizar quiero hacer hincapié en mi objetivo fundamental: el aprendizaje, ya que ha sido mi principal meta, después de poner mis conocimientos adquiridos en la carrera en práctica, porque al fin y al cabo, cuando más se aprende es cuando tienes que llevar a cabo esa receta, para la que te han dado todos los ingredientes durante los cuatro años de carrera.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Para este proyecto he llevado a cabo un proceso de documentación y lectura bastante rico, lo que más me ha llamado la atención es que no abunda la información sobre la poesía en el videoarte y me he llevado gratas sorpresas a la hora de descubrir las pocas personas que han investigado en ese campo. Sobre todo he fundamentado las bases metodológicas de mi trabajo en artículos y webs que me han aportado ideas tanto gráficas como teóricas. Por otro lado me he ayudado de bibliografía tal como.....

Las asignaturas de la carrera de las que me he nutrido más y a las que he echado mano a mis apuntes han sido sobre todo "Teoría y análisis del discurso audiovisual"; en la parte de la asignatura en la que habla de la historia del video arte y he vuelto a visionar piezas del importantísimo Nam June Paik. Centrándome en la parte del vídeo como tal y después de haber grabado mis piezas me di cuenta de que estas palabras me resultaban conocidas y puse en práctica esta teoría:

Nam June Paik dedicaba día y noche a la experimentación, con el claro objetivo de reinterpretar lo que ocurría en el cruce de los avances tecnológicos y el campo perceptivo del ser humano. En la carrera hemos estudiado su trayectoria y me ha ayudado mucho refrescar esos conocimientos para darle un sentido más completo a mi obra. Tal y como hemos estudiado fue el creador del movimiento Fluxus, que intenta romper con los canales habituales de comercialización del arte. Su deseo es llevar el arte a la vida. También inicia la búsqueda del momento efímero, la interacción con el espectador no sólo en los "depósitos" artísticos que para él son los museos. Paik consigue descontextualizar el medio algo que conlleva a un momento de desconcierto y por otro lado de reflexión. Este punto también lo he llevado a cabo en Tempus Fugit porque ante todo pretendo llegar al espectador de una forma reflexiva

"El vídeo tiene una magia tan grande en parte porque la imagen es deficiente, la definición del vídeo es poquísima comparada con la del cine o la de una diapositiva proyectada. Esta cualidad a medio camino entre la fotografía y la fotocopia que tiene el

vídeo, es decir, este elemento relacionado con la textura, es el que a mí me ha interesado. La imagen aparece automáticamente con una serie de connotaciones de los medios de comunicación y de la televisión o con una pátina histórica. Es como una fotografía, que es un documento, y al mismo tiempo te permite manipularla y trabajarla como un dibujo o una tela"⁹

Como estudiamos en *Teoría y análisis del discurso audiovisual*, mi vídeo experimental contiene las tres nociones básicas del vídeo: el registro de acciones (happenings o performances); en mi pieza audiovisual aparecen acciones que sólo han podido ser registradas una vez, es decir acciones cotidianas que no han sido preparadas para su grabación; la experimentación creativa y tecnológica, ya que claramente he manipulado el vídeo en la postproducción y por último la contrainformación, aunque este término se utiliza para referirse a la información que no está vinculada a ningún grupo político, en este caso me refiero a que el vídeo ofrece un punto de vista alternativo a los métodos convencionales de producción audiovisual.

Por otro lado he tenido como referencia algunos videopoemas que he visualizado y a medida que iba realizando modificaciones con los efectos del Adobe Premiere me iba acordando del material de videoarte que hemos visualizado en las clases de la carrera. Un ejemplo de esos visionados es lo concerniente a Val Del Omar, un autor que ha supuesto un referente en mi trabajo y un artista que además me marcó mucho. He vuelto a visionar su obra *El Tríptico elemental de España*, uno de sus proyectos cinematográficos (Granada, 1904; Madrid, 1982).

Esa idea surge en la etapa final de su vida y tiene por esencia realizar una trilogía con sus tres "elementales": *Aguaespejo granadino* (1955), *Fuego en Castilla* (1960) y *Acariño galaico* (1961). El nexo de unión de la trilogía, grabada en espacios y tiempos diferentes, lo establece un prólogo que, con el título de *Ojalá* (1980), plantea las claves en las que debe ser leído el conjunto.

⁹ Torres, F. (1970).

Más allá de toda estimulación, existe una actitud constante en el trabajo de Val del Omar: dar giros, volver una y otra vez a las ideas de su obra. Trabajo que debe ser entendido como un todo donde ensayos técnicos, experimentación y proceso creativo se funden. El *Tríptico* es, por tanto, un paso más en la trayectoria de una obra que, aunque inconclusa y abierta, siempre gira sobre sí misma y, al tiempo, una respuesta a las formas audiovisuales vigentes.

Por ello, creo que mi trabajo se asemeja en el punto en el que en su conjunto forma un todo, aunque los vídeos independientemente tenga un sentido abierto. Como es considerado por Val del Omar, el lenguaje de la mística es el lenguaje de lo inexplicable, y por ello, cuando alcanza su materialización más exacta, no puede ser sino un lenguaje recompuesto (como lo es el lenguaje poético). *La palabra es opaca, el acto es luz*, escribió Val del Omar.

Imagen 5. *Fotograma de Aguaspejo Granadino*. Fuente: Blog Venusplutón.¹⁰

Quiero y debo señalar a Lola López-Cózar en este apartado de la memoria ya que ha sido un ejemplo a seguir para mi proyecto y me ha sorprendido gratamente que sea granadina y que esté investigando el mundo de la videopoesía. Ella es artista visual y poeta y siempre tiene consigo su cámara de fotos con la que capta todas sus mayores sensaciones. Es como si quisiese ver con otros ojos a través de una pureza inmensa y capturar imágenes increíbles.

¹⁰ Del Omar, V. (1955). *Tríptico elemental de España*. Disponible en: <http://venuspluton.com> (Consultado 10/06/2015)

He visualizado muchas de sus obras en su blog, y en su canal de youtube y me ha llamado la atención que hace vídeos compuestos por muchas imágenes que representan esas emociones que pretende plasmar. En uno de sus blogs, '*Orden en el Caos*', me ha llamado la atención la belleza de su fotografías tomadas en momentos que parecen clave y que son únicos e irrepetibles.

Imagen 6. *Fotografía poética*. Fuente: Islasila¹¹

Imagen 7. *Fotografía poética*. Fuente: Islasila¹²

¹¹ López-Cózar, L. (2015). Disponible en <http://www.islasila.com> (Consultado 10/06/2015)

¹² López-Cózar, L. (2015).). Disponible en <http://www.islasila.com> (Consultado 10/06/2015)

En estas dos fotografías podemos ser testigos de un momento único e irreplicable de una vida cualquiera. Las líneas son simples y rígidas y sus colores son vivos y saturados. Para Lola López-Cózar el arte es lo que cada uno hace con lo que tiene por lo tanto estoy de acuerdo con ella, ya que con los recursos que he dispuesto he podido componer una pieza que finalmente tiene un significado completo gracias a todos sus componentes poéticos en las diferentes formas: audio, vídeo e imagen.

4. TEMPUS FUGIT: PROCESO DE TRABAJO

4.1 PREPRODUCCIÓN

Ante todo un proyecto audiovisual, después de haber sido visualizado como idea en la mente de su creador, debe ser materializado a través de diferentes fases. La primera etapa por la que pasa en su producción, es la preproducción, sin lugar a dudas es la fase más importante y aclaradora de un proyecto ya que nos da las pautas necesarias para llevarlo a cabo.

En mi caso, el trabajo de preproducción ha sido considerablemente complicado a la hora de concretar las pautas, ya que al tratarse de videoarte o grafopoemas, algunos aspectos se salen de los paradigmas establecidos y por ello algunas fases se mezclan unas con otras.

Para mí el objeto de este tipo de vídeos es el arte en sí y los elementos del mismo ; por lo tanto he pretendido realizar una pieza de arte audiovisual sin las cortapisas o limitaciones que las convenciones y géneros narrativos o comerciales le hayan podido imponer. Por otro lado, el vídeo tiene una vertiente experimental que en el proceso de preproducción ha ayudado a que los márgenes de cambios y modificaciones sean mayores que en otros planes de un rodaje como el de un cortometraje, largometraje o documental.

4.1.1 PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo es decisivo en un proyecto audiovisual y por ello no me he saltado ese proceso, aunque se trate de una pieza de videoarte (Ver Anexo 3).

En definitiva los brutos los he grabado en el mes de Septiembre. Esas eran mis fechas impuestas, aunque alguna que otra hora tuve que modificarla por algunos motivos y como me resultaba indiferente pude realizar esos cambios.

4.1.2 PRESUPUESTO

El presupuesto ha sido mínimo y la financiación ha sido directa, en ausencia de financiación indirecta, es decir, todo el capital lo he aportado yo. Quiero destacar que no tenía la intención de realizar un producto que necesitase presupuesto, aunque claramente cualquier proyecto, por pequeño que sea, lo necesita.

La gasolina del coche para el transporte de los actores y los rodajes ha sido lo más costoso y por otro lado los objetos y ropa que han aparecido y que han formado el atrezzo. En el caso de los actores que aparecen, los cuales hicieron su actuación de forma gratuita; se conformaron con una merienda, sus correspondientes cafés (esto entra dentro del presupuesto del proyecto) y el buen rato que pasamos en los rodajes.

Con respecto a la grabación de la voz del narrador en el estudio profesional de sonido, sí que supuso un gasto mayor, pero lo consideré indispensable. El precio de la grabación fue de 40 euros, pero me pareció buena idea porque está bien fomentar los estudios de grabación, que en este momento están en decadencia debido a que se están explotando los estudios caseros y de menos calidad. En total el proyecto no ha superado los 100 euros, cosa que parece imposible, pero al tratarse de un trabajo tan personal y planteado de una manera tan sencilla y con mucha ayuda, ha sido ese su coste final.

4.1.3 LOCALIZACIONES

La elección de las localizaciones no me supuso gran trabajo ya que yo tenía en mente los sitios en los que me gustaría grabar, o bien porque ya los conocía previamente, o porque era lo más a similar a mi primer pensamiento al leer el poema en cuestión.

En términos generales mi idea se basa sobre todo en exteriores por una inminente razón, no quería perder demasiado tiempo pidiendo permisos para grabar, además los sitios idóneos para el rodaje eran claramente sitios al aire libre y cuanto más rústicos y naturales mejor.

Una de las localizaciones, que para mí es un sitio precioso y desconocido, está emplazada en el camino hacia Cenes y la accesibilidad era bastante dificultosa, sobre todo para dejar el coche, el cual tuvimos que aparcar en un saliente de la carretera, algo un poco peligroso.

Imagen 8. Localización rodaje 'Nocturna'.¹³ Fuente: Elaboración propia.

¹³ Marín, L. (2015). Fotograma de 'Nocturna'. *Tempus Fugit*.

Los interiores no me han importado tanto porque han sido para rodar primeros planos, como el plano detalle de unos ojos, o para grabar el vino que se fusiona con ellos, que igualmente es un primer plano. En el caso de la azotea, fue pensada por su fácil accesibilidad ya que obtuve las llaves gracias a una amiga que vive en ese edificio; me pareció un sitio original que combinaba ese toque natural, con la vista de la sierra al fondo con los detalles del edificio que le daba un toque más underground.

4.1.4 ESCENOGRAFÍA

En cuanto a decorados, no hice ningunos cambios en los emplazamientos que elegí, lo que más me gustó grabar fue el baile contemporáneo en la jaula gigante que encontramos en la localización de Cenes. Como ya he señalado en el apartado 4.1.3 *Localizaciones*, me pareció idónea para representar esa idea de castigo que muchas veces nos pesa a los seres humanos cuando no nos perdonamos algo o cuando nos arrepentimos de algunas acciones.

En lo referente al atrezzo, he utilizado poca cosas, muy usables y fáciles de conseguir, como una silla plegable para que se sentara un actor, una cuerda, huevos, una vieja pieza de lavadora (probablemente) que encontré en un descampado que me pareció ideal a la hora de representar ese bucle en el que las personas nos encontramos, nacimiento y muerte.

Si hablamos de vestuario, fue todo pensado entre Zina Bombín, una amiga que estudia diseño de moda, y yo. Elegimos prendas muy sencillas para la bailarina acordes con la localización en cuestión. Al ser ropa tan básica la misma bailarina trajo consigo algunos atuendos para barajar opciones. Optamos por colores neutros como el color carne o tostado, para dar más sensación de persona "al desnudo". Por otro lado el color negro para el poema de "Dualidad", que hace referencia a esa faceta doble, digamos dicotomía del ser humano. Para la muerte elegimos algo muy neutro como el beige.

En el caso de los accesorios, solo aparecen dos diademas, una de ellas fue diseñada por Zina Bombín, exclusivamente para este proyecto, que es la que utiliza la bailarina. En un principio quisimos hacer una corona de sauce, como así dice el poema, pero nos resultó, aparte de complicado, incómodo para la actriz; por lo que el resultado fue una diadema de flores blancas y moradas. En el poema de 'Mi muerte', la actriz Miriam, lleva un vestido que intentamos que fuese elegante y a la vez sencillo y neutro para representar la muerte, que como el propio poema indica, (*erguida, volátil y hermosa, gigantilla terrible de noble rostro*), esta se presenta como algo bello.

4.1.5 EQUIPO TÉCNICO

Como he mencionado anteriormente, el equipo técnico ha sido reducido dadas las características del proyecto. Así que se resume en los siguientes puestos:

- Ayudantes de producción: Julia Martín y Marga Riveiro.
- Ayudante de realización: Marga Riveiro
- Operador de Cámara: Leticia Marín
- Peluquería y maquillaje: Zina Bombín.

Yo como directora he asumido los papeles de Realizadora y Directora de Fotografía. Con la ayuda de Zina Bombín he diseñado el vestuario cuando ha sido necesaria la actuación y hemos elegido el atrezzo.

Quiero señalar que en todo caso la facultad me ha facilitado la utilización de materiales, como un foco que pedí y que utilicé; aun así he trabajado con equipos propios o prestados por amigos del mundillo audiovisual de Granada.

4.1.6 CASTING

Desde que supe que iba a realizar este proyecto, pensé en la actriz que sería perfecta para el papel. Tengo la suerte de conocer gente del mundo del baile profesional y no pensé dos veces, por lo que Paula Montoya sería mi bailarina perfecta. Ella está cursando tercero del grado superior de danza en el conservatorio María de Ávila de Madrid. Llegamos a un acuerdo y nos citamos gracias a que ella es de Granada y podía quedarse aquí unos días con su familia. Yo le pasé los poemas que iba a representar y ella pensó los pasos que más lo plasmarían. Es una bailarina profesional y todo lo que hacía nos gustaba por lo que tuve que eliminar muchísimas secuencias.

Por otro lado los otros dos actores que aparecen son:

- Miguel de las Heras (En el papel de un ser humano cualquiera a punto de morir); él no es actor pero es músico profesional y tiene esa sensibilidad que les caracteriza; me pareció que tenía el físico un poco demacrado en el que había pensado y una piel blanquecina y lo cité. La actuación no era gran cosa así que no tuvimos ningún problema para llevarla a cabo.

- Miriam Calderón (Representando la muerte); en el mismo poema en el que aparece Miguel, esta actriz aparece en representación a la muerte. Miriam ha tomado clases en una escuela de interpretación de Granada, ha trabajado en teatros a nivel amateur y también es profesora de Inglés. No tuvo ningún problema en apuntarse al proyecto y sus facciones eran perfectas para el caso. Es una actriz muy expresiva y ella me dio ideas, aunque su intervención fuese corta, todo salió rodado.

Tengo que apuntar que para ser un proyecto de estas características de baja envergadura, me ha sido muy fácil acceder a los actores ya que he tirado de conocidos. Pero soy consciente de que un buen producto audiovisual, ya sea, cortometraje, largometraje o videoarte necesita ante todo de unos buenos y profesionales actores y en la medida de lo

posible he conseguido buenas performances gracias a la ayuda de las personas que se han unido a mi proyecto, sin ningún ánimo de lucro.

4.2 RODAJE

El rodaje de este proyecto ha sido, destaco, divertido y ameno. Ha sido un rodaje que a la vez ha llevado consigo un proceso de aprendizaje. Al haber sido yo la realizadora he tenido que repasar todas las nociones que dimos de fotografía. Me he interesado sobre todo por los espacios exteriores; la luz ha jugado un papel fundamental y es lo que más me ha costado manejar. Me he encargado de que la luz del día en los exteriores fuera una luz neutra, para así poder manejar a mi gusto la imagen en el proceso de postproducción; así que he elegido rodar en días en los que el cielo estaba más bien nublado.

En algunas ocasiones he tenido que modificar el plan de trabajo y no he podido grabar algún que otro plano que tenía previsto, pero en general, como ha sido un proyecto no demasiado pretencioso, he podido captar con satisfacción todas las imágenes que tenía pensadas y, por supuesto, algunas han sido producto de la improvisación, dentro de los planos establecidos y pensados de antemano.

Los trayectos a las localizaciones establecidas para el rodaje han sido el momento en el que me ponía de acuerdo con los actores y comentábamos en conjunto el significado de la poesía y los movimientos que iban a ser adecuados para su representación.

En el caso de la bailarina y la grabación de sus performances, tuvimos muchas complicaciones para componer el plano, ya que no es lo mismo que una actuación normal, es decir, si dejábamos aire suficiente para un buen plano, en un momento dado la bailarina levantaba el brazo y podía salirse del plano con mucha frecuencia; pero finalmente nos centramos más en el sentido narrativo y no tan técnico, ya que al tratarse de videoarte mi intención no era hacer unos planos perfectos y demasiado estables.

El proceso de grabación de la voz en off del narrador, fue también decisivo porque era un paso importante en el proyecto. Grabamos la voz en un estudio profesional en el pueblo de Granada del Padul llamado KBYO PRODUCCIONES, un estudio que cuenta con los mejores equipos de grabación, cosa que me dejó impresionada ya que nunca había visto un estudio de esas características. Aunque quizá el sonido podría haberse grabado en otro estudio más económico, yo quería hacer ahínco en que la voz quedase muy limpia y en la mejor calidad, porque sería algo que guardaría para el resto de mi vida.

Fuimos poema por poema y me di cuenta de que es relevante practicar antes de grabar ya que cualquier fallo es registrado y se nota mucho cuando la vocalización no es correcta; parábamos cuando algo no sonaba bien y repetíamos el proceso. Aún así quería que la voz del narrador, que a su vez es el escritor de los poemas, fuese natural. Al haberlos escrito, él sabía cómo leerlos. Al finalizar acompañé al profesional de sonido mientras limpiaba la voz y la dejaba a punto, así que supuso para mí una tarde de provecho en la que aprendí algunas cosas de sonido en el estudio.

4.3 POSTPRODUCCIÓN

El proceso de montaje ha sido más que fundamental en mi proyecto, yo diría que el más importante. Los efectos visuales que he conseguido gracias a las opciones que me ha dado Adobe Premiere han sido relevantes para darle forma al sentido del vídeo y para hacer énfasis y acompañar la voz en off dándole más fuerza. La duración del montaje ha sido aproximadamente una semana, en la que iba modificando los vídeos poco a poco para conseguir el mejor resultado. Tengo que decir que he aprendido mucho sobre el programa y sobre todo en la parte de los Efectos de Vídeo en la que he tenido que probar y alterar muchos parámetros.

La tarea del montaje no deja de ser algo decisivo en un proyecto y me he dado cuenta de que hay que tomárselo con calma y con tiempo, por muy corto que sea el trabajo. He intentado que todo el vídeo en su conjunto sea algo que se pueda proyectar como un todo y eso implica utilizar colores y efectos semejantes en todos los vídeos. También lo he querido hacer simple en la medida de lo posible porque pienso que en la simpleza está la belleza, pero no he podido evitar transformar alguna que otra imagen y experimentar con efectos.

El proceso de etalonaje, es decir, de calibrar e igualar los niveles del color, en este caso ha sido más irregular porque cada poema era independiente de otro, aunque finalmente sea un cómputo y signifique algo único. Lo que sí he querido es que el completo tenga un color y una esencia parecida por lo que he utilizado colores parecidos.

Al fin y al cabo este proceso para mi proyecto ha sido el más importante; los brutos por sí solos decían poca cosa y me ha resultado indispensable tratar la imagen a esos niveles, es decir con bastante frecuencia. Esta etapa me ha ayudado a asentar la idea general de mi proyecto porque a medida que iba avanzando en el montaje iba dándole sentido al mismo, por lo que ha sido también un proceso de aprendizaje y propio entendimiento de mi proyecto y un trabajo más a realizar a la vez.

5.- TEMPUS FUGIT: RESULTADOS

Dentro de lo que es el producto audiovisual en sí, encontramos varias dimensiones de información que juntas forman un contenido narrativo y que completan al receptor para que entienda todo el conjunto de elementos. Entre estas dimensiones encontramos los aspectos técnicos, como pueden ser los tipos de plano, la iluminación, los colores de la imagen, etc; y por otro lado, el significado narrativo de los movimientos, por ejemplo de la bailarina o la razón de la composición de la imagen en sí.

La estructura del vídeo está basada en los 12 vídeos correspondientes a los 12 poemas que conforman el poemario 'Tempus Fugit', separados por transiciones a negro con los títulos de los mismos. El ritmo del visionado del conjunto videopoemas es acelerado porque he querido que sea algo con vida y poco aburrido; por lo que el paso de un videopoema al siguiente es bastante rápido y no deja tiempo a su reflexión para conseguir el efecto de totalidad de significado. Por ello voy a resumir cada clip que conforma la integridad de mi vídeo para aclarar por qué se ha grabado así y en definitiva, la totalidad narrativa que se intenta comunicar:

Entes: El texto de Entes, no es un poema como tal, puede llamarse prosa poética. Me interesaba mucho que estuviera en mi vídeo a pesar de su larga extensión porque hace que todo el video tenga un sentido completo, ya que al fin y al cabo se representa la vida y la vida continúa con la procreación, por lo tanto finalmente todo se convierte en un círculo o ciclo vital. Entes hace apología al hecho de que las personas no pertenecemos a nadie, ni a nuestros propios padres y en definitiva son palabras/consejos vitales de un padre a un hijo.

Para ponerle imagen decidí utilizar un viejo video VHS de mi propia familia que refleja un día cualquiera de playa, donde la relación de los padres con sus hijos se pueden apreciar como algo tan simple como una regañina por una pelea entre hermanos o por nadar demasiado lejos en el mar. El vídeo está compuesto por las imágenes de la playa centradas y encuadradas en un rectángulo, con un tamaño más pequeño y en el fondo o imagen principal otras imágenes superpuestas de dos niños cualquiera.

Mi idea era que el espectador entrase en la mente de un padre viendo esas imágenes a la vez que escucha los consejos vitales del narrador y al fondo los niños que representan a los hijos que están asentando esos consejos. Utilizo el blanco y negro para la imagen principal y para las imágenes de la playa colores muy saturados y vivos como la vida en sí y para dar sensación de vitalidad.

Imagen 9. Fotograma del videopoema 'Entes'. Fuente: Elaboración propia¹⁴

Se nace: Este poema representa el nacimiento. Cuando lo leí lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer una referencia al cuadro de Dalí denominado "Niño geopolítico contemplando el nacimiento del hombre nuevo" del año 1943, Dalí, obsesionado con el nacimiento, condicionado por la muerte prematura de su hermano mayor, que le causó un gran trauma; utiliza la figura del huevo en muchas de sus pinturas. Por ello y por ser una gran admiradora del arte de Salvador Dalí, pensé en hacer ese guiño.

Así que el comienzo del vídeo es la ruptura del huevo en representación al nacimiento. También es importante el significado de la leche y el elemento circular que utilizo que tiene un sentido cíclico como la misma vida (nacemos, crecemos, procreamos, envejecemos, morimos). De hecho los colores de mi vídeo son parecidos a los del cuadro, es decir colores negros con naranjas y grises. Utilicé primeros planos o planos detalle. No me preocupaba la estabilización de la imagen ya quería dar esa sensación de rompimiento, salida al mundo y de confusión al nacer. La música también es muy importante porque da énfasis a ese sentimiento, algo inquieto.

"El pájaro rompe el cascarón. El Cascaron es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo. [...]" (Hesse, H, 1919)

¹⁴ Marín, L. (2015). *Entes. Tempus Fugit*.

Imagen 10. Fotograma del videopoema 'Se nace'. Fuente: Elaboración propia¹⁵.

Solo el ser puede perdonarse: Como su propio nombre indica, esta vez hablamos del auto-perdón. Los seres humanos solemos imponernos castigos o arrepentimientos que nos pesan y de los que debemos deshacernos. Este vídeo representa ese hecho y por ello he querido componerlo con imágenes y música que en su conjunto nos hace sentir esa desesperación y lo vivimos en primera persona.

He utilizado muchos primeros planos y planos detalle; el elemento principal es la duplicación de la imagen acorde con los acentos de la música para dar esa sensación de auto-encarcelamiento del ser humano. Los colores de la imagen, como ya adelanto, siempre serán parecidos, blancos y negros, colores neutros como el color carne o los marrones para así apreciar más ese indicador de vida o de la representación del propio ser humano.

Imagen 11. Fotograma del videopoema 'Sólo el ser puede perdonarse'. Fuente: Elaboración propia¹⁶.

¹⁵ Marín, L. (2015). *Se nace. Tempus Fugit*.

La fuente: Este poema representa la unión entre dos seres humanos, o mejor dicho, una relación sexual que conlleva a la propia procreación, algo que de nuevo simboliza ese ciclo vital que se completa con todos los poemas.

Quería hacer algo simple y a su vez visual, que fuese algo claro y visualmente simple. Por ello, en la imagen, que está tratada con un efecto de relieve, se puede apreciar el flujo de agua de una fuente y su continuo chorro. Esto hace referencia al propio coito y a los flujos que ello conlleva. En este caso los toques de música que acompañan son sugerentes (a penas apreciables) gemidos de una mujer y toques que dan esa sensación de disfrute o clímax. De nuevo el color es el gris y la imagen da una sensación de densidad.

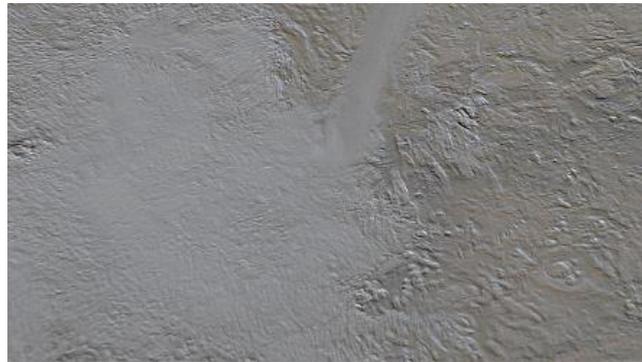

Imagen 12. *Fotograma del videopoema 'La fuente'*. Fuente: Elaboración propia¹⁷

Dualidad: Esta poesía, una de mis preferidas, se refiere a esa dualidad que invade al ser humano. Las personas estamos atrapadas en dos dimensiones, crucificadas por el espacio/tiempo; somos duales en muchos de los aspectos de la vida; el bien y el mal, el sí y el no, el blanco y el negro, en Jin y el Jan. Para este poema he jugado mucho con la imagen, tomada en plano secuencia y en plano general, o en este caso entero (el personaje es el foco de atención); utilizando los cambios del blanco al negro en la vestimenta de la bailarina para simbolizar esa dualidad.

¹⁶ Marín, L. (2015). *Sólo el ser puede perdonarse. Tempus Fugit.*

¹⁷ Marín, L. (2015). *La fuente. Tempus Fugit.*

Imagen 13. *Fotograma del videopoema 'Dualidad'*. Fuente: Elaboración propia¹⁸

Alucinación: Este poema habla sobre el amor. He querido fusionar la imagen con el texto haciéndola partícipe del sentido del poema, ya que con su movimiento hacia el centro hasta su desaparición (como el propio poema indica), la hace un elemento clave para entender el poema.

Un amor pasajero que termina. La imagen es en blanco y negro y a cámara invertida se puede ver como una mujer corre hacia atrás y finalmente desaparece.

Imagen 14. *Fotograma del videopoema 'Alucinación'*. Fuente: Elaboración propia¹⁹

Brindo yo solo: En ese caso el tema a tratar es el desamor. Se superponen dos imágenes, una de ellas es el vino y la otra una mirada perdida o desesperanzada, es decir, un plano detalle de unos ojos.

¹⁸ Marín, L. (2015). *Dualidad. Tempus Fugit*

¹⁹ Marín, L. (2015). *Alucinación. Tempus Fugit*

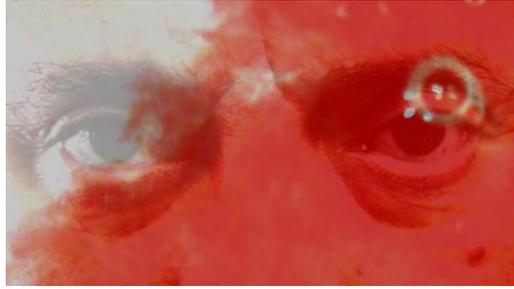

Imagen 15. *Fotograma del videopoema 'Brindo yo solo'*. Fuente: Elaboración propia.²⁰

Te espero: Se representa una declaración de amor. Con un primer plano fijo de la espalda de la bailarina he querido expresar esos versos con las líneas que se forman al moverse, de forma que parece que es la espalda la que está hablando. Me pareció un recurso muy expresivo y muy visual. El trato de la imagen está bastante saturado y contrastado, pero de nuevo los colores son naturales, marrones y colores carne. La espalda está encuadrada en el centro-derecha de la imagen y supone el elemento principal. Es muy simple, pero he querido aprovechar esos dobleces que se hacen en la espalda, que hablan por sí solos.

Imagen 16. *Fotograma del videopoema 'Te espero'*. Fuente: Elaboración propia.²¹

Nocturna: La poesía crece en sitios inhóspitos, como podría ser en una cárcel. Este poema describe la cara oculta del ser humano, esa otra cara, como la cara que no vemos de la luna. Quiere decir que la poesía subyace sin nosotros saberlo o intuirlo y en este caso elegí una localización en la que encontré una edificación con rejas que podría servir para representar esa jaula interior o cárcel dónde también la poesía nace.

²⁰ Marín, L. (2015). *Brindo yo solo*. *Tempus Fugit*

²¹ Marín, L. (2015). *Te espero*. *Tempus Fugit*

De nuevo aquí utilizo ese recurso acentual música-efecto de la imagen, y aprovecho para cambiar el color de la fotografía cada vez que la música lo presta. Los colores son oscuros, he intentado que se aprecie un ambiente nocturno y poco hostil.

Imagen 17. *Fotograma del videopoema 'Nocturna'*. Fuente: Elaboración propia²²

Desciendo: La vida se compone de subidas y bajadas, de momentos en los que hay que afrontar muchos hechos y retos. Este poema quiere reflejar cómo debemos de escoger un sendero más duro que el de rendirse, uno en el que hay que actuar y no hablar. Por eso he utilizado la máscara y la actriz está situada en un sitio de peligro, justo dando la cara al río, a gran altura y sin barandilla.

Para grabarlo tuvimos que pasar ese riesgo aunque ella estaba aseguraba que no le parecía tan arriesgado. La imagen es en blanco y negro nuevamente. Su actuación fue impecable y los movimientos eran muchas veces aterradores, lástima que el poema sea tan corto y se haya tenido que acortar tanto el vídeo. Con la música se percibe más sensación de peligro y de conflicto.

²² Marín, L. (2015). *Nocturna. Tempus Fugit*.

Imagen 18. *Fotograma del videopoema 'Desciendo'*. Fuente: Elaboración propia.²³

Mi muerte: El ser humano comienza a acercarse a la etapa final, la decadencia. El poema habla sobre cómo se siente cuando la muerte está cerca y representa a esta misma como algo dulce y bello. Eso es lo que he intentado representar con esta performance. Una actriz que representa la muerte y un actor que ve como esta se aproxima. La muerte tiene la capacidad de dejarnos vacíos y eso mismo ocurre en el vídeo, ella le expira la existencia poco a poco y dulcemente.

Imagen 19. *Fotograma del videopoema 'Mi muerte'*. Fuente: Elaboración propia.²⁴

Me despido: Llegamos a la última fase de la vida, la decadencia. Envejecemos y nos morimos. Este poema representa esa etapa y como al final de los finales lo que queda es el recuerdo de la persona y nada más. En forma de despedida se representa el hecho de deshacernos de todo aquello que no sea nuestra alma o esencia.

Por ello he vuelto hacer uso de la máscara en una imagen oscura, en la que predomina y destaca la mirada de la actriz. La música que he utilizado para este vídeo es menos

²³ Marín, L.(2015). *Desciendo. Tempus Fugit*

²⁴ Marín, L. (2015). *Mi muerte. Tempus Fugit.*

agresiva, porque existe un contraste entre la felicidad de quitarte tantos pesos de encima y la pena de dejar tu cuerpo y este mundo atrás.

Imagen 20. *Fotograma del videopoema 'Me despido'*. Fuente: Elaboración propia²⁵

6. CONCLUSIONES

Para concluir y tras haber desarrollado la memoria de mi proyecto, es necesario reflexionar sobre lo que ha significado para mí.

En primer lugar quiero hacer hincapié en el sentido formativo que ha tenido este proyecto. Sin duda la carrera de Comunicación Audiovisual te da las claves y las herramientas para desarrollar la verdadera carrera en tu vida profesional. Eso me ha ayudado a componer mi trabajo y me ha dado la motivación necesaria. Pero tengo que señalar que no se aprende del todo hasta que se vive la experiencia de, en este caso, crear un producto audiovisual.

Otro punto ha sido que me he sentido orgullosa de desarrollar algunas ideas que ya tenía pensadas con antelación. Este proyecto me ha puesto a prueba porque ha supuesto un reto, por un lado, personal y gratificante al haber trabajado con mi padre y sus textos, y por otro lado profesional e importante para mis estudios.

²⁵ Marín, L. (2015). *Me despido. Tempus fugit*.

Sobre todo me ha dado experiencia y me ha refrescado algunos conocimientos que habían quedado algo olvidados y ha sido algo maravilloso experimentar con las imágenes en post-producción e investigar sobre conceptos menos tratados en la carrera, como el video arte.

Haciendo una visión global y completa sobre este trabajo final de carrera, mi valoración es totalmente positiva, en cierto modo, me ha obligado a asentar conocimientos, a valorar opciones a la hora de crear un producto audiovisual, a corregirme a mí misma en ciertos aspectos de mi personalidad y sobre todo a tomarse con tiempo y planificación un trabajo tan importante como este. Ha sido decisivo para así culminar y finalizar mi etapa como estudiante del grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada.

BIBLIOGRAFÍA

Sáinz Sánchez, M. (1999). *El productor audiovisual*. Síntesis.

Jerano, T. *Elementos para una semiótica del texto artístico*. (poesía, narrativa, teatro, cine).

Arhneim, R. (1979) *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Madrid. Alianza Ed.

Deleuze, G. (1987). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Editorial Paidós.

Deleuze, G. (1987). *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Ed Paidós.

Arijon, D. (1976). *Gramática del lenguaje audiovisual*. Ed Baroja.

Katz, Steven D. (2005). *Dirección 1. Plano a plano. De la idea a la pantalla*. Madrid. Ed. Plot.

Katz, Steven D. (2005). *Dirección 2 Rodando. La planificación de secuencias*. Madrid. Ed. PLOT.

Vilariño, María T. (2001). *Redefiniendo la poesía experimental: la holopoesía de Eduardo Kac*. Santiago de Compostela.

Zátare, A. (1978). *Los textos visuales de la época alejandrina*. The University of Michigan.

Virilo, P. (1988). *Estética de la desaparición*. Barcelona

Arnheim, Rudolph. (1954). *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Madrid. Es.Alianza

Giménez Caro, I; Rodríguez Muñoz y Francisco, J. (2012). *La poesía audiovisual a debate: Lola-López Cózar*.

Valdellós Seldeño, A. (2011). *Historia y estética del videoarte en España*.

Jiménez Caro,I. Rodríguez Muñoz,J. (2014). *Palabra e imagen: Los Grafopoemas de Lola-López Cózar*. 11/05/2015, de Universidad de Almería Sitio web: <http://revistas.um.es/cartaphilus/article/view/205251>

Jiménez Caro,I. Rodríguez Muñoz,J. (2012). *La Poesía Audiovisual a debate: Lola López-Cózar*. 11/05/2015, de Universidad de Almería Sitio web: http://portal.utpa.edu/utpa_main/daa_home/coah_home/modern_home/hipertexto_home/docs/Hiper16GimenezRodriguez.pdf

Paolo Pasolini, P. Traducido por Jordá, J. (1970). *Cine de poesía contra cine de prosa*. Barcelona. Ed: Anagrama.

Amar, V.. (2003). *Poesía y Cine: Un ensayo sobre la palabra y la imagen*. 11/05/2015, de Universidad de Cádiz Sitio web: <http://grupo.us.es/grehcco/ambitos09-10/amar.pdf>

Guerra, Y.. (2009). *Palabra e imagen: una forma poética*. 11/05/2015, de Universidad Autónoma de la Ciudad de México Sitio web: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321827634001>

Di Rossario, G (2011). *Electronic Poetry: Understanding Poetry in the digital Environment*. 11/05/2015, de University of Jyvaskyla Sitio web: <https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/27117/9789513943356.pdf?sequence=1>

Alcón, A. Juan. (2006). *La edición de poesía visual en la red WWW*. Madrid.

Amount, J. (1994). *The image*. London.

Eco, U. (1971). *Tratado de semiótica general*. Barcelona

Padín, C.. (2007, Mayo 16). *Los nuevos medios dan nueva luz a la palabra*. El País.,42.
2015, Junio 15, De El país Base de datos.

Real Academia Española. (2012). *Diccionario de la lengua española (22.a ed.)*.
Consultado en <http://www.rae.es/rae.html>

N.Ferruelo. (2013). *El pensamiento analógico. Camino a la libertad*.

ANEXOS:

1.- Índice de imágenes

Nº Imagen

- 1: *'El huevo'* p.9
- 2: *Estereograma holográfico multicolor computarizado* p.12
- 3: *Cuadro comparativo entre poesía verbal y eperimental* p. 13
- 4: *Claros de luz sobre tu pelo* p. 16
- 5: *Fotograma de Aguaespejo granadino* p.21
- 6: *Fotografía poética* p.22
- 7: *Fotografía poética.* p.22
- 8: *Localización rodaje 'Nocturna* p.25
- 9: *Fotograma del videopoema 'Entes'* p. 33
- 10: *Fotograma del videopoema 'Se nace'* p.34
- 11: *Fotograma del videopoema 'Sólo el ser puede perdonarse'* p. 34
- 12: *Fotograma del videopoema 'La Fuente'* p.35
- 13: *Fotograma del videopoema 'Dualidad'* p. 36
- 14: *Fotograma del videopoema 'Alucinación'* p. 36
- 15: *Fotograma del videopoema 'Brindo yo solo'* p.37
- 16: *Fotograma del videopoema 'Te espero'* p.37
- 17: *Fotograma del videopoema 'Nocturna'* p.38
- 18: *Fotograma del videopoema 'Desciendo'* p.39
- 19: *Fotograma del videopoema 'Mi muerte'* p. 39

20: Fotograma del videopoema 'Me despido' p. 40

21: Fotograma del rodaje de 'Dualidad' p. 57

22: Fotograma del rodaje de 'ALucinación' p.57

23. Fotograma del rodaje de 'Me despido'. p.58

24: Día de Grabación de la voz en off. Kbyo Producciones. p. 58

2.- Poemas utilizados del poemario 'Tempus Fugit'.

SE NACE

Me arrojé sobrecogido por los gritos
aterrados de Aquélla que agonizaba
mi caída al vacío.
Acaso flotaba y fui eyectado desde el Mar
para desparramarme en la Tierra húmeda
desde un cuerpo sudoriento y tembloroso
Impaciente (ella) por el final definitivo
del Surgido, que no acababa de no llorar
tras ser parido-herido
Antiséptico era el aire,
áspero contacto y sonidos de metal
acaso resbalé inconsistente
sin aferrarme a la Ingravidez
hijo del Silencio, sin edad,
sin Recuerdo
Lerdo, confuso, hambriento
difuso,
de nuevo encontrado
Ahora, sé que olía a leche
y yo era el hijo.

ENTES

Nadie es dueño de otros
ni la pasión que nos envuelve
ni el deseo profundo de poseer.
Ni tú eres mi hijo

ni yo soy tu padre.
Tú eres el hijo y yo soy el padre
son cosas del destino

Hijos somos todos, y padres, y seres que viajamos en
el tiempo que nos conceden nuestras células, quizá Dios.
Tú eres el Dios de tus días, agraciados sean. Lo son. Lo serán.
Viaja, descubre, tropieza y levántate,
levántate, siempre levántate. No mires al pasado, y si te pesa y fue ingrato,
mira si fuiste injusto, y si así fue, no te lamentes, repara el daño que hicieras

No te arrugues y sé valiente, sé justo con tu conciencia, que no es otra que
la dignidad que merece todo ser humano.
Perdónate, no te odies, no seas lastimero.
No llores. Sólo se llora en silencio, cuando el
llanto nace del corazón. Purga tus errores y compénsalos:

Vuelve a recordar que tú eres el Dios que mueve tus
energías, y sé consciente de que todo lo que hagas, digas, pienses
o intuyas, incluso sin a sabiendas, repercutirá en ti y en el
el resto de los seres que te rodean.
Tú eres tu Dios, todos somos dioses en nuestra vida

Y lo ignoramos, torpes y vacilantes,
errantes en un destino más sencillo,
más simple, más auténtico.
Somos dueños de todo y esclavos de todos
Y señores somos.

Se dueño de ti mismo aunque vasallo de otros seas,
entonces serás señor de todas las cosas
y solo te hará infeliz la miseria de otros que son cabalgados
por sus bestias, por los demonios que someten sus voluntades.

Siempre arriba, siempre arriba,
Aunque pese tu cuerpo y tus pasiones, y la del el imán del centro
de la tierra agarre tus pies y aprisione la envoltura que te cubre
para protegerte del mundo real al que debes asomar heroicamente.

¿Crees acaso que sólo flujos, gases y otras sustancias constituyen
la maravilla que eres?

Escucha en el silencio, sin prisa
Llegará la música, la melodía que sincroniza la divinidad
de las células que conforman tu ser
Y piensa que aun bellas
tú estás más allá de esa belleza,

Fíjate, más allá de esa armonía, mucho más allá está tu morada.
¿Comprendes ahora porqué no tengo el título de padre tuyo?
¿Ves cómo tú no eres hijo mío?
Tú eres el hijo y yo el padre.
Son cosas del destino,
del tránsito efímero
del devenir, que no descansa.

ALUCINACIÓN

Yo te vi, juro que te vi
surgiste del horizonte
eso a mí me pareciera
Juro que te pareciste
Esta vez casi te encuentro
desde el día en que te perdí

DESCIENDO

Ya no es hora de palabras
están gastadas, son sordas.
El infierno se aproxima
la llegada del oscuro
mala señal avecina
Empiezo una vida nueva,
nuevo sendero más duro,
desciendo desde la cima

BRINDO YO SOLO

Un brindis al amor que nunca me diste
Reserva del año cero para no compartir
Como no se comparte el dolor
de negarme el mejor de mis vinos

TE ESPERO

Llama a mi puerta cuando veas
entre estos versos mi dirección
Estoy por ti, hoy y siempre
y nunca es hoy,

no hay presente,
es la única condición.

NOCTURNA

Trovador nocturno de infectos patios
Tus poemas se mezclan
Con el hedor de los cubos de las basuras
Maullidos tremendos
Atraviesan la reja de mi celda
Libre eres para irte y te quedas
Por ello envidio tu poesía
La mía quiere salir y no sale
La tuya sale sin que tú quieras
No te quieren dentro
No te quieren fuera
Y por ello vives dentro y fuera
Trovador parco de lira opaca
Tu poema es amargo y ralo
Por ello te escucho noche a noche
Y si faltas, falta algo

MI MUERTE

Te presiento, viento del norte
que me llama con su gélida voz
cuando mis silencios despejan
todos los deseos bastos de mi mente
Te intuyo hermosa caminando descalza
bailarina de cisne blanco
erguida, volátil y hermosa
gigantilla terrible de noble rostro
No pareces la muerte, ni la vida
aunque la muerte eres
de híbrido aspecto y aura plana
Siempre vienes cuando te llaman
te estaré esperando

DUALIDAD

Por los campos etéreos, indefinidos
galopa un caballo blanco
haciendo cabriolas por las nubes

levantando polvos estelares
Al silbido del caballero negro, se detiene
y corderillo manso y ronronero
amaga lomo por un flanco
entregado al amo altanero
Vidas, muertes, estrellas y astros
forman el cuerpo y alma del caballero
de sangre incolora y corazón eterno
Con qué gracia monta en salto certero
encajando figura y mirando al cielo
Por los campos etéreos, definidos
cabalga un caballero blanco
haciendo cabriolas por los poblados
a lomos de su caballo negro.

ME DESPIDO

Os veo desde fuera de mi cuerpo
y aun no me he ido
¡Cuánto os quiero!
¡Os quiero tanto!
Adiós, amigos-hijos,
madres-padres,
amantes-cónyuges
enemigos y animales,
cosas, colores y penas
Mi viejo cuerpo...
mis ojos cansados,
mis piernas fieles,
mi pelo, mis emociones
y mi corazón
Nada es mío, los devuelvo
Os veo desde fuera del cuerpo
veo, desde arriba o abajo
es lo mismo

LA FUENTE

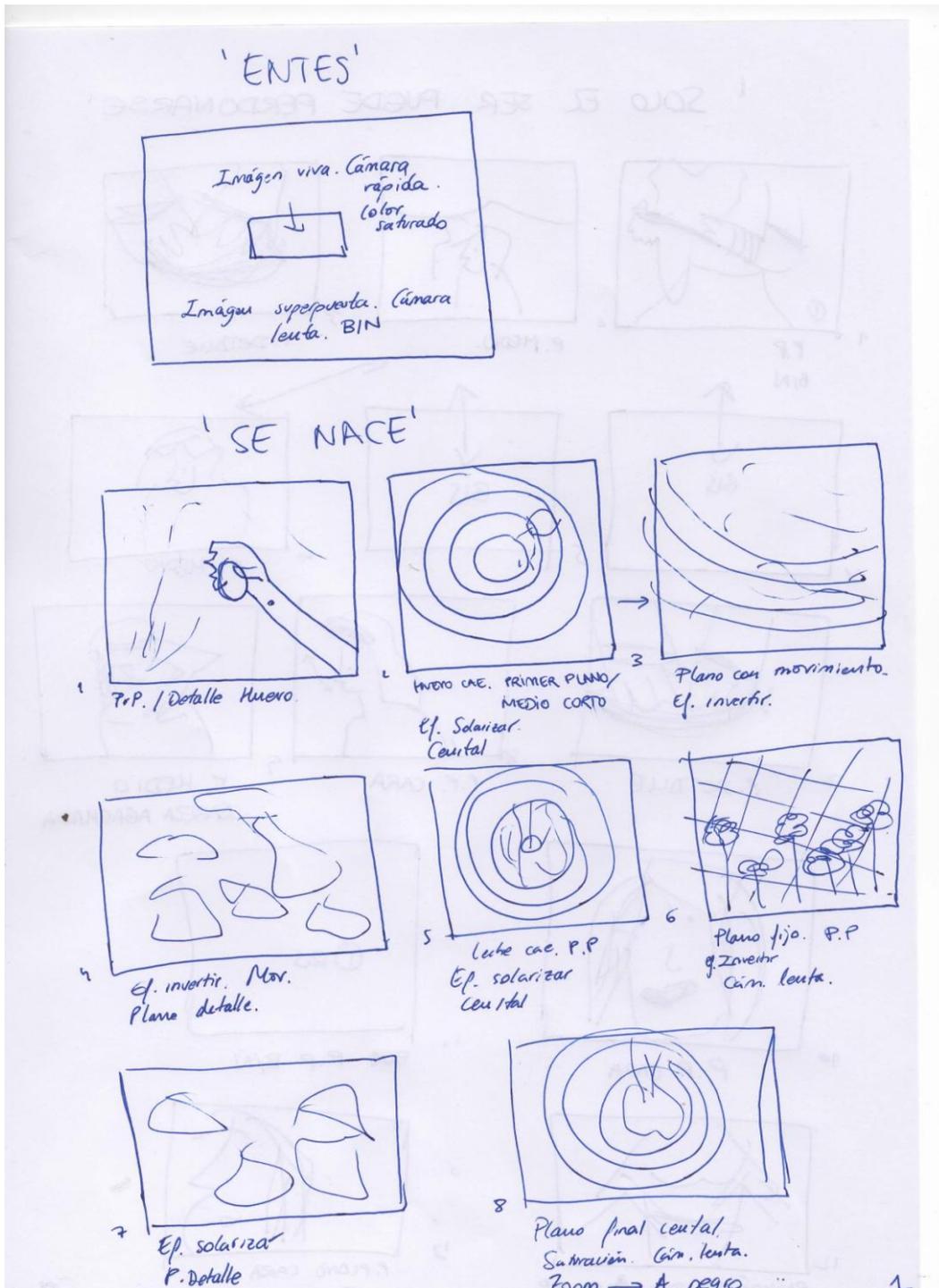
En la fuente de la Teja
años hace de tal
te besé el aura brillante
y penetré tu cuerpo denso

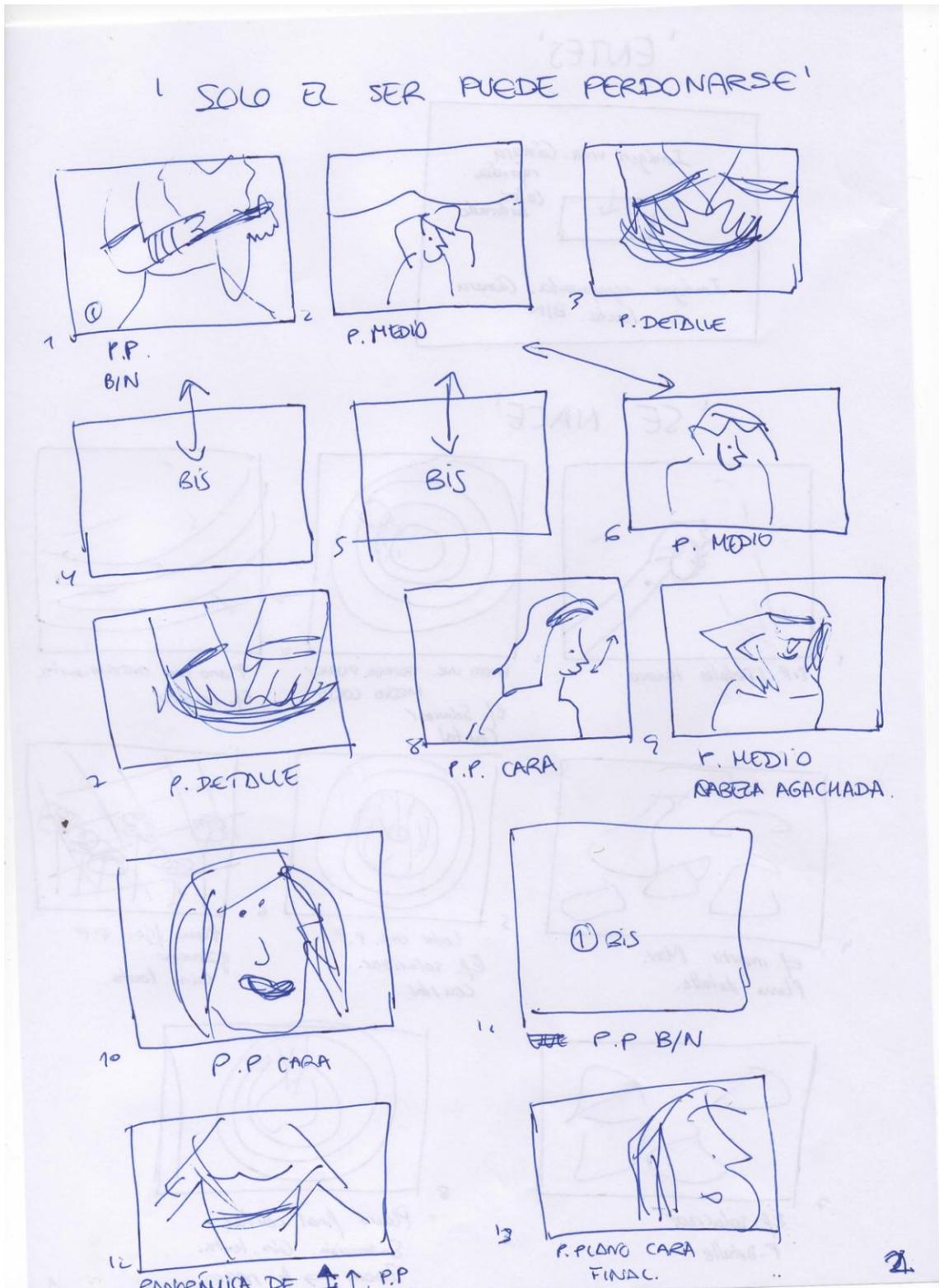
Gozaste mi energía
te rebullías exuberante
me impregnabas con flujos
y con un cariño inmenso
Todo eras tú, miles de filamentos
colgaban de las nubes
y el amor por mí vivía
muy, muy adentro

SOLO EL SER PUEDE PERDONARSE

No escondas tu pasado
bajo una corona de sauce,
no es esa la magia
que buscara con su pico
tu paloma blanca.
Siembra trigo en la maceta
de tu celda sagrada
y gota a gota, de tus lágrimas,
riega de húmedo amor
tu ser huraño y asceta.
Aparta la rama seca
que nada oculta
y postrado en el suelo duro de los pesares
alza tu mirada al cielo
y así, noche a noche, sin estrellas
la espiga de tu perdón irá creciendo
alimentando la espiga del olvido.
No escondas tu pasado
bajo una corona de sauce
pues aunque olvidar, olvidar
nunca se olvida, peor será el lamento
que oscurezca siempre el sendero
por el que debas transitar

3.- Story Board: dibujos en un borrador aclarativo.

' LA FUENTE '

PLANO FIJO.
P.P
CHORRO FUENTE

' ALUCINACIÓN '

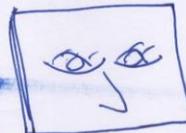
PLANO FIJO. BAILARINA
CORRIENDO.
CÁMARA INVERTIDA. PLANO GENERAL

' DUALIDAD '

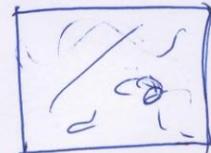

PLANO SECUENCIA
EN PLANO ENTERO

BRINDO YO SOLO

1 P. DETALLE
OJOS
P. FIJO.
ZOOM IN.

2 P. DETALLE
LIQUIDO VINO

' I TE ESPERO '

P. PLANO / DETALLE
ESPALDA. P. FIJO

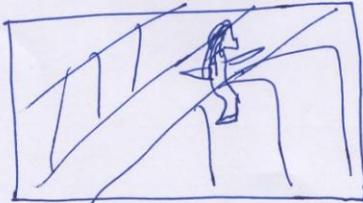
Saturar
imág.

' NOCTURNAIA '

P. FIJO, SECUENCIA. PLANO
MUY CONTRASTADO. MEDIO

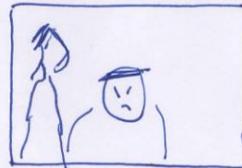
' DESCRIENDO '

ZOOM OUT. BIN

P. GENERAL

' MI MUERTE '

1 P. MEDIO

2 P.P

IMAG. + SATURADA..

3.

4.- Plan de trabajo

Día de Febrero	Localización	Hora
2/2	Camino hacia Cenes -Nocturna -Sólo el ser puede perdonarse - Me despido -Dualidad -Te espero	09:00-13:00
6/2	Interior - Brindo yo solo	17:00-18:00
7/2	Cabra del Santo Cristo, Jaén. - Imágenes para Entes y La Fuente.	09:00-20:00p.m
14/2	Azotea edificio C/Palencia, Granada. -Mi muerte	12:00
21/2 -Se nace	-Autovía para Alfacar	09:00- 12:00

5.- Algunos fotogramas interesantes.

Imagen 21. *Fotograma del rodaje de 'Dualidad'*. Fuente: Elaboración propia

Imagen 22. *Fotograma del rodaje de 'Alucinación'*. Fuente: Elaboración propia

Imagen 23. Fotograma del rodaje de 'Me despido.' Fuente: Elaboración propia.

Imagen 24. Día de grabación de la voz en Off. Kbyo Producciones. Fuente: Elaboración propia.

