

La videocreación como representación de la identidad fractalizada

Video-creation as a representation of fractalized identity

Shaula Ortega Rodríguez

Escuela de Arte “José Nogué”, Jaén

sor00015@red.ujaen.es

<https://orcid.org/0009-0001-1380-8637>

Recibido: 15/12/2023

Revisado: 17/12/2023

Aceptado: 20/12/2023

Publicado: 01/01/2024

Sugerencias para citar este artículo:

Ortega Rodríguez, Shaula (2024). «La videocreación como representación de la identidad fractalizada», *Tercio Creciente*, 25, (pp. 59-79), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.25.8520>

Resumen

El presente artículo trata sobre el análisis de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” realizada a partir de la conceptualización y experimentación de nuevos lenguajes narrativos a modo de collage audiovisual. El planteamiento de la temática parte de las diferentes problemáticas basadas en la construcción de la identidad femenina influenciada por la cultura imperante y enfocada desde un paradigma crítico creativo. Para ello se plantea una investigación basada en la propia práctica artística como fundamento de la construcción de nuestro conocimiento.

El tratamiento del proyecto tiene una doble perspectiva semiótica construida a partir de metáforas y otros recursos retóricos a fin de evidenciar la influencia de las estructuras sociales en la construcción de la identidad. Como menciona Jose Luis Brea (2.007) los ojos no perciben todo lo que hay en una imagen aunque llega de manera inconsciente a nuestro cerebro, por ello por una parte, el paralelismo simbólico es concebido desde una perspectiva que no es evidente, como ocurre con el desarrollo del propio proceso de creación y la elaboración técnica de toda obra artística, donde la estructura del montaje y el uso del apropiacionismo de imágenes, sin ser visibles, apoya y fundamenta conceptualmente del segundo enfoque significativo del contenido temático.

Palabras clave: videoocreación, apropiacionismo, fragmentación de la identidad femenina, crítica social, estructura social.

Abstract

This article deals with the analysis of the video-creation “Fractalidad desfragmentada” (Fractality defragmented) made from the conceptualisation and experimentation of new narrative languages in the form of an audiovisual collage. The approach to the subject is based on the different problems based on the construction of female identity influenced by the prevailing culture and approached from a creative critical paradigm. To this end, an investigation based on artistic practice itself is proposed as the basis for the construction of our knowledge.

The treatment of the project has a double semiotic perspective constructed from metaphors and other rhetorical resources in order to demonstrate the influence of social structures in the construction of identity. As Jose Luis Brea (2007) mentions, the eyes do not perceive everything that is in an image, although it reaches our brain unconsciously. Therefore, on the one hand, the symbolic parallelism is conceived from a perspective that is not evident, as occurs with the development of the creative process itself and the technical elaboration of any artistic work, where the structure of the montage and the use of the appropriation of images, without being visible, supports and conceptually bases the second significant approach to the thematic content.

Keywords: video-creation, appropriationism, fragmentation of female identity, social critique, social structure.

1. Introducción

La conceptualización de esta propuesta surge principalmente por el interés suscitado a nivel personal en analizar y comprender la sociedad actual en la que nos vemos inmersos a través de la investigación de la práctica artística.

Es de gran interés cómo a través de la edición de vídeo, el propio proceso de estructuración del montaje genera un mensaje, una significación que apoya el contenido, el tratamiento de imágenes adquiere una cualidad plástica donde el campo de la experimentación juega un papel asombrosamente importante.

Como dice McLuhan “El medio es el mensaje” (1969) las personas se fijan en lo obvio, el contenido, pero en el proceso pierden la información más sutil. Por ello se plantea un estudio y análisis del propio proceso de edición y montaje como lectura semántica en paralelo al contenido de la construcción de identidad a través de la interpretación metafórica.

El planteamiento del problema que se propone como reto principal, es el que marca la propia estructura de montaje como eje narrativo ¿Cómo reflejamos nuestro pensamiento en la estructura narrativa? ¿Cómo dar unidad narrativa a fragmentos de imágenes apropiados de diferentes orígenes? ¿Cuál es la visión fragmentada de la representación femenina?

¿Qué influencias patriarcales ha tenido? ¿Cómo se construye la identidad? ¿Cómo representar esta problemática a través de la videocreación? ¿Cómo crear un lenguaje que refuerce el contenido?

Los mass media influyen en la percepción de la construcción de la realidad y la construcción de la identidad del individuo, tienen el poder de cambiar nuestros valores y la forma de percibir el mundo, este poder de la imagen me parece fundamental en el mundo del Arte a través de la videocreación para contrarrestar las influencias de los poderes hegemónicos y promover otros discursos que nos lleven a la reflexión y a la acción.

Evidenciar cómo nuestro conocimiento, nuestra identidad, se muestra fragmentada produciendo la disociación entre el sujeto y objeto, entre mente y cuerpo, o cabeza y mano, como menciona Richard Sennett (2008).

¿Cómo construimos nuestra identidad y manera de percibir y entender el mundo en la sociedad líquida en la que vivimos?

Zygmunt Bauman (2017) denomina la sociedad moderna contemporánea como una sociedad líquida, en la que la velocidad del desarrollo tecnológico producido por las políticas capitalistas y consumistas ha debilitado las relaciones humanas, convirtiendo al individuo en objeto, en producto de consumo que ha de venderse.

El objetivo principal es comprender y hacer una reflexión sobre la construcción fragmentada de la identidad a través de la estética como comunicación del conocimiento sensible, la representación y la fragmentación de la narrativa del cuerpo. Desde el estudio de la estructura narrativa se buscan nuevos lenguajes desde la representación de un contenido crítico acerca de la construcción de la identidad femenina.

¿Cómo han influido los mass media como hegemonía patriarcal en la construcción de la identidad femenina?

La mujer hasta hace pocos años ha sido representada como objeto de deseo y mujer objeto relegada al ámbito doméstico, a lo largo de la historia del arte ha sido interpretada desde un punto de vista ilusoriamente naturalizado, como musa, como modelo, como cuidadora, siempre atendiendo a la mirada masculina bajo unos cánones y estructuras rígidas y dominantes. La representación idealizada de la mujer ha sido figurada a través de sistemas de medida canonizados y fragmentados a través de la visión masculina que ha ido influyendo a lo largo de la historia en la percepción fragmentada de la identidad femenina y ha calado en el plano tanto del individuo como en el social.

El concepto de fractalidad como fragmento, como rotura, como piezas de un puzle que buscan completar una unidad, un todo. Una identidad construida por unas medidas hegemónicas, unas normas “estéticas” que construyen la identidad y sirven como punto de partida para el desarrollo de este proyecto.

2. Fundamento

El análisis de este artículo se basa en la experiencia de la práctica de creación y realización de una videocreación cuya investigación de las narrativas audiovisuales parte de un

Enero 2024

enfoque creativo heurístico como atajo mental para ofrecer una solución a la problemática planteada. El estudio y análisis previo a la realización del audiovisual está basado en la influencia de textos de Zygmunt Bauman (2017), José Luis Brea (2007), Walter Benjamin (2003), Marshall McLuhan (1969) y Richard Sennett (2008).

El objetivo de esta investigación es experimentar nuevos lenguajes narrativos audiovisuales a través de la práctica técnico-creativa con la edición y montaje de imágenes, creando un discurso que presente los conceptos que marcan y caracterizan nuestra contemporaneidad, la fragmentación, construcción de la identidad, apropiacionismo, multiplicidad, el cuerpo como paisaje entre otros.

A través de la videocreación se plantea una doble narrativa semántica, una la fractalidad del individuo a través de la estructura del montaje y otra con un tema obvio que es la influencia de la visión patriarcal en la construcción de la identidad femenina como estereotipos marcados.

Figura 1. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Concepto de fragmentación de la identidad femenina representada

La videocreación ha sido elaborada como un collage de imágenes hiladas a través de bloques temáticos a modo de conceptos relacionados cuyo núcleo principal es la conceptualización de la construcción de la identidad femenina fragmentada por la cultura hegemónica patriarcal y deseosa de explorar y conquistar nuevos territorios culturales de redefinición individual y social.

El montaje del audiovisual está formado por una estructura vertical en la que los fragmentos de imágenes conforman un plano, capas de imágenes que se superponen para generar un discurso a través de la experimentación narrativa y provocar al espectador, a través de las impactantes imágenes, la reflexión sobre la temática planteada. En este artículo se evidencia en el guión de la producción audiovisual toda la conceptualización de este proyecto. (Figura 15, 16 y 17)

Enero 2024

El uso de las imágenes parte del apropiacionismo de fragmentos de imágenes vacías, carentes de significado para llenarlas de contenido. La intención ha sido aportar una continuidad a los distintos bloques conceptuales a través del etalonaje con la colorimetría, encabalgamientos de audio e imagen así como la repetición de planos.

Se han manejado conceptos antagonistas tanto de la imagen como del sonido, conceptos binarios y dualistas que refuerzan la idea de fractalidad y quedan encuadrados bajo un tiempo y ritmo imperante en el que necesita en ocasiones sincronizarse y en otros momentos desincronizarse.

El montaje de audio es un paisaje sonoro subjetivo hecho a través de fragmentos que se encabalgan, superponen, ralentizan y refuerzan conceptualmente el paisaje interior construido por la hegemonía cultural patriarcal como paisaje exterior del individuo. El uso de los recursos sonoros utilizados refuerzan el concepto de dualidad y contraposición entre el yo social y el yo individual, así como el uso de sonido ambiente extradiegético, diegético, sonidos del exterior extrapolados al espacio interior, sonidos secundarios que pasan a ser protagonistas, sonidos fuera de campo que se conjugan con la experimentación de la imagen y se manipula el tiempo y el espacio, apoyándose con desincronizaciones, cambios de velocidad, repeticiones, multiplicidad y desdoblamiento de elementos visuales, en definitiva imágenes manipuladas para crear un paisaje conceptual y visual que forma parte de la subjetividad de la construcción de la identidad femenina, como una multiplicidad de fragmentos que nos construye como seres sociales, buscando nuevas estructuras, nuevos territorios en los que redefinirse más allá de la construcción social impuesta.

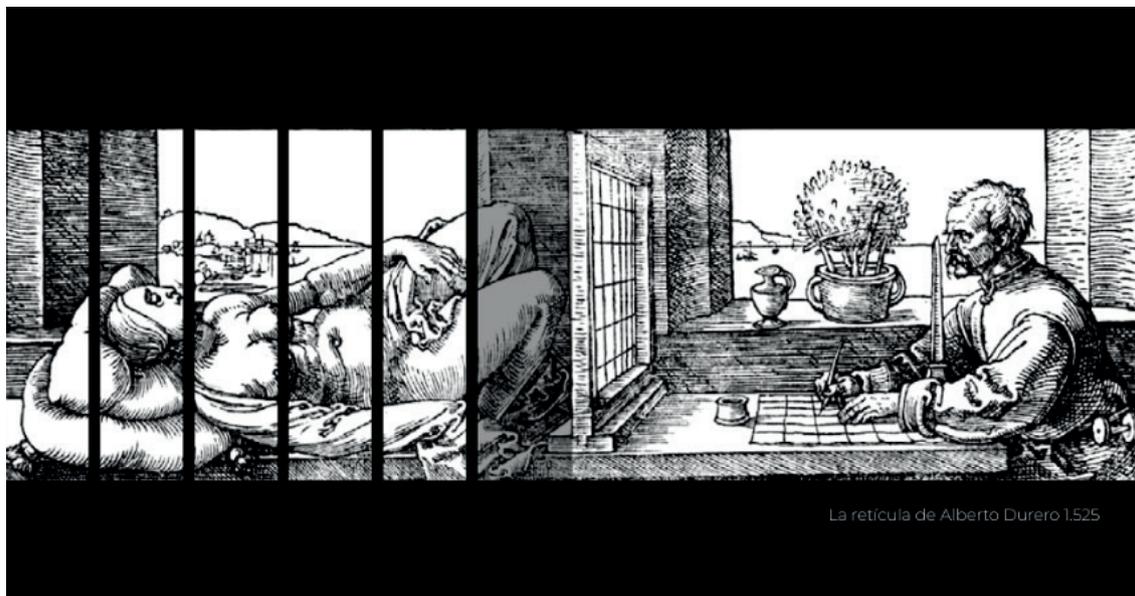

Figura 2. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” retícula de Durero.
Bloque 1, escena 1. Representación fragmentada de la identidad femenina.

Enero 2024

En la pieza audiovisual, la estructura imperialista a modo de fractal se escenifica mediante la retícula de Durero, artilugio usado desde la antigüedad para representar la realidad. (Figura 2) Esta estructura es tratada en la videocreación como base para generar fragmentos y esto obliga a construir una narrativa donde los planos se yuxtaponen en el mismo tiempo y espacio físico del montaje, construyéndose la narrativa de forma vertical, simultaneando los diferentes tiempos y espacios en el mismo plano. Debatido la narrativa lineal como proceso y construcción de la percepción, del pensamiento, el conocimiento y la narratividad.

En el proceso de montaje se evidencia en la línea de tiempo como yuxtaposición de fragmentos de planos que forman una estructura piramidal, aludiendo a las estructuras de poder. Estas estructuras de poder se manifiestan en muchas capas de la realidad y han sido los mass media a manos del poder los encargados de calar en nuestras conciencias, por ello se usan las mismas armas audiovisuales, el vídeo, para crear nuevas narrativas que invite a la reflexión y así poder generar conciencia del tema que se está tratando. (Figura 3)

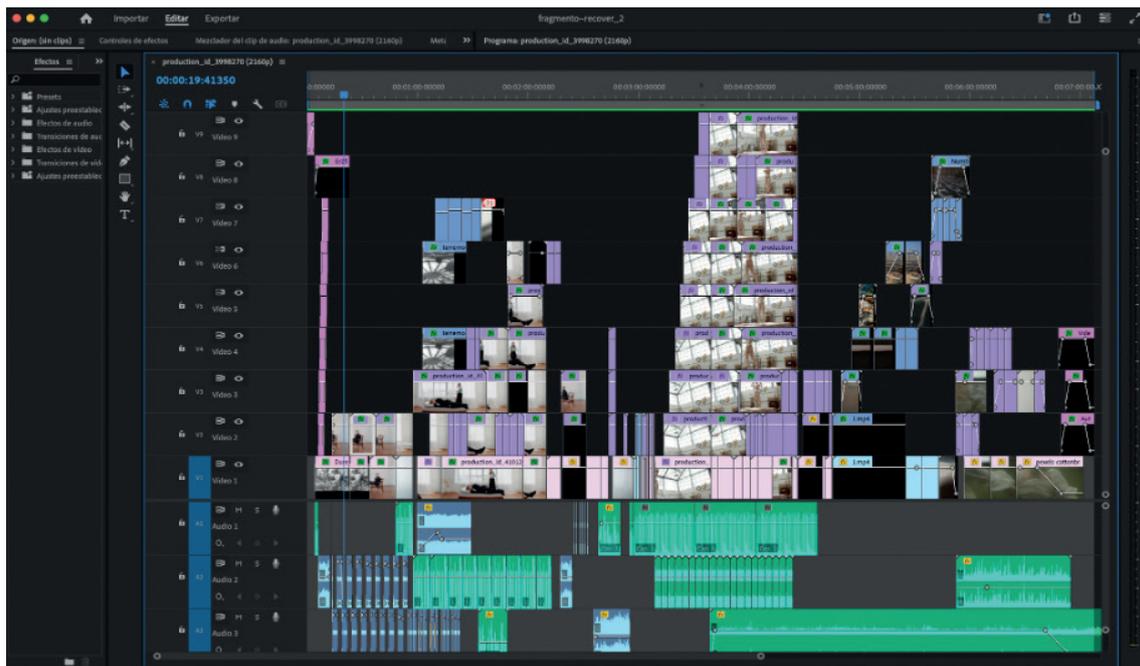

Figura 3. Línea de tiempo del montaje de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” aludiendo la estructura piramidal.

Se concibe el concepto de fractalidad como fragmento que se repite y multiplica a distintas escalas, distintos planos y capas de la realidad, distintos puntos de vista del observador, la fragmentación como rotura de la identidad conformada por unas estructuras imperativamente patriarcales que contraponen la mirada interior de la mirada exterior, el paisaje interior y el paisaje exterior del individuo. (Figura 4)

Figura 4. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 5, escena 9 El Cuerpo femenino fragmentado. Salir de los estereotipos. El paisaje exterior invade el interior.

El paisaje exterior como cuerpo, cuerpo como identidad que ha sido construida desde la otredad del observador masculino y es la mirada interior la que analiza y deconstruye esa identidad. La observadora es aquí la que estudia la fragmentación de la identidad del individuo. La fractalidad concebida desde el propio encuadre de la imagen como recorte de la realidad, a modo de retícula. (Figura 5)

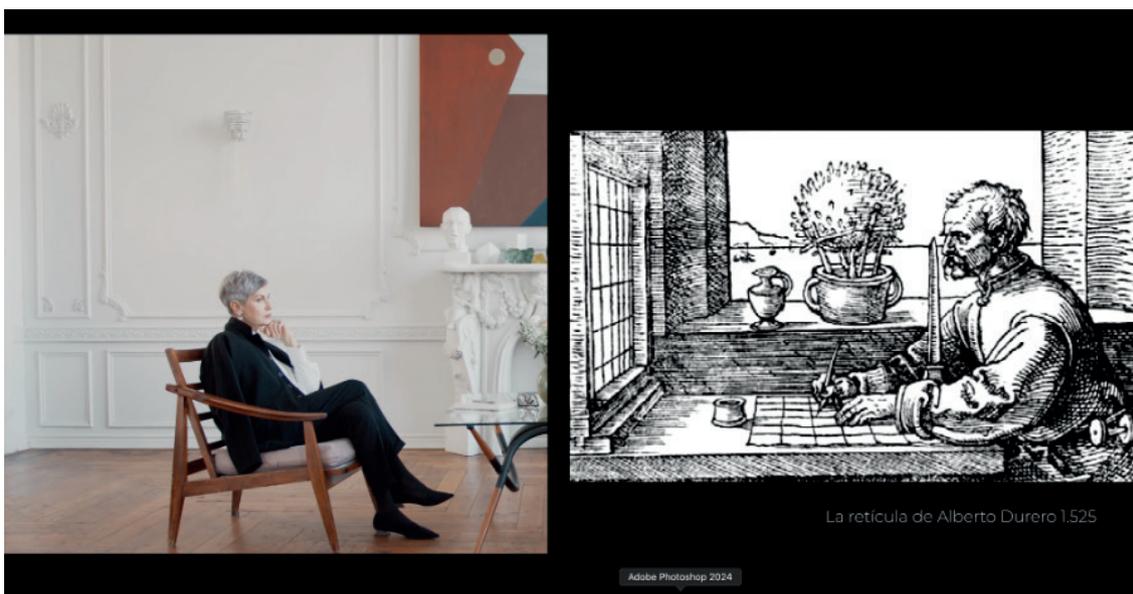

Figura 5. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 1, escena 2 y 3. Cambios de puntos de vista de la observadora. En el lugar de la figura representada.

Enero 2024

Las distintas miradas de la observadora cambian desde distintos puntos de vista, como las distintas posiciones de la cámara muestran diferentes fragmentos narrativos del individuo que reflexiona. Esta estructura de montaje audiovisual vincula tanto elementos narrativos como elementos simbólicos y conceptuales, que conforman un collage por capas de realidades en un mismo plano. (Figura 6)

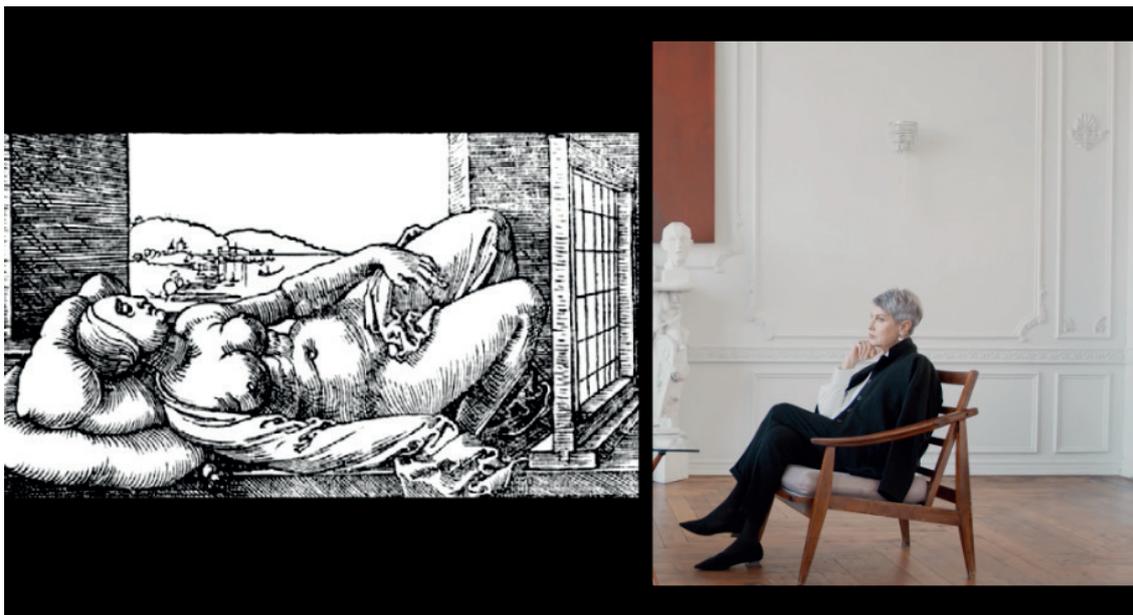

Figura 6. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 1, escena 2 y 3. Cambios de puntos de vista de la observadora a través de la retícula, en el lugar de Durero, visión masculina.

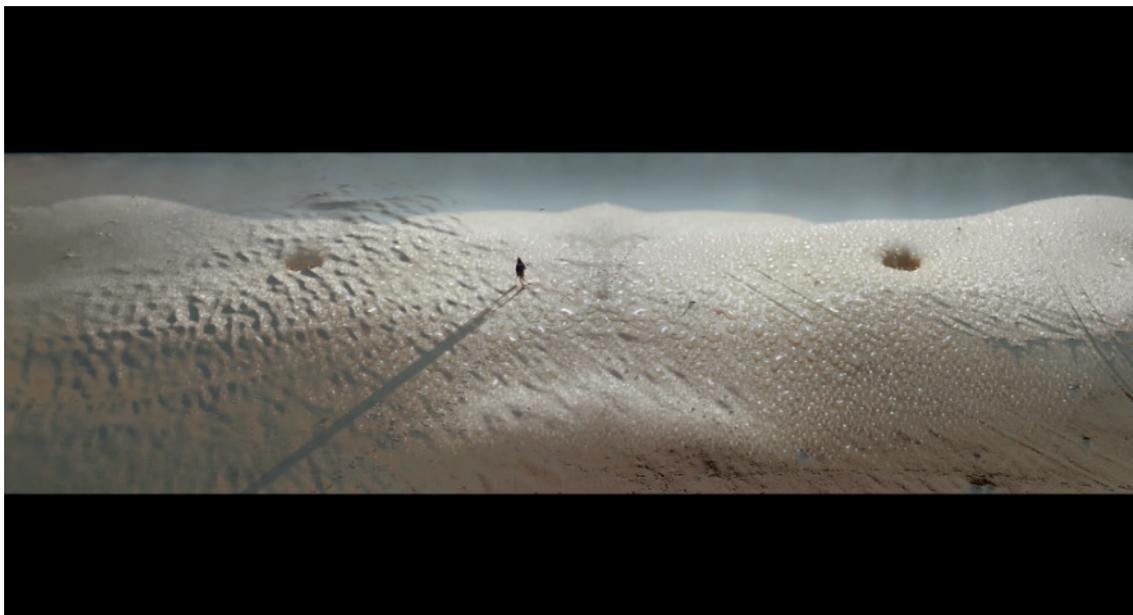

Figura 7. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 6, escena 10. El cuerpo como paisaje, identidad en construcción. El cuerpo devastado.

En la videocreación se trata la identidad como un desdoblamiento de la metáfora de paisaje, el paisaje interior del individuo, su propio concepto de identidad y el paisaje exterior como la construcción cultural del cuerpo o identidad. El cuerpo, como paisaje de la identidad, como territorio a explorar y conquistar, en búsqueda de nuevas estructuras, el cuerpo como espacio en construcción. (Figura 7)

El cuerpo es interpretado como un paisaje devastado por la cultura y la sociedad, como con la tierra de barbecho, hay que dejar descansar la tierra para analizarla y se regenere para una nueva siembra, una nueva construcción. (Figura 8)

Figura 8. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 6, escena 10. El cuerpo como paisaje, identidad en construcción. El cuerpo devastado.

El paisaje de la identidad se difumina en naturaleza ya construida como estereotipo femenino, la naturalización del cuerpo femenino siempre ha sido un canon y una normalización, se buscan nuevas combinaciones para redefinir la identidad. Salir de las estructuras establecidas para crear nuevas estructuras. (Figura 9)

Enero 2024

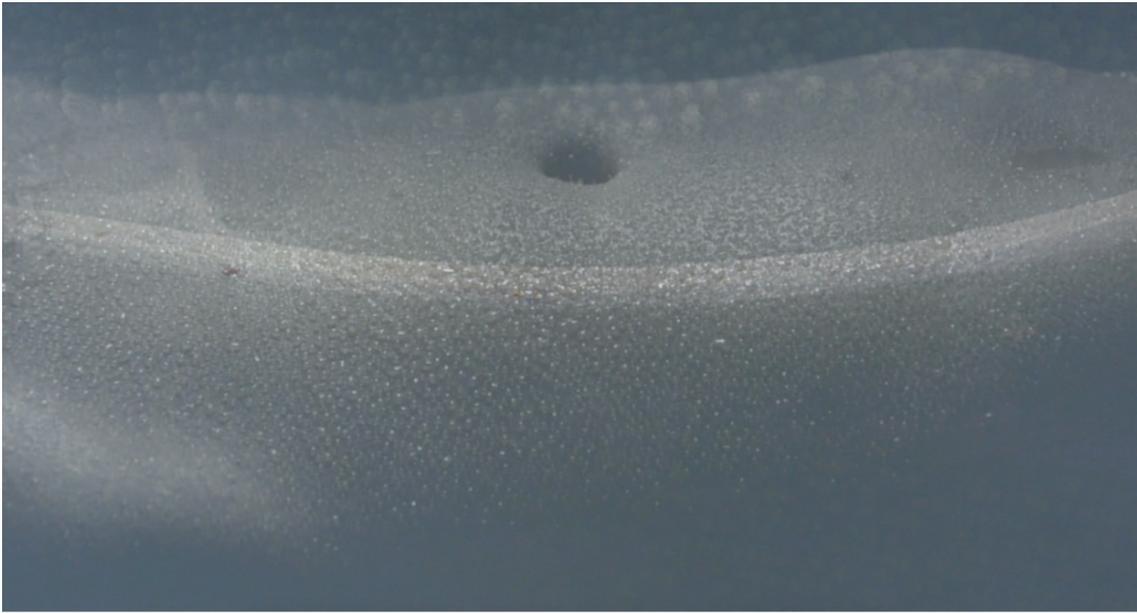

Figura 9. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 6, escena 10. El cuerpo como paisaje, identidad en construcción. El cuerpo devastado.

La importancia de conocer quiénes somos, se expresa como paisaje interior que necesita redefinir y resignificar nuestra identidad ante los demás en el paisaje exterior o mundo físico. El paisaje interior se define como imágenes mentales, hacia el mundo de las ideas y lo imaginario, se manifiesta a través de los ojos cerrados como momento reflexivo e introspectivo que se contrapone a las miradas múltiples que se sincronizan y desincronizan como la otredad social que construye nuestra identidad. (Figura 10)

Figura 10. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 4, escena 8. Observadores múltiples. Percepción social. Paisaje exterior- cultural. La otredad.

La identificación social del individuo se contrapone al fluir de la identidad interior del ser, hay una disociación entre el espacio íntimo y el espacio social. Por ello se ejemplifica la imagen de la soñadora acuática, que lucha en la onírica vigilia de la naturalización impuesta de roles femeninos y simbologías heredadas, el agua sirve como metáfora de muchas de las experiencias vitales del ser humano: puede ser símbolo de nacimiento y por tanto de vida por la similitud con el líquido amniótico; puede ser fuente de transformación, por su capacidad de purificación; El sueño de la unidad fragmentada. Como las piezas de un puzle que conforman un todo.

La construcción de la identidad es concebida como un sueño onírico que fluye y se sumerge a golpes de redefiniciones, naturalizaciones, normalizaciones impuestas

Enero 2024

que construyen la identidad desde lo social, deseando diluir las estructuras sociales y la fragmentación del ser por el poder hegemónico. Volver a repensar, sentir quienes somos, hacer una mirada a nuestro paisaje interior más allá del concepto naturalizado del devenir histórico que se asocia a la mujer. Volver al ser como sujeto y no como mujer objeto. (Figura 11)

Figura 11. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 7, escena 11. Redefinirse. Identidad como sujeto. Desnaturalización, Desfragmentación.

Hacer un análisis y reflexión, tomar conciencia y coger impulso para salir al paisaje exterior como una identidad autoconstruida y unificada, con equivalencia entre el paisaje interior y el paisaje exterior, entre lo individual y lo cultural. Buscar y conquistar nuevos territorios en los que nos sintamos identificadas y seamos dueñas de nuestra propia identidad.

3. Procedimiento

El primer paso a la hora de comenzar el proyecto, ha sido la búsqueda y selección de información que me permitiera conocer el estado de la cuestión y elaborar un esquema inicial del que partir. Lectura de bibliografía de algunos autores como Zygmunt Bauman, José Luis Brea, Walter Benjamin, McLuhan Marshall y Richard Sennett han ayudado a la conceptualización del proyecto, aunque de manera interpretativa.

Esta primera estructura de conceptos a tratar se fue modificando y ampliando hasta convertirse en guion narrativo y técnico que ha sido elaborado minuciosamente colocando los fotogramas principales de las distintas escenas. Fotografía que podremos ver a continuación. (Figura 15, 16 y 17)

BLOQUE 1: Representación fragmentada de la identidad femenina. Cambios de

Enero 2024

puntos de vista de la observadora.

BLOQUE 2: Construcción masculina de los estereotipos femeninos.

BLOQUE 3. Reflexión sobre estereotipos contruidos como identidad objetual. La mujer objeto. Estructuras no visibles que se repiten.

BLOQUE 4. Observadores múltiples. Percepción social. Paisaje exterior- cultural, la otredad.

BLOQUE 5. El Cuerpo femenino fragmentado. Salir de los estereotipos. El paisaje exterior invade el interior.

BLOQUE 6. El cuerpo como paisaje, identidad en construcción. El cuerpo devastado.

BLOQUE 7. Redefinirse. Identidad como sujeto. Desnaturalización. Desfragmentación.

Cada bloque se subdivide en escenas compositivas para tratar un concepto con matices que se van relacionando sucesivamente hasta alcanzar un desenlace en el que la estructura inicial se diluye. (Figura 12)

Figura 12. Fragmento de la videocreación. Bloque 7, desnaturalización, desfragmentación.

El comienzo de la videocreación es el análisis y observación de la representación de la figura femenina, desde diferentes puntos de vista para entender la situación, el personaje principal cambiando de encuadre se sitúa en la visión de la otredad masculina, se ve a sí misma como la observada desde la mirada masculina, volviendo a cambiar el plano donde se observa a sí misma en ese paisaje interior donde el Do sostenido hace de paisaje sonoro interior. Cada punto de vista en el que se sitúa la observadora marca una escena a modo de plano contra plano en el mismo cuadro de imagen. (Figura 13)

Figura 13. Fragmento de la Videocreación. Bloque 1. Plano contra plano observándose a ella misma.

La observadora analiza los diferentes arquetipos femeninos marcados por el patriarcado, escenificado con imágenes de destrucción y cánones de belleza femeninos en un tiempo en el que las agujas del reloj van hacia atrás, en el que el reloj se detiene para analizar la situación y comprobar que las estructuras y fractalidad fragmentada se repite desde la mirada de lo social, como la cultura que condiciona la identidad del individuo. (Figura 14)

Figura 14. Fragmento de la Videocreación. Bloque 2. Construcción masculina de los estereotipos femeninos.

La necesidad de salir de la estructura establecida se escenifica en el bloque 5 para dar paso a la conciencia del paisaje exterior como cuerpo naturalizado y devastado socialmente para empezar a construir la identidad desde la mirada interior.

GUIÓN. FRACTALIDAD DESFRAGMENTADA Collage de fragmentos que constituyen un plano. Duración 7 minutos.				
BLOQUE 1. Representación fragmentada de la identidad femenina. Cambios de puntos de vista de la observadora.				
	ESCENA 1	ESCENA 2	ESCENA 3	ESCENA 4
PLANOS	PG General, Doble pantalla, plano contra plano			
SONIDO	Arranca metrónomo y el sonido de las escalas musicales. Se encabalga con el bloque 2 la nota Do ralentizada y sostenida en el tiempo mediante un loop			
DESCRIPCIÓN	Ilustración de Durero representando una figura femenina a través de una retícula. La figura se muestra fragmentada a ritmo de las escalas musicales	La imagen de la mujer contemporánea se superpone a la mujer de antaño y sigue siendo representada a través de la retícula Durero	Cambia el punto de vista de la observadora a la posición de Durero, analiza la representación femenina a través de la retícula	Doble punto de vista de la observadora y la observada, se mira a ella misma a modo espejo, se mantiene el hueco de la retícula
BLOQUE 2.				
	ESCENA 5. Construcción masculina de los estereotipos femeninos			
PLANOS	Plano corto de perfil de la observadora con cuadrícula de fondo, observa la escena que va a continuar. Multipantalla en plano general. Imágenes de destrucción y spots publicitarios antiguos Imagen subliminal de la retícula en la ventana			
SONIDO	Sonido del metrónomo Sonido diegético de la película y spots publicitarios antiguos			
DESCRIPCIÓN	A modo de collage van apareciendo fragmentos de imágenes a modo de retícula sobre el plano general de la escena de la ventana, debajo del plano aparece un hombre tumbado en un diván, en la parte superior del plano se superponen imágenes, destrucción arquitectónica y caída de escultura masculina, anuncios publicitarios antiguos sobre estereotipo de la mujer perfecta, la imagen de un niño con un par de huevos en los ojos, (visión masculina) y un reloj que mueve a gran velocidad el tiempo hacia atrás. Aparece otra observadora que toma notas y se multiplica, la imagen del hombre se desincroniza por diferentes partes del cuerpo (fragmentación múltiple, varían los tiempos y espacios corporales en cada fragmento).			
BLOQUE 3. Reflexión sobre estereotipos contruados como identidad objetual				
	ESCENA 6. Mujer objeto		ESCENA 7. Estructuras no visibles que se repiten	
PLANOS	Encabalgamiento del reloj pero en sentido de las agujas del reloj, Plano medio frontal de la observadora. Se para el reloj.		Plano medio frontal de la observadora.	
SONIDO	Encabalgamiento de audio. Sonido Do ralentizado sostenido, reflexión.		Encabalgamiento del sonido Do ralentizado sostenido. Sonido extradiagético de spot publicitario sobre productos de belleza estereotipados de mujer perfecta,	
DESCRIPCIÓN	Reflexión sobre el paradigma de la representación de la construcción social de la identidad femenina, identidad objetualizada		La observadora analiza la continua repetición de estereotipos de la construcción de la identidad femenina en manos de la figura masculina	

Figura 15. Guión de la videocreación “Fractalidad desfragmentada”

BLOQUE 4. Observadores múltiples. Percepción social. Paisaje exterior- cultural			
ESCENA 8. La mirada social, la otredad			
PLANOS	Primerísimos primer plano. Doble pantalla		
SONIDO	Sonido dando cuerda al metrónomo, sonido metrónomo a otro ritmo		
DESCRIPCIÓN	Combinación de imágenes de ojos que parpadean sincrozados al ritmo de un tiempo marcado, la visión de las identidades se entremezclan y confunden, la mirada social y culturas de los estereotipos.		
			
BLOQUE 5. El cuerpo femenino fragmentado. Salir de los estereotipos			
ESCENA 9. El paisaje exterior invade el interior			
PLANOS	Multipantalla retícula. Plano general formado por fragmentos de la propia imagen	Desdoblamiento de pantalla. Plano medio	
SONIDO	Encabalgamiento de sonido del metrónomo	Sonido extradiagético superpuesto al metrónomo de pájaros y murmullo de personas hablando.	
DESCRIPCIÓN	Van apareciendo fragmentos a modo reticular hasta completar la imagen al ritmo del avance de la modelo en el estudio	Cada fragmento de la retícula se va desincronizando, cambiando el espacio tiempo, el cuerpo, la identidad se desdobra, necesidad de salir de esa estructura rígida marcada de forma reticular que la encierra en los estereotipos sociales y conquistar nuevos territorios	Aparece la observadora analizando la figura femenina, esta vez su caminar, su avance, la imagen de la modelo desdoblada se desincroniza, necesidad de salir de unos tiempos marcados para volver a la estructura impuesta. Las estructuras sociales condicionan la construcción de la identidad femenina. Necesidad de salir de esa estructura.
			
BLOQUE 6. El cuerpo como paisaje, identidad en construcción			
ESCENA 10. El cuerpo devastado			
PLANOS	Fundido de planos cortos y planos generales superpuestos.		
SONIDO	Encabalgamiento de sonido de pájaros y murmullo de personas.		
DESCRIPCIÓN	Cuerpo desdoblado fundido en uno a efecto espejo, superposición de imágenes, paisaje, carretera, El cuerpo, la identidad como territorio a explorar, búsqueda de nuevas estructuras, espacio en construcción,	Como con la tierra de barbecho, hay que dejar descansar la tierra para analizarla y se regenera. Salir de las estructuras establecidas para crear nuevas estructuras. El paisaje de la identidad se difumina en naturaleza ya construida.	Flores, números binarios, el paisaje de la identidad se regenera, la representación del cuerpo femenino como estereotipo, la naturalización del cuerpo femenino siempre ha sido un estereotipo, un canon y una normalización, se buscan nuevas combinaciones de redefinir la identidad
			

Figura 16. Guión de la videocreación “Fractalidad desfragmentada”.

BLOQUE 7. Redefinirse. Identidad como sujeto				
ESCENA 11. Desnaturalización, Desfragmentación				
PLANOS	Encabalgamiento de números Plano medio Fundido mujer bajo el agua, flor, números.	Superposición en fundido de plano detalle de medio rostro floreado con ojos cerrados sobre golpes de flor, mujer sumergida bajo el agua	Superposición en fundido de plano detalle de medio rostro con ojos abiertos, sale del agua	
SONIDO	Encabalgamiento de audio pájaros y murmullo multitud fundido con agua agitada			
DESCRIPCIÓN	La construcción de la identidad como un sueño onírico que fluye y se sumerge a golpes de redefiniciones, naturalizaciones, normalizaciones impuestas que construyen la identidad desde lo social desando diluir las estructuras y la fragmentación del ser y estar.	Agitar que todo fluya, que la construcción de la identidad individual se redefina en lo individual y lo social, se transforme. Lavar y diluir todas esas estructuras impuestas.	Volver a repensar, sentir quienes somos, una mirada de nuestro paisaje interior mas allá del concepto naturalizado al que se asocia a la mujer. Volver al ser como sujeto.	Tomar consciencia y coger impulso para salir al paisaje exterior como una identidad unificada, con equivalencia entre el paisaje interior y paisaje exterior, entre lo individual y lo cultural. Buscar nuevos territorios en que nos sentimos identificadas.
				

Figura 17. Guion de la videocreación “Fractalidad desfragmentada”.

3.1. Proceso de edición

Los brutos de las imágenes y audios son pequeños fragmentos que han sido exhaustivamente seleccionados de diferentes bancos de imágenes gratuitos libres de derechos de autor para reforzar el concepto de apropiación.

La edición y montaje del vídeo ha sido realizada con Adobe Premiere. Para lo cual se ha desarrollado una estructura de montaje basada en el collage, construida principalmente de forma fragmentada por bloques conceptuales en la linealidad del tiempo. Se estructuraron los planos en forma de retícula para fragmentar la composición y aunque los fragmentos de los brutos son de diferente origen y se contraponen en el plano de forma simultánea, guardan una relación semántica que ha dado origen en el montaje a una estructura de capas verticales y superpuestas donde se juega y experimenta la manipulación de cambios de ritmos, de tiempos y espacios en una doble narrativa vertical y otra horizontal desarrollada

Enero 2024

en el tiempo lineal.

A continuación, se muestran los pasos que se han llevado a cabo en el proceso.

1. Crear proyecto en Premiere estableciendo el formato deseado.
2. Abrir archivos desde el programa para visionado y selección de brutos.
3. Se importan las imágenes por bloques para establecer la estructura base en la linealidad temporal del Timeline.

4. Se importan los audios al Timeline y se organizan por bloques conceptuales.

La edición del audio y la imagen se realiza de manera simultánea. Normalmente en las productoras de cine y video, las imágenes se montan cuando el audio ya está previamente compuesto. En cambio, algunos músicos, prefieren componer el audio, cuando se trata de una banda sonora, con la referencia del montaje visual ya realizado, por cuestión de sincronización de los tiempos de imagen y audio. Pero normalmente cuando se trata de banda sonora, los músicos componen sin referencia alguna de las imágenes porque son los montadores los que se encargan de encajar el audio con las imágenes, aunque no se sincronicen. Esta es una cuestión que siempre entra en debate entre montadores audiovisuales y músicos compositores. Como el dicho de “¿Qué fue antes la gallina o el huevo?”

En mi caso prefiero editar el audio y la imagen simultáneamente con el mismo protagonismo de conceptualización, la lectura de uno me da pie a la posición del otro, dando lugar a una composición audiovisual, donde la experimentación de los propios elementos van cogiendo cuerpo enlazando audio y vídeo simultáneamente según lo vaya necesitando la composición audiovisual para crear una narrativa en la que se debate la linealidad del tiempo y a su vez se usan recursos de continuidad visual y sonora.

A continuación, se muestra la estructura de montaje en el timeline. Para el Bloque 1, se superponen capas verticalmente en la misma línea de tiempo. (Figura 18)

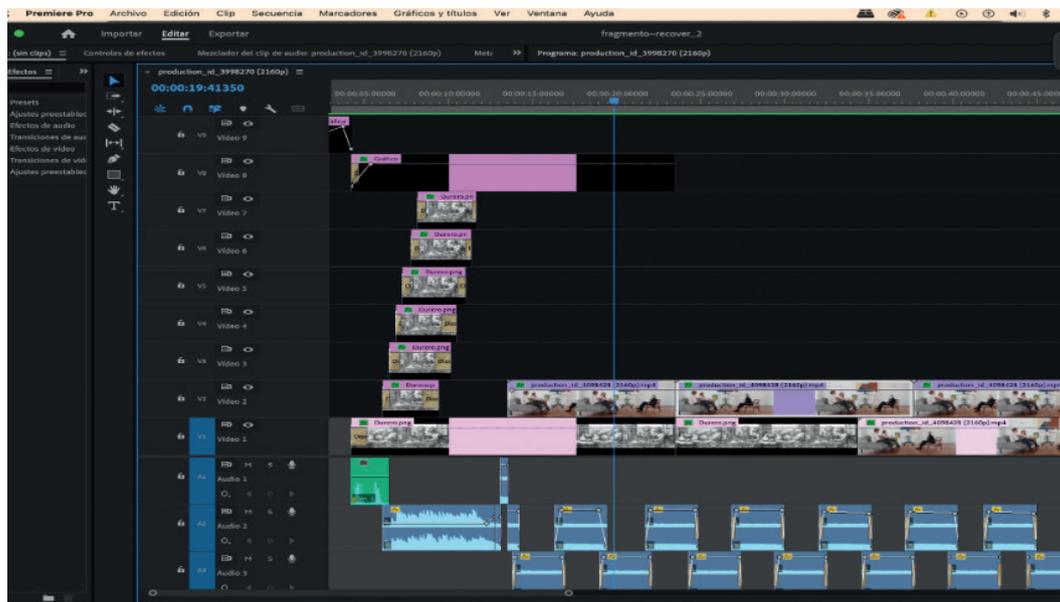

Figura 18. Imagen del proceso de edición del Bloque 1. Representación fragmentada de la identidad. Superposición de capas en la verticalidad del timeline.

Enero 2024

El audio comienza con el sonido de las escalas musicales. Se experimenta con la manipulación del audio ralentizando de la nota musical Do para buscar un sonido ambiente, la nota ralentizada se lupea (se repite) para generar ese ambiente. Un Do sostenido en el tiempo como un espacio, el paisaje interior de la observadora principal. Se añaden fundidos de audios para que el sonido sea más continuado y no se noten los cambios. (Figura 19)

Figura 19. Imagen del proceso de edición del Bloque 1. Representación fragmentada de la identidad. Detalle de la edición de audio, fragmento de audio, nota Do ralentizada y repetida sucesivamente para generar ambiente

Las imágenes montadas en capas de forma piramidal, se cropean (se recortan en el cuadro, se reencuadran) para crear una nueva composición. Prácticamente todo el montaje tiene este recurso visual para resignificar la imagen y reforzar el carácter fragmentado o de fractal. Aunque por el hecho de ser una imagen capturada de la realidad se puede considerar un fragmento, un fractal. (Figura 3, 4, 18, 20, 21).

En la estructura compositiva del audiovisual, el uso de imágenes que se repiten en la estructura vertical y en la estructura horizontal de la línea de tiempo lo convierte en código reconocible y asociativo que dota al montaje de continuidad. Donde la repetición va generando un lenguaje asociativo e interpretativo. (Figura 5, 6 y 20)

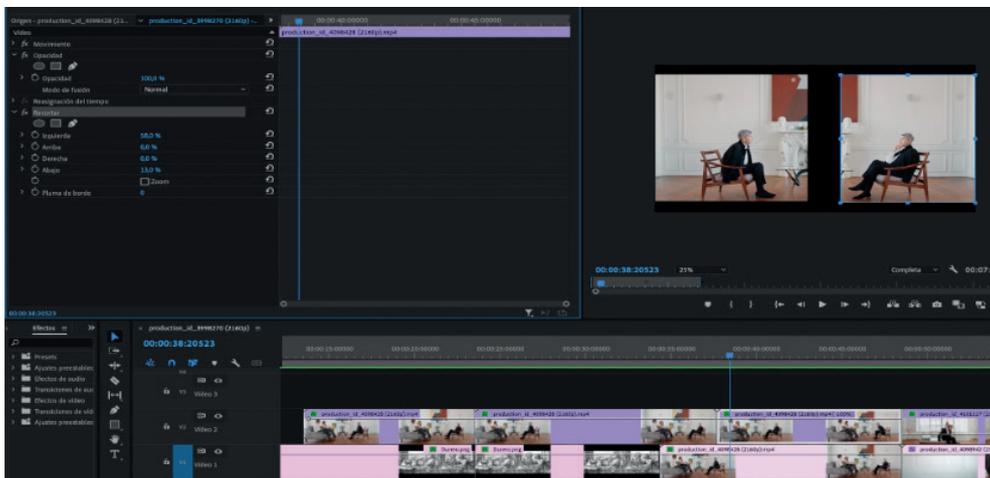

Figura 20. Imagen del proceso de edición del Bloque 1. Representación fragmentada de la identidad. Detalle de la edición de vídeo, reencuadre y recomposición del plano con recorte.

Enero 2024

Se investiga la superposición de capas para recomponer el plano con la manipulación de los tiempos. Los cambios temporales producen cambios espaciales en el plano. El concepto del aquí y ahora se disocian para pasar a la bilocalización. (Figura 4 y 21)

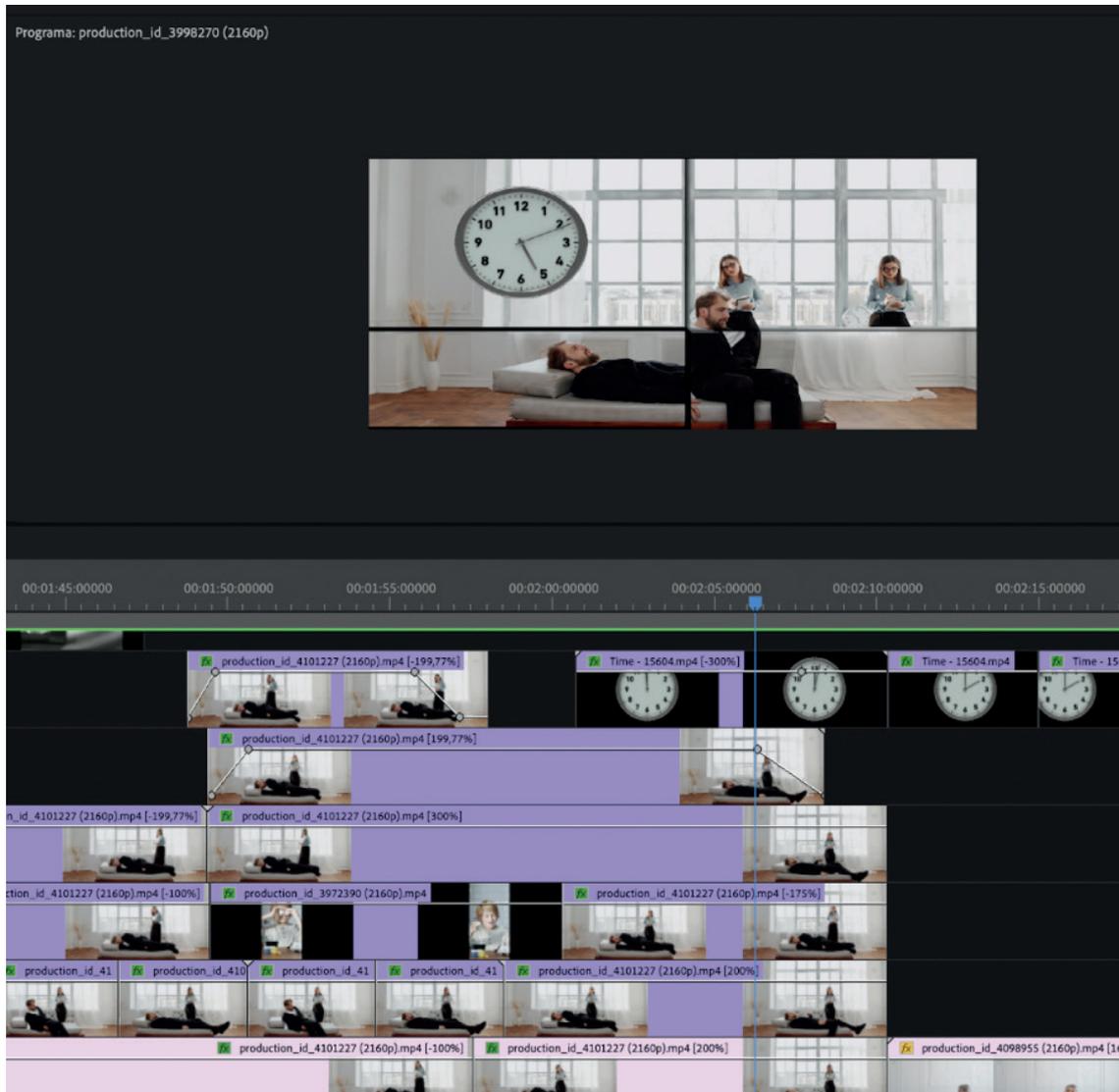

Figura 21. Bloque 2, escena 5. Construcción masculina de los estereotipos femeninos. Detalle de capas con recurso con manipulación de tiempos para variar el espacio.

El encabalgamiento, (enlazar, montar un plano de imagen o audio sobre otro para que tenga continuidad) de elementos es fundamental para la continuidad de las secuencias, como el caso del plano del reloj. (Figura 21)

Nuestra mente según las leyes de la Gestalt siempre busca relaciones de significado, los sonidos usados extradiegéticos, como es el sonido del locutor publicitando el modelador de cintura sobre el plano del escultor se relaciona con el contenido patriarcal de la construcción femenina. al igual que el sonido de los pájaros, con el vuelo, la libertad, sonido extradiegético, que ocurre fuera del cuadro de imagen y no lo vemos, los murmullos

y pájaros son un espacio que pertenecen al exterior y suenan en el interior, se interpreta cómo lo social entra en el espacio interior, un espacio subjetivo, como un sonido interno influenciado por la sociedad.

El dualismo entre paisaje interior y paisaje exterior, cómo la cultura y lo social construye nuestra identidad y la mujer siempre queda expuesta a la mirada de la otredad.

Los juegos de fundidos de imágenes sobre todo en el bloque 7. Redefinirse, presenta la identidad como sujeto, las imágenes del agua y sonido diegético del agua con mezcla de sonidos extradieгéticos, como sonidos interiorizados. (Figura 11)

Estos son básicamente los recursos más notorios a destacar en el montaje y se repiten en la secuenciación de la edición. La repetición genera ritmo, secuencialidad y continuidad narrativa.

Figura 22. Detalle de uso de fundidos. Fotograma de la videocreación “Fractalidad desfragmentada” Bloque 7, escena 11. Redefinirse. Identidad como sujeto. Desnaturalización, desfragmentación. Salir a explorar nuevos territorios.

3.2. Resultados

El vídeo está alojado en Youtube y puede verse en el siguiente enlace:

Fractalidad Desfragmentada
https://youtu.be/YSurmHPhvKI?si=npp13ZbZ7rxgG4_a

4. Conclusiones

Para finalizar, al igual que termina la videocreación, veo necesario enfatizar la importancia de hacer una depuración de los estigmas que han marcado la identidad femenina para renacer con la auténtica identidad que nos pertenece, que es la que decidimos construir libremente como derecho nato.

El uso de las metáforas ayuda a transmitir lo que pensamos de una manera más intuitiva y libre, ayuda a exponer conceptos que no resultan claros por las propias estructuras que condicionan el lenguaje, por ello el arte en sus diferentes ámbitos, y en especial la videocreación es una de las herramientas comunicativas y formas de conocimiento perfectas para crear otras realidades que escapan de las estructuras rígidas hegemónicas que nos lleven a la reflexión a través de lenguajes más experimentales que viajan más directamente al subconsciente donde éste se remueve para viajar a la consciencia. La intención principal de esta experimentación del lenguaje audiovisual ha generado una narrativa que ha reforzado en todo momento el contenido conceptual que se pretendía, conformando una unidad significativa a partir de fragmentos vacíos de contenidos y dotados de un sentido de simultáneas estructuras narrativas más cercana al pensamiento subjetivo de nuestra mente.

Referencias

- Bauman, Zygmunt. (2017) *Generación líquida Transformaciones en la era 3.0*. Editorial Paidós Estado y Sociedad. [Archivo PDF] https://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/pdf_generacion_liquida.pdf
- Benjamin, Walter. (2003) *La obra de Arte en su reproductividad técnica*. Editorial Itaca. [Archivo PDF] <https://artes.lapiedrahita.com/wp-content/uploads/2014/07/La-obra-de-arte-en-la-era-de-la-reproductibilidad-te%CC%81cnica.pdf>
- Brea, José Luis. (2007) *Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image*. [Archivo PDF] <http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2019/05/JIBrea-4-completo.pdf>
- Mcluhan, Marshall. (1969) *El Medio es el mensaje*. Editorial Paidós Ibérica. [Archivo PDF] https://monoskop.org/images/9/9a/McLuhan_Marshall_Fiore_Quentin_El_medio_es_el_masaje_Un_inventario_de_efectos.pdf
- Sennett, Richard. (2008) *El Artesano*. Editorial Anagrama. [Archivo PDF] <https://iupa.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2016/06/Sennett-richard-el-artesano.pdf>