

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía

Título:

CaF2 (가에페더스)

Tema:

Dirección de arte para un videoclip de grupo de K-pop

2022

Emilia Fracchetti

DNI 48693735

Leg. 78825/7

Tel: 221 6206267

E-mail: emiliafracchetti20@gmail.com

Titular de Cátedra: Lic. J. Hernán Arrese Igor

Resumen

En la última década, el llamado *Hallyu* o también llamado *ola coreana* está arrasando dentro de diferentes ramas de la cultura global. Desde el cine, las series, hasta la comida y la música, la tendencia coreana está en constante expansión. Allí parte mi interés por trabajar específicamente con el llamado *Kpop*, o pop producido en Corea. El trabajo desarrolla un diseño de arte jugando con las características estéticas propias del género musical, elaborando una idea conceptual propia.

Palabras claves

Kpop - videoclip - Urbano - Graffiti - Escenografía

Fundamentación

El Kpop es mucho más que solo música. Una de las características principales que lo destaca del pop convencional es el trabajo arduo y minucioso de la imagen. En un grupo de Kpop nada es azaroso, sino que hay un gran trabajo detrás de ello. En específico los videoclip de K-pop buscan ser cautivantes y llamativos, mostrando un nivel de trabajo técnico y artístico refinado, rozando la perfección. En las palabras de personas del medio en el documental *K-Pop Evolution* de Youtube Original:

“¿Qué es el K-pop? Son luces brillantes, colores vibrantes, conceptos locos. [...] el K-Pop es más que solo música. Es estilo, es una obra artística”

Es así como el público de K-Pop, tanto coreano como internacional, busca y anhela ver a los artistas en su máximo esplendor. Aquí es donde el trabajo estético toma una importancia esencial, y es con esta idea que comencé a desarrollar mi Trabajo de Graduación.

CaF2

Como punto de partida para poder comenzar la labor visual del videoclip, me resultó necesario la creación de un grupo ficticio de K-Pop. Decidí conformar un grupo de 8 integrantes (anexo, pág. 6). Las personas elegidas para formar parte del grupo son en realidad *idols* pertenecientes a agrupaciones reales. Los grupos de los que forman parte son grandes exponentes del género, siendo estos Blackpink, Twice, AESPA y BTS. La elección de estos no fue casual, sino que 3 de los grupos elegidos (Blackpink, Twice y AESPA) son propiedad de las llamadas *big three*, las tres empresas fundadoras del K-Pop como lo conocemos en la actualidad; YG, JYP

y SM entertainment. El cuarto grupo, BTS, fue escogido por ser el gran representante a nivel global del género.

La agrupación está conformada por: Lisa y Jisoo de Blackpink (YG Entertainment), Momo, Tzuyu y Jihyo de Twice (JYP Entertainment), Giselle y Ningning de AESPA (SM Entertainment) y RM de BTS (Big Hit Entertainment).

Una vez conformado el grupo, comencé la búsqueda de un concepto visual guía, el cual resultó ser la piedra fluorita, cuya composición química nombra al grupo y al trabajo de graduación: CaF_2 . Entre las particularidades de la piedra se encuentran su dureza, la cual no es la suficiente para ser considerada piedra preciosa pero si suficiente para no ser considerada frágil, y a su vez, su mayor característica es la gran variedad de colores que presenta, siendo considerada la *piedra más colorida del mundo*. Su gama de color pasa desde el violeta y magenta, por azul y turquesa, a verde y ambar. Otra de sus características es que su hábito cristalino es octaedro (referido a su aspecto macroscópico) lo cual podría relacionarse con que el grupo tenga 8 integrantes.

Utilizando la idea estética de la piedra, el concepto que quiero transmitir es un mensaje de empoderamiento y liberación, mostrar personas que por fuera muestran dureza y frialdad, pero que en su interior esconden un mundo luminoso y colorido.

Bajo la dualidad de dureza/luminosidad, o exterior/interior (anexo, pág.4) trabajados como opuestos, comencé a pensar los espacios. Al pensar en la palabra dureza materialmente, lo primero que se asomó en mi mente fue pensar en el hormigón armado, y enseguida aparecieron imágenes del Teatro Argentino de La Plata y la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Al recorrer ambos lugares, solos fueron apareciendo los espacios ideales para el videoclip. De la Biblioteca Nacional me interesó utilizar la entrada lateral derecha, y del Teatro Argentino la fachada de la calle 10.

Sin embargo, estos no fueron los primeros espacios elegidos. Un día, mientras volvía de Capital en el tren Roca, en una noche lluviosa, el tren se detuvo frente a Camino Centenario y calle 467 (anexo, pág.7). Los escasos autos circulando, la luz cenital del farol de la calle, el reflejo de la luz en el cemento mojado, la luz de la luna tenue asomada en el fondo de la escena. Inmediatamente pude visualizar a una de las cantantes en ese lugar. Este fue el primer lugar elegido para el trabajo.

Idea argumental de la canción

La canción utilizada para el desarrollo del Trabajo de Graduación fue específicamente creada para el mismo (anexo, pág.3), utilizando la base sonora de una canción de kpop ya existente, la cual es *MORE* de *K-DA*.

La idea que quiere transmitir es empoderamiento, fortaleza, rebeldía, ir en contra de las imposiciones de la sociedad, como así también dar un mensaje de determinación, de autodescubrimiento, de esfuerzo y de valentía. Buscar la propia esencia, lo que nos hace diferentes e iguales entre las personas. No cerrarnos en ideas predeterminadas, y entender que detrás de las apariencias, cada persona es un mundo en sí mismo.

Set 1 : Jisoo

Jisoo, llega en un auto en medio de la oscura noche. Se detiene debajo de un farol, baja del auto con una ropa de colores neutros, una polera blanca y un pantalón negro, con el pelo atado en un rodete. Tiene en el cuello un relicario con una foto familiar, donde se la puede ver seria y apagada. De un solo movimiento, se arranca el collar y lo tira lejos. Seguido de eso, se dirige al portaequipajes del auto, saca un bolso y se cambia de ropa. Del bolso saca un spray fucsia flúor y pinta sobre el auto CaF2. Una vez terminado el grafiti arranca la música.

Ubicado en camino Centenario y 467, el espacio es un camino amplio y desolado, con el asfalto mojado el cual refleja la luz de los faroles. Presenta naturaleza en los alrededores, pero no deja de ser un lugar urbano. La iluminación presenta tonos violetas que se reflejan en el humo presente en la escena, con la presencia pregnante de la luz del farol que ilumina el auto y a la cantante. Los carteles viales presentan frases que referencian a la letra de la canción en español y en coreano. (anexo, pág. 6)

El primer cambio de ropa, el cual es en tonos neutros, muestra a una persona gris y genérica, *una más del montón*. El pelo recogido y sumamente prolijo habla de una actitud tímida y obediente, sin embargo, esto cambia abruptamente. Súbitamente, la protagonista toma un bolso y cambia su atuendo a un mameluco verde militar con intervenciones en jean, alfileres de gancho, pedrería, entre otros. (anexo, pág.25) El cambio de vestuario marca el cambio de actitud de la cantante, mostrando ahora decida y combativa. La cantante tiene puesto un cinturón vinílico color violeta, el cual es su color característico dentro de la agrupación (anexo, pág. 22).

Set 2: Lisa, Giselle y RM

En otro entorno urbano sombrío, aparece la llamada *rap line*, conformada por los tres raperos de la agrupación, Lisa, Giselle y RM, los cuales se encuentran dispersos por una escalinata. En tomas individuales, se van mostrando a los raperos con una actitud de seguridad y rebeldía, dueños del lugar. El espacio está lleno de referencias a ellos mismos, sus firmas y marcas territoriales propias de la cultura grafitera. Ellos muestran la parte más urbana y rebelde dentro de la agrupación, la *dureza de la piedra*.

Los tres cantantes comparten el mismo espacio tomado desde diferentes lados, el cual consiste en la entrada lateral de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, una escalinata con unos paredones con mucha presencia de graffitis en los laterales. Estos hacen referencias tanto a los raperos mismos como a la canción, apareciendo sus nombres y referencias a los grupos a los que pertenecen en la vida real, como referencias al nombre del álbum, la canción y la agrupación ficticia. De vuelta, se presenta una iluminación con presencia de azules y el uso de humo para dar un aire más misterioso (anexo, pág. 7 y 8).

Sus ropas son urbanas y holgadas, entre deportivas y rockeras (anexo, pág.25 y 26). Muestran soltura y comodidad, con abundante presencia de accesorios de colores llamativos, sobre todo en el vestuario de Giselle. Su color característico dentro de la agrupación es el rojo. El de Lisa busca evocar al estilo de los raperos noventosos, sus pantalones anchos, la campera de jean intervenida y la cadena que forma parte de la blusa, y su color característico es el azul. En el caso de RM, al ser el único varón dentro de un grupo con 7 mujeres, la idea fue incorporar en un vestuario corte masculino, elementos que evoquen al corte femenino, como es el caso de la semi falda que presenta su vestuario. A su vez, en su remera busque *mostrar su sensibilidad*, como manera de seguir con la deconstrucción de la idea de masculinidad dura y fría, donde no parece permitido el demostrar sentimientos. El color característico de RM es el verde (anexo, pág. 22 y 23).

Set 3: Tsuyu

La siguiente escena presenta dos momentos, marcados por un cambio de iluminación. La protagonista, Tzuyu, con sus extremidades atadas a hilos como si fuera una marioneta, se encuentra parada sobre un pedestal en medio de un museo, donde hay diferentes cuadros, todos ellos presentando escenas

dramatizadas de mujeres ideales, siendo coqueteadas por hombres, tejiendo y bordando, y también siendo educadas por la iglesia. Estos cuadros representan una construcción anticuada y costumbrista del rol de la mujer. Los cuadros en conjunto con el vestuario recaudado y los hilos presentes en la cantante, buscan mostrar lo que la sociedad impone sobre la mujer. Es allí, en su mundo interno, donde Tzuyu rompe con los estándares que les son impuestos, representado por un cambio de iluminación y la escrita grafitada de: "let 's me be myself" (dejame ser yo misma). Los hilos desaparecen y los cuadros aparecen tachados por grafitis.

Este espacio es una construcción escenográfica, la cual permite el juego de cambios de iluminación con facilidad. La elección de un museo fue por su carácter etéreo, impersonal, *congelado en el tiempo*. Colocar a la protagonista encima de un pedestal la relaciona enseguida con la figura de una estatua, cuya materialidad es mayoritariamente piedra en el arte clásico, conectando ahí de nuevo con el concepto de *dureza* presente en el resto de escenas del videoclip. (anexo, pág. 8)

En el cambio de iluminación, el espacio pasa de una luz tenue y clara a un ambiente oscuro donde resaltan los brillantes grafitis realizados con spray fluor. El tachar los cuadros de forma agresiva busca mostrar los verdaderos pensamientos de la cantante con respecto a los ideales que le son impuestos, negándolos y mostrando total rebeldía. Esta segunda puesta muestra la línea estética de la *luminosidad*. (anexo, pág. 9).

El vestuario se trabajó buscando oposiciones, como forma de enmarcar los dos momentos. Primeramente, Tzuyu presenta un vestido muy refinado con mucha presencia de volados, bordados y encajes. El corte del vestido lo sitúa en una época antigua, en línea con los cuadros hasta cierto punto, aunque presenta una vincha de perlas en la cabeza como toque moderno. Los zapatos son austeros y con un pequeño y sutil tacón.

En el segundo vestuario, el estilo cambia abruptamente. Aparecen telas holográficas, satinadas, lentejuelas y red. En la parte superior presenta un corset holográfico a juego con el cuello de camisa a modo de collar. Esto acompañado por una torera de lentejuelas grandes. En la parte inferior presenta un pantalón de tela deportiva satinada de corte irregular. Por encima de este, una falda del mismo material del corset. En una pierna se asoma una media de red corta. En los pies presenta unos patines estilo retro con luces rosadas. El estilo ahora es claramente moderno con un toque futurista, más osado y urbano. Es en este segundo vestuario

donde aparece el color característico de Tzuyu, siendo el verde agua (anexo, pág. 24).

Set 4: Jihyo

La cantante Jihyo aparece en una brillante pasarela negra, caminando desafiante hacia la cámara. Su entorno es de un color ámbar brillante, con en el fondo un acento en luz celeste. En conjunto con su vestuario, un traje sastrero bien entallado, este espacio busca mostrar la seguridad. El color ámbar, según la psicología del color, justamente transmite eso, seguridad y confianza, mientras que el color celeste se relaciona con los conceptos de ternura y suavidad. Estos dos colores, uno por delante y el otro por detrás, metaforizan lo que la cantante muestra y lo que oculta. Detrás de su seguridad y confianza esconde una personalidad suave y tranquila, pero que mantiene oculta y lejos del alcance de las demás personas.

El diseño del espacio es tomado de la obra de James Turrell, *Pella Passage*. El es un artista que se caracteriza por trabajar la luminosidad en combinación con los sentidos. El mismo define su particular visión reflexiva como *verse a sí mismo viendo*. En este escenario la protagonista es la luz y el color, el cual es un ámbar brillante. Este espacio sigue la línea estética de la *luminosidad* (anexo, pág.13).

Jihyo viste un traje negro sastrero entallado que presenta una rosa gris estampada (anexo, pag.27). En este caso, la rosa simboliza un lado más sentimental y amoroso, la parte de la personalidad que la protagonista oculta detrás de su seguridad. Las espinas de la rosa es lo que metaforiza su carácter más fuerte y defensivo. El color característico de Jihyo es, evidentemente, el color ámbar, presente en la camisa que presenta debajo del traje (anexo, pág. 24).

Set 5: Ningning

Tomé como referencia la frase: *vivís en una burbuja*, frase del habla cotidiana para referirse a una persona un tanto ajena a ciertas situaciones. La mención es bastante clara, pues idee un espacio, un pequeño jardín verde y florido, con mariposas, que revolotean por doquier, que se encuentra literalmente dentro de una burbuja. Estas mariposas y el espacio general representan una idea de libertad y tranquilidad, en contraste con la oscuridad que se percibe en el exterior. Sigue la línea estética de la *luminosidad*.

El espacio es una construcción escenográfica que combina un trabajo de

postproducción para la realización del domo de la burbuja. El jardín se instala sobre una plataforma amplia, que permita a la cantante acostarse con comodidad. El entorno oscuro se logra al instalar la escenografía sobre un infinito negro (anexo, pág. 17).

El vestuario de Ningning busca ser el más volátil del resto de integrantes. Presenta transparencias, brillos y una falda compuesta de capas de volados. Su aspecto más aireado busca ir en armonía con la imagen y presencia de mariposas en la escena. El color característico de Ningning es el rosa (anexo, pág. 25).

Set 6: Momo

Como siguiente escena, decidí hacer un tributo a una de mis películas favoritas *Flashdance*, al elegir una fábrica como locación, la cual evoca el lugar donde la protagonista hacía sus prácticas de baile. El tema de este escenario es la pasión. La protagonista, Momo, en un lugar cerrado, aislado y frío encuentra un lugar seguro donde mostrarse tal cual es y dejar riendas sueltas a su esencia interior, la cual refleja a través de su danza. Su baile se desenvuelve viniendo desde el fondo de la escena, avanzando con paso firme por frente a la cámara, segura y orgullosa.

El espacio es un galpón industrial parte del Arenas Studio, con unos enormes ventanales en todo un lado, que permite la entrada de mucha luz. El techo es alto y el espacio amplio, privo de elementos. Transmite una sensación de soledad y frialdad, a la vez que transmite privacidad y libertad (anexo, pág. 19).

El vestuario de Momo busca reversionar los dos diferentes vestuarios característicos de la película *Flashdance*, como son su body negro de la escena en la que practica danza en la casa, y el buzo gris presentye en el poster de la película. Como forma de sumar al estilo retro al vestuario de Momo, decidí agregarle unas polainas y un peinado de rulos revueltos propio de la década de los 80'. El color característico de Momo es el magenta (anexo, pág. 25).

Set 7: grupal 1

El primer espacio grupal, el cual aparece en el primer estribillo de la canción, sigue en la línea estética de *dureza*. El concreto con el que está realizado el edificio, las formas rectas y duras que presenta hacen sentir la imponente de la edificación, hecho que busco que la agrupación también transmita en este espacio.

El lugar es la fachada del Teatro Argentino de La Plata, completamente grafiteada

con el nombre del grupo y su eslogan “CaF2 is here”, acompañado por los nombres de los integrantes y la palabra *unstoppable* (imparables) (anexo, pág.23). La escala de los graffitis busca imponerse y ser pregnante en la imagen, también a través de los diferentes colores que presentan las escritas (anexo, pág. 20).

En este caso, los vestuarios se pensaron de forma coordinada. En ellos se utilizó desde tela vinílica hasta cuero, siendo el color negro el hilo conector entre los vestuarios. A su vez, cada integrante presenta una prenda de su color característico, siendo estos los colores de la fluorita arco iris. Los cortes y formas de los vestuarios son urbanos y modernos, con ciertas características más futuristas. En los peinados se agregó mucho color y diferentes degradados, como forma de enriquecer las estéticas personales de cada integrante (anexo pág, 26).

Set 8: Grupal 2

El segundo espacio grupal, en contraste con el espacio grupal anterior, busca entrar en la línea de la *luminosidad*. Las enormes pantallas muestran combinación de colores estridentes y juegos de luces impactantes. Las pantallas están colocadas dentro de un galpón industrial enorme, el cual por su gran tamaño es imponente. El contraste entre la estética industrial del espacio y la modernidad de las pantallas crea una imagen más interesante visualmente.

El espacio grupal está ambientado dentro de uno de los estudios de Arenas Studio en Buenos Aires Capital, el cual es un galpón industrial de gran tamaño. La elección de colocar las pantallas dentro de esta locación en vez de un estudio con fondo negro fue tomada como forma de referenciar al videoclip *Money* de *Lalisa*, cantante que forma parte del grupo ficticio creado para el Trabajo de Graduación (Lisa) (anexo, pág. 21).

En este caso, los vestuarios fueron pensados de forma más lúdica (anexo, pág.29). No están coordinados entre ellos, sino más bien buscan ser contrastantes en colores y texturas. En estos me permití la libertad de jugar dentro del mundo fashionista, mezclando prendas de diseñador con prendas comunes, mezclando texturas y abundando del uso de capas y capas de prendas (anexo, pág. 26).

Conclusión

El mundo y las tendencias globales viven en completo dinamismo y cambio. La cultura también fue mutando a la par que el hombre. Sin buscarlo, cada cultura

individual fue sumando a una cultura internacional y compartida. Estas combinaciones entre lugares lejanos y diferentes enriquecen nuestra visión del mundo. Como estudiante proveniente de dos culturas, la cultura Italiana por nacimiento y la cultura Argentina por adopción, pude vivir en carne propia lo enriquecedor que es conocer dos visiones del mundo (no tan diferentes en este caso). De ahí mi curiosidad me llevó a querer conocer más y más, cruzar océanos y barreras lingüísticas. Me fascina poder encontrar nuevas formas de pensar y de expresar. En la facultad pude aprender cómo interpretar y crear a partir de experiencias y conocimientos nuevos. En esta última etapa, y en este trabajo en específico, siento que pude poner en práctica los aprendizajes y conocimientos adquiridos durante estos años. Siento que mi camino por la institución es un comienzo en este largo camino de aprendizajes y retos que traerá la vida en el trabajo artístico, y constituyó la gran base con la cual podré desarrollar mi labor como artista.

Referencias

The Birth Of K-Pop [archivo de video]. Recuperado de:

https://www.youtube.com/watch?v=HerU6Gzn_O4&t=1061s&ab_channel=YouTubeOriginals