

Título de grado: Lic. en Artes Audiovisuales/ Orientación: Realización

ARTES AUDIOVISUALES/ TALLER DE TESIS/ REALIZACIÓN

TRABAJO DE GRADUACIÓN

Nombre y apellido: Juan Nicolás Biscardi

D.N.I: 33238597

Legajo: 55808/2

Cel: 2213052245

Correo electrónico: nicobis.2020@gmail.com

Tema: Documental sobre banda de rock y su proceso creativo de cara a la grabación de un nuevo disco, finalizando con un videoclip que trae a cuenta la culminación de todo ese proceso a nivel sonoro y visual.

Título tentativo: “ESCUÁLIDOS”

Palabras clave: La Plata, Rock, Escuálidos, Documental, Videoclip.

Síntesis de la propuesta: El Trabajo de Graduación [a partir de ahora T.G.] trata sobre Escuálidos, una banda de Rock/Pop platense, y se divide en dos partes: un documental, enfocado en el proceso creativo de la banda y narrado desde la perspectiva del productor musical Esteban Monti (bajista de Guasones) y el *frontman* Nicolás Badaracco (vocalista de Escuálidos); la segunda parte del T.G. se enfoca en la realización de un videoclip del tema “Me volaste la sien”. Primer corte de difusión de la banda junto a Joaquín Levinton, reconocido cantante y compositor de Turf y Sponsors.

La reciente ruptura de una pareja de jóvenes y la nostalgia que les genera los diferentes momentos que atravesaron a lo largo de su relación, es el eje del video.

. Resumen

El proyecto del T.G. surge a raíz del pedido de realización de un videoclip por parte de “Escuálidos”. Me plantearon la idea de filmar varios de sus cortes con una cierta relación entre ellos; una especie de hilo conductor que enlace los diferentes videos. Me resultó interesante y quise centrar mi proyecto individual en uno de estos videos.

Mi **motivación** pasaba por otro lado. Había realizado registros de shows en vivo, cortos, documentales, spots publicitarios, entre otras cosas, pero nunca había grabado un videoclip como tal, al menos en su formato “clásico”. Como “clásico”, me refiero al desarrollo de una estructura narrativa que atravesase todo el video con una historia principal (ficción), imágenes de la grabación en el estudio, fragmentos de la banda tocando y otros aspectos donde se pueda plasmar la estética visual del grupo. La idea de que estos elementos funcionen como un “todo” homogéneo y se logre un buen producto final, representaba un desafío para mí.

Durante el inicio de la cursada de Taller de Tesis y el avance del videoclip en los distintos rodajes, sentía que al proyecto le faltaba algo más. Me resultaba muy interesante lo que presenciaba en el estudio de grabación: el proceso creativo de las canciones, la búsqueda de un sonido en particular y sus formas de conseguirlo. Necesitaba compartir esas experiencias a través de mi cámara. Por eso decidí que, además del videoclip, sería enriquecedor realizar un documental sobre ese proceso del cual era testigo.

Por otro lado, los tiempos de la banda coincidían con los de la cursada. La realización del documental se tornaba posible. Sin dudarlo, decidí trabajar la primera mitad del año en la realización del videoclip y la segunda, centrarla en el documental.

En conclusión, y como idea general, me embarcaría en un documental sobre una banda de rock y su proceso creativo de cara a la grabación de un nuevo disco, finalizando con el videoclip que simbolizaría la culminación de todo ese proceso a nivel sonoro y visual.

. La Obra

En cuanto al **tratamiento narrativo** y la **puesta en plano** de la pieza audiovisual para la parte documental, se adoptó la modalidad de entrevista, reforzada con imágenes de la grabación en el estudio, ensayos y momentos íntimos de la banda que nos permitan conocer más acerca de sus integrantes.

Respecto a la elección de los diferentes recursos narrativos y las formas de llevar adelante el documental, opté, en primera instancia, por el uso del plano fijo en la entrevista "madre" con variación en los encuadres. Planos en movimientos para imágenes del estudio, ensayos, shows en vivo y algunos otros momentos por fuera de la entrevista, con la finalidad de que la narración adquiriera dinámica y mi obra no se torne estática.

En lo que refiere a esos planos en movimiento, durante las escenas en el estudio de grabación o en la sala de ensayo, significan una especie de cámara testigo de lo que ocurre en esos espacios. A veces, con los relatos de fondo de la voz en *off* del entrevistado y, en otros casos, con el sonido propio de la escena. Me parece indispensable rescatar esos momentos que se dan en el marco de un estudio de grabación, haciendo hincapié en su espontaneidad y realismo, dando lugar a la improvisación y a la sorpresa de los diálogos que pueden llegar a surgir. En estas escenas es donde utilizo los planos más dinámicos y con movimientos más bruscos que mencionaba, incluso hasta desprolijos, quizás, porque para lograr ese tipo de naturalidad en los diálogos no hay tiempo de armar una puesta o elegir un encuadre muy específico. Eso, creo yo, distraería a los protagonistas y le quitaría el realismo buscado al documento.

En conclusión, tanto las escenas que ocurren en los ensayos, como las de interpretaciones en vivo o las que suceden en el estudio de grabación, pueden contar con algún plano fijo y una iluminación preparada para la ocasión, pero, en general, son los planos en movimiento e improvisados los que predominan y responden a lo que va sucediendo en esos espacios.

En lo que refiere al **tratamiento estético** de la imagen, la elección del color, las diferentes tonalidades y el uso del contraste, me interesa que existan ciertas

variantes: tenemos por un lado la entrevista principal, con una iluminación controlada y un contraste más alto que el resto de las escenas y, por el otro, están los planos del estudio menos contrastados, en blanco y negro y sujetos a la iluminación de la locación y otros aspectos que ésta nos puede brindar. Finalmente, entre los planos de los ensayos y las interpretaciones en vivo (a color) hay diferencias en las tonalidades, donde las partes de la sala de ensayo tienen un perfil más cálido (anaranjado), mientras que las imágenes del show en vivo poseen un tinte más frío (azules). Pero, en ambos casos, la textura de la imagen es prácticamente la misma, similares a la de una película en 16mm, que fue el aspecto buscado en post producción.

Por otro lado, una de las principales características del **tratamiento narrativo** del videoclip es el hecho de que atraviesa diferentes líneas temporales: la historia principal se centra en la ruptura de una pareja. Hay un presente (donde la separación ya ocurrió), un pasado (con buenos y malos recuerdos), fragmentos en el estudio en blanco y negro, donde se abandona la ficción y se apela a lo “real” del documento y, finalmente, los momentos donde la banda actúa e interpreta el tema (ficción nuevamente), poniéndose en juego aspectos que tienen que ver con la estética propia del grupo.

Respecto al **tratamiento estético** de la imagen del videoclip, me resultaba interesante y atractivo de ver el contraste que se generaba entre el blanco y negro de las imágenes del estudio en contraposición con la paleta de colores de la historia principal. Por eso opté por dicha elección e incluso acentué más esa diferencia en post producción. Cabe mencionar el cambio de tonalidades de algunas escenas dramáticas del video, donde la idea es dar cuenta de los diferentes estados anímicos que atraviesan los personajes también desde la imagen.

Hay dos escenas donde se ven reflejados estos cambios de tonalidades. La primera, por ejemplo, donde los protagonistas van caminando de forma individual por la ciudad después de la ruptura. Ahí la imagen oscila en tonalidades más frías (azules). Otra escena, donde la pareja yace recostada en el pasto atravesando un momento feliz de la relación, la tonalidad es más cálida (o anaranjada).

Un aspecto que considero fundamental de la **puesta en plano** del videoclip para diferenciar aún más escenas que son discontinuas en el tiempo son los movimientos de cámara que también vienen a acentuar los estados anímicos y emocionales de los personajes en el montaje de la escena.

Hay escenas en la que los personajes expresan cierto grado de armonía en la relación y los planos, en ese caso, son más largos (en duración) y los movimientos de cámara son sutiles. Pero hay otras, como la escena de la pelea en el departamento, en donde el montaje se torna frenético, con planos de corta duración y movimientos de cámara más bruscos.

. Referentes Audiovisuales

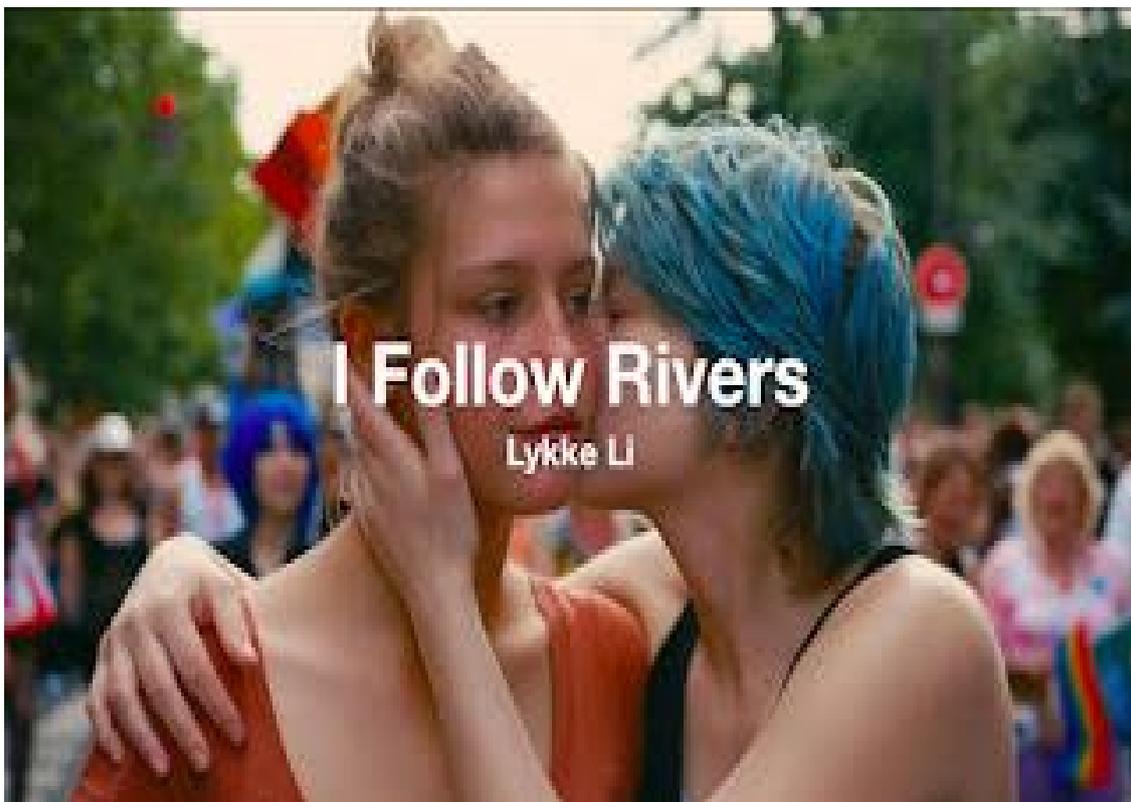
(Link)> [REFERENTE I](#) > The Verve - *Bitter Sweet Symphony*

En cuanto a esta primera referencia, la alusión tiene que ver con el tono azul de la imagen y el tipo de plano. Como mencioné más arriba en el **tratamiento estético** del videoclip, hay diferentes tonos dentro del audiovisual y, en este caso, tomé referencia de la tonalidad fría utilizada en *Bitter Sweet Symphony* y, sobre todo, cómo relacionarla al estado anímico del personaje. Si bien el caso de “Me volaste la sien” es diferente, porque el protagonista no va en una actitud de provocación como el cantante de The Verve, sino que su estado anímico expresa soledad y desilusión, también puede asociarse a esa tonalidad.

Después está la referencia de plano, en todo momento pensé uno similar al que utiliza el videoclip de The Verve. Es decir, un plano secuencia frontal del cantante, con encuadre similar, sólo que en mi caso no sería durante todo el video, sino en momentos muy puntuales de la canción.

(Link)> [REFERENTE II](#) > Lykke Li - I Follow Rivers - (*La Vie d'Adèle/La Vida de Adele*)

Esta segunda referencia, también está relacionada a la elección de los planos y los tonos de la imagen. En este caso tomé referencia de tonos más cálidos en escenas que representan los buenos recuerdos de la pareja. Así como los movimientos de plano que son más sutiles y estabilizados de los que utilicé en el resto del video. Tomé referencia de esta pieza, sobre todo, para la escena de la plaza, donde los protagonistas de “Me volaste la sien” están tirados en el pasto y se da un cruce de miradas. Ahí utilicé una serie de planos cortos con movimientos muy cuidados para no perder detalles de las miradas. En *La Vie*

d'Adèle/*La Vida de Adele*, también ocurre que uno de los personajes está más “enamorado” (o parece estarlo) que el otro, y eso, es algo central que traté de evidenciar en el video de *Escuálidos* con esa serie de planos cortos. Destacar ese aspecto en la relación, que también sucede en la escena final que la pareja se cruza por última vez, era algo que me puse como objetivo de entrada.

(Link)> [REFERENTE III](#) > The Rolling Stones - *Crossfire Hurricane*

Finalmente, el tercer referente, me aportó algunos recursos estilísticos para la parte documental. Si bien tienen enfoques muy diferentes en cuanto a la temática abordada, me resulta interesante como *Crossfire Hurricane* muestra los excesos de la banda con un alto nivel de realismo. Y el frenetismo que adquieren las escenas en la antesala de los shows de los Stones, con esa especie de cámara testigo y desprolija, es algo que quise poner en juego en algunas partes (escenas del show en vivo) de mi trabajo documental.

. Conclusiones

El T.G. "Escuálidos" se encuentra finalizado en todas sus etapas para su evaluación final. A nivel personal, alcanzó mis expectativas. Incluso algunos imprevistos surgidos en los diferentes rodajes resultaron enriquecedores y despejaron ciertas dudas sobre el abordaje final del proyecto.

Desde un primer momento tenía en claro qué quería contar y cuál era la temática a abordar. Sólo me faltaba definir el *cómo*.

Contaba con material previamente registrado sobre la grabación de Escuálidos en el estudio y debía organizarlo si quería resolver los interrogantes planteados. Estos interrogantes pasaban por contar cómo era el proceso creativo que atravesaba la banda de cara a un nuevo material discográfico y el trabajo de producción por el que sometían a las nuevas canciones, entre arreglos y modificaciones, hasta llegar al resultado deseado.

Quería desarrollar una pieza audiovisual que traspase un género (documental) y desemboque en otro (videoclip), sintetizando ese proceso creativo que experimentaba la banda. Comenzando, en primera instancia, por la parte documental para ilustrar los momentos donde se grababan las nuevas canciones, los ensayos, las intervenciones del productor musical y otros aspectos compositivos. Apelando, como principal recurso, al realismo espontáneo de esas imágenes de las cuales era testigo. Después, finalizar con un videoclip que evidenciara la transformación final del proceso por el que había pasado la canción. Dando cuenta de la calidad de sonido alcanzada y de los valores estéticos y visuales que definen al grupo, poniendo en juego distintos aspectos ficcionales para abordar la temática y el contenido de la letra.

Además, el videoclip cuenta con momentos de realismo muy puntuales que mantienen estrecha relación con la parte documental. Por ejemplo, los retazos de las imágenes en blanco y negro que aparecen a lo largo del video pertenecen a la grabación en el estudio.

Por último, en la parte documental, también me interesaba resaltar la intimidad de la banda; que el espectador acceda a cierta información de cada uno de sus integrantes y se lleve alguna que otra impresión a partir del testimonio de los protagonistas.

Creo que estas inquietudes fueron respondidas en gran medida por la obra y, más allá de las dificultades, se cumplió con las expectativas.

Fue un proyecto individual que demandó mucho trabajo y esfuerzo, pero también un gran aprendizaje que, a través las devoluciones de la cátedra y mis compañeros, hizo muy enriquecedor el proceso y la finalización del T.G.

. Pieza Audiovisual

LINK >[DESCARGA](#)<

LINK >[ONLINE](#)<

