

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RETORNADOS

Ganaderos y agricultores extremeños con cualificación universitaria

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Trabajo presentado por D. Cristian Tena Merino para la obtención del título de Comunicación Audiovisual, bajo la dirección del profesor D. Pedro Javier

Millán Barroso

BADAJOS
2015 / 2016

“Retornados”

Trabajo presentado por D. Cristian Tena Merino para la superación de la asignatura *Trabajo Fin de Grado* (Código 500381), del título de comunicación Audiovisual (curso 2016) bajo la dirección de D. Pedro Javier Millán Barroso profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura.

El alumno

Vº Bº del Director

Fdo. Cristian Tena Merino.

Fdo. Pedro Javier Millán Barroso.

“Retornados”

Resumen

Retornados se sumerge en la vida de dos jóvenes extremeños, Gregorio García y Daniel Mellado, que tras finalizar sus estudios universitarios se ven en la necesidad de regresar al entorno rural de sus familias, para dedicarse al mundo de la agricultura y la ganadería.

A través de una serie fotográfica he documentado el estilo de vida que ambos mantienen. Durante cuatro días he compartido su oficio y he reflejado, a través de imágenes, la esencia del mismo.

Robert Frank, Henri Cartier-Bresson y Alberto Garcia-Alix son los tres fotógrafos que me han servido de inspiración. He analizado sus trabajos para influenciarme, y con ello, enriquecer mi propio estilo fotográfico.

El proyecto cuenta también con una vertiente audiovisual. Los protagonistas, en voz en off, nos transmiten sus preocupaciones, esperanzas y desasosiegos. Sus voces están montadas sobre imágenes, en las que aparecen ellos y los entornos rurales en los que desarrollan sus actividades. El aspecto sonoro se complementa con temas musicales, sonidos ambientales y fragmentos de poesías que pertenecen al autor Extremeño, Luis Chamizo (1894-1945).

En el proyecto quedan reflejados ciertos aspectos importantes sobre la vida rural, como son costumbres, problemáticas, cultura popular, formas de vida, etc.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	VI
1. PRESENTACIÓN.....	1
1.1. TEMAS SUBYACENTES	3
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS.....	5
2.1. OBJETIVOS.....	5
2.2. METODOLOGÍA.....	5
3. SOPORTES EXPRESIVOS.....	8
3.1. FOTOGRAFÍA	8
3.2. AUTORES.....	9
3.2.1. <i>ROBERT FRANK</i>	9
3.2.2. <i>HENRI CARTIER-BRESSON</i>	12
3.2.3. <i>ALBERTO GARCÍA ALIX</i>	14
3.3. VÍDEO	15
4. ASPECTOS TÉCNICOS.....	17
4.1. CÁMARA Y OBJETIVOS	17
4.2. LA LUZ.....	21
4.3. SOPORTES PARA LA TOMA DE IMÁGENES	23
4.4. BLANCO Y NEGRO.....	23
4.5. EDICIÓN	24
4.6. VÍDEO	26
4.7. SONIDO	30
5. DATOS INTERESANTES SOBRE LA OBRA	34

6. DERECHOS DE AUTOR.....	36
7. BIBLIOGRAFÍA	37
7.1. WEBGRAFÍA	37

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Robert Frank	9
Ilustración 2. Fotografía de Robert Frank (1)	10
Ilustración 3. Fotografía de Robert Frank (2)	10
Ilustración 4. Fotografía de Robert Frank (3)	11
Ilustración 5. Henri Cartier-Bresson	12
Ilustración 6. Fotografía de Henri Cartier-Bresson (1)	13
Ilustración 7. Fotografía de Henri Cartier-Bresson (2)	13
Ilustración 8. Alberto García Alix	14
Ilustración 9. Fotograma de <i>la Jetée</i> (1)	16
Ilustración 10. Fotograma de <i>la Jetée</i> (2)	16
Ilustración 11. Retornados (1)	17
Ilustración 12. Detalles de imagen (1)	17
Ilustración 13. Retornados (2)	18
Ilustración 14. Detalle de imagen (2)	18
Ilustración 15. Retornados (3)	19
Ilustración 16. Detalle de imagen (3)	19
Ilustración 17. Retornados (4)	19
Ilustración 18. Detalle de imagen (4)	19
Ilustración 19. Retornados (5)	20

Ilustración 20. Detalle de imagen (5).....	20
Ilustración 21. Fotograma de <i>El Renacido</i>	22
Ilustración 22. <i>Camera Raw</i>	24
Ilustración 23. <i>Photoshop</i> (blanco y negro).....	25
Ilustración 24. Plugin <i>Red Giant</i>	26
Ilustración 25. Imagen de Robert Capa del <i>Desembarco de Normandía</i>	27
Ilustración 26. <i>Adobe Premiere</i> (Carpetas).....	29
Ilustración 27. <i>Reaper</i>	30
Ilustración 28. <i>Reaper</i> (Aumento de volumen)	31
Ilustración 29. <i>Reaper</i> (Paneles de volumen)	31
Ilustración 30. <i>Reaper</i> (Ecuilización)	32
Ilustración 31. <i>Creative Commons</i> (logo <i>No Comercial (by-nc)</i>	36

1. PRESENTACIÓN

Retornados es un proyecto audiovisual en el que, aunque la fotografía es la base del discurso, tomará protagonismo otra disciplina, la videocreación, para abordar de una forma más rica, la temática.

Retornados se podría definir como un proyecto artístico de corte social. Plasma la situación de dos jóvenes, Daniel Mellado y Gregorio García, titulados por la Universidad de Extremadura en Ciencias Económicas y Veterinaria, respectivamente.

La singularidad de estos dos jóvenes inspiró mi interés por este proyecto. Ambos en la actualidad desarrollan actividades agrícolas y ganaderas en la localidad de Higuera de la Serena, un pequeño pueblo de Badajoz situado en la comarca de la Serena.

El municipio ha perdido población hasta contar con unos 1.000 habitantes, pero en los años 60 la población superaba los 3.000. La emigración hacia núcleos urbanos con mayores y diferentes posibilidades laborales es el principal factor de esta merma demográfica, que aumenta cada año.

La mayor parte de las posibilidades laborales que ofrece el pueblo se centran en actividades agrícolas y ganaderas debido a la escasa presencia de industria y de sector servicios.

En este entorno, como en muchos otros de similares características, se inculca a la mayoría de los jóvenes, desde la infancia, la idea de que estudiar es el mejor medio para conseguir una vida mejor. En estos pueblos no hay muchas posibilidades de futuro. El poco que hay se encuentra en sus campos y se considera que el oficio de ganadero y agricultor, en la actualidad, solo es para personas que no han querido, o bien, no han podido formarse y han tenido que conformarse con este estilo de vida. La otra opción, la considerada buena, es estudiar e irse.

Una vez terminados sus estudios y de nuevo en el pueblo, Gregorio y Daniel encaminan sus vidas laborales hacia actividades agrícolas y ganaderas, por la imposibilidad de encontrar una oferta laboral relacionada con sus formaciones académicas, razón que directamente se puede relacionar con la situación de crisis actual que sufrimos desde hace tiempo.

Otro factor a tener en cuenta es la tradición familiar: generación tras generación, este ha sido el oficio al que sus familias se han dedicado.

No obstante, ambos jóvenes han intentado esquivar este estilo de vida para optar a un trabajo menos duro y sacrificado, y con mayor proyección. Pero, por diferentes avatares de la vida, se han visto obligados a retornar y a tomar lo que más cerca tienen, de lo que habían creído escapar.

El hecho de escapar de algo, de formarse para esquivarlo y que el destino te haga volver, es lo que convierte la situación de estos dos jóvenes en un tema interesante y del que merece la pena hablar.

De ahí el nombre del proyecto; *Retornados*. En él, he querido reflejar la vida rural de estos dos jóvenes, mostrar tanto la belleza como la dureza de este oficio, los pros y contras, el entorno que les rodea, el día a día.

1.1. Temas subyacentes

Como en todo, hay temas que subyacen de otros y que son matices a tener en cuenta ya que, aunque no sea de forma directa, aportan densidad al proyecto:

a) **Situación económica y social actual de los pueblos extremeños.**

El proyecto aporta información sobre la realidad social de los pequeños pueblos extremeños, muchos condenados a su desaparición, unidos a la agricultura por el escaso desarrollo de industria y otros tipos de sectores, así como por la emigración, la escasez del desarrollo cultural y de la poca proyección de muchos de ellos en la lucha por mantener sus tradiciones y estilo de vida.

b) **Repercusiones sociales en épocas de Crisis.**

Las repercusiones en épocas de recesión económica, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Las situaciones de desempleo, la imposibilidad de tener una estabilidad que afecta a la planificación familiar o a la inseguridad individual, convirtiendo la vida en un vaivén sin tiempo alguno.

c) **Problemáticas en la educación; pérdida de la motivación, ilusión...**

Nuevas generaciones aún más desmotivadas por la probabilidad de que sus estudios no les proporcionen una salida laboral. Bajo un mensaje de *No Futere*, muchos abandonarán su formación académica y buscarán nuevas vías, perdiendo la fe en el sistema educativo.

d) **Costumbres y trabajos ancestrales.**

La cultura popular, sus costumbres y formas de vida, que serán reflejadas mediante medios tan comunicativos y empáticos como son la fotografía y el video

e) Adaptación de los hombres a nuevos contextos socioculturales y económicos.

El hombre y su capacidad continua de adaptación a los tiempos, sean cuales fueren las condiciones, que libra una batalla bajo el instinto de supervivencia que le mueve y agita para buscar su bienestar y el de sus semejantes.

f) El arte y su capacidad como elemento de transmisión de realidades sociales.

El arte como elemento ancestral del hombre para documentar sus experiencias y la realidad de su entorno de forma plástica, alejándose del lenguaje común y creando vías alternativas para transmitir sus emociones y su realidad.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS

2.1 Objetivos

Con el trabajo de fin de grado, pretendo alcanzar los siguientes objetivos:

- Tener la capacidad de comunicar una realidad social a través de archivos fotográficos y videográficos, con el fin de que otras personas puedan conocer las situaciones y los problemas que afectan a cierta parte de nuestra sociedad.
- Saber gestionar el trabajo de otros autores, sin ser absorbido por sus formas y estilos de trabajar, evitando siempre caer en el plagio o en la imitación de sus trabajos.
- Realizar un trabajo en el que se respete la integridad de los implicados, sin caer en el sensacionalismo y sin que se viole aquellas partes de su intimidad que no quieren exponer.
- Ser capaz de organizar la realización de un reportaje, teniendo en cuenta los días, localizaciones, fases, etc.
- Aplicar todos los conocimientos adquiridos en la facultad, con el fin de realizar un trabajo de calidad, tanto a nivel técnico, como teórico.
- La transmisión de valores culturales del pueblo extremeño, con el fin de que no se olviden sus costumbres y su estilo de vida.

2.2 Metodología

Estudio teórico. Primera fase: elección de la temática.

El primer paso fue la elección de la temática. En un principio barajé la posibilidad de realizar un cortometraje de ficción, me parecía una posibilidad interesante. Pero, al poco tiempo me di cuenta que era más acertado realizar un trabajo que retratara una realidad social. Tomé un tema cercano, conocido y con el que me sentía identificado, ya que formo parte de este entorno y conozco desde cerca la problemática.

Estudio teórico. Segunda Fase: análisis de autores.

Para realizar el proyecto analicé en profundidad el trabajo de ciertos autores que me parecían interesantes, tanto desde un punto de vista académico como artístico. Analicé sus imágenes, como realizaban sus composiciones, en que centran la atención, etc. Con este análisis, tomé ciertas ideas que me han ayudado a enriquecer mi propio estilo fotográfico.

Trabajo práctico. Primera parte: reportaje fotográfico.

Comencé realizando el trabajo fotográfico. Lo lleve a cabo en cuatro días. Me desplazaba a los lugares de trabajo de los dos jóvenes. Allí seguía sus pasos y retrataba las situaciones que iban surgiendo. Nunca les hice posar, ni forcé ninguna situación, simplemente fotografié lo que sucedía. Si hubiera hecho lo contrario el proyecto, desde mi punto de vista, no hubiera tenido sentido.

Trabajo práctico. Segunda parte: grabación del vídeo.

El segundo paso fue la grabación de los archivos de video, lo que me llevó otros cuatro días. El proceso fue el mismo. Simplemente capté las situaciones que se iban presentando, ellos no eran conscientes en ningún momento de si grababa o no. Desde un principio les dejé claro que debían olvidarse de mi presencia, aunque fuera difícil.

Trabajo práctico. Tercera fase: grabación del audio.

Uno de los últimos procesos fue la grabación del audio. La realicé en mi propio domicilio. Fue un momento difícil, ya que debían hablar de sus vidas, de sus sentimientos y no fue fácil para ellos. Les hice un pequeño esquema de cosas que podían expresar: puntos positivos, puntos negativos, expectativas de futuro, etc.

Trabajo práctico. Cuarta fase: edición.

Es sin duda la fase de mayor elaboración y complejidad. El momento en que todo cobra sentido, en el que puedes obtener un buen trabajo o un trabajo mediocre. La edición se dividió en tres fases: edición fotográfica, de audio y de video.

3. Soportes Expresivos

3.1 Fotografía

La fotografía tiene un gran poder comunicativo y evocador, capaz de despertar emociones y de generar un fuerte valor empático.

Pero lo más interesante es que puede ir mucho más allá de un registro convencional de la realidad, y es ahí, como autor, donde puedo imprimir mi espíritu creativo y comunicador para comunicar una idea e intentar transmitir los sentimientos que deseo. Creo que no basta solo con mostrar la realidad aséptica, tengo una intencionalidad, un tema que mostrar y sobre el cual reflexionar. La fotografía me permite enfocar y encuadrar la idea de la forma que quiero, aportándole el carácter que deseo. Es la herramienta que mejor se adapta a mis intenciones expresivas.

Para realizar este trabajo me he inspirado en una serie de fotógrafos, con los que me siento identificados, pues sus visiones y maneras de retratar la realidad son muy cercanas a la que yo me he propuesto.

Son: Robert Frank , Henri Cartier-Bresson y Alberto García-Alix.

3.2 Autores

3.2.1 Robert Frank (*Noviembre, 1924, Suiza*)

Ilustración 1. Robert Frank [Fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/xJs4ch>)

Robert Frank nace en Suiza en 1924 en el seno de una familia judía. Es en 1947 cuando emigra a Estados Unidos, país por el que siente una enorme fascinación. Es Walker Evans, artista que ejerce una gran influencia sobre él, quien le anima a solicitar una beca en la Fundación *John Simon Guggenheim* para realizar su proyecto fotográfico.

Frank, ayudado por Evans, presenta a la fundación su propuesta: quiere realizar un viaje a lo largo y ancho de los Estados Unidos para fotografiar libremente el país, usando exclusivamente una cámara Leica.

El proyecto le lleva a recorrer 48 estados en un viejo coche de segunda mano. Parte del viaje lo realiza con su familia. Realizó 28.000 fotografías y solo 83 fueron seleccionadas para ser publicadas en *The Americans* (1958).

Su idea no es realizar un trabajo puramente documental, sino que quiere aportarle un carácter artístico que irá tomando forma a medida que avance. Frank quiere observar y documentar la sociedad del país sin ningún tipo de filtro.

Ilustración 2. Fotografía de Robert Frank (1) [Fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/PpMq1o>)

Ilustración 3. Fotografía de Robert Frank (2) [Fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/xiXx4x>)

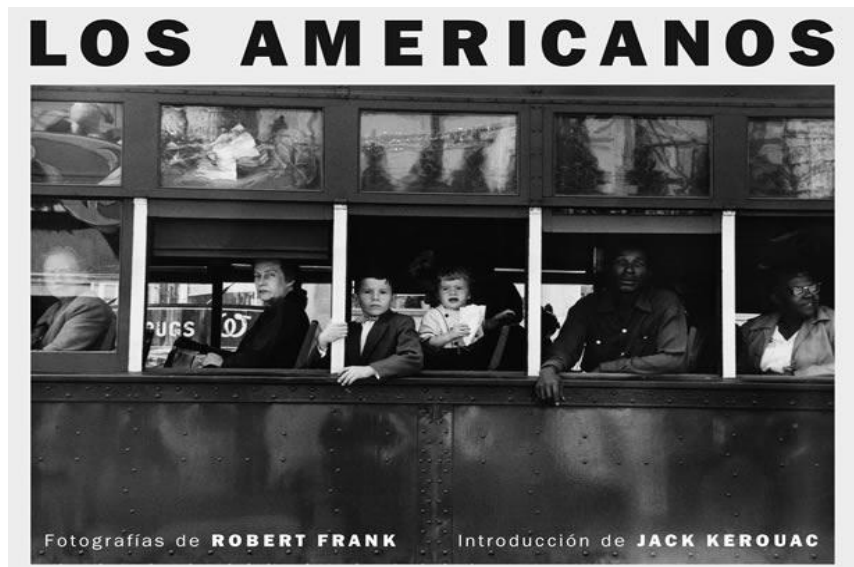

Ilustración 4. Fotografía de Robert Frank (3) [Fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/nAug8d>)

A medida que pasa el tiempo no solo modifica su estilo, también su intención. No busca solo imágenes poéticas, sus imágenes se cargan de intencionalidad y se posiciona abiertamente para expresar su punto de vista acerca de ciertos temas que le preocupan: el abuso de poder, los privilegios de los ricos, la injusticia con los desfavorecidos, la alienación de la juventud, el racismo, el aislamiento de los ricos, el aburrimiento de la clase media, el consumismo, la decadencia...

Robert Frank hizo uso de la fotografía para contar una historia, la del pueblo americano, pero acabó centrándose en una serie de temas con un claro fin: denunciar una sociedad racista, decadente y visceral.

Establezco aquí un símil entre el trabajo de Robert Frank y el mío, ya que con mi proyecto, tengo, como él, la intención de mostrar un ambiente concreto, con sus pros y sus contras, con personajes singulares que no buscaron estar ahí, pero están. Ambos utilizamos la fotografía con un fin, que va más allá de lo puramente estético. Cada enfoque, cada encuadre tiene una intención. Es decir, quiero comunicar mi visión personal, subjetiva, acogéndome al hecho de que, por más que acuda al tópico, la fotografía no capta objetivamente la realidad.

No solo Robert Frank realizó este tipo de trabajos. Otros autores se ajustan a este perfil como Henrie Cartier Bresson y su famoso *instante decisivo*.

3.2.2. Henri Cartier-Bresson (1908 Chanteloupen-Brie francia 2004 Montjustin, Francia)

Ilustración 5. Henri Cartier-Bresson [Fecha de consulta: 22 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/IFcv7u>)

Henri Cartier-Bresson es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Es considerado como uno de los padres del fotoreportaje.

Es mundialmente conocido por las composiciones de sus fotografías, buscadas a conciencia y con la intención de plasmar las relaciones de los sujetos con sus entornos.

Lo más llamativo de Henri Cartier-Bresson es su denominado *instante decisivo*. Cuidaba la imagen y buscaba el mejor ángulo para crear una imagen irrepetible. Esperar el momento exacto para disparar. Esto era el *instante decisivo*. Un instante que no podía dejarse pasar. Se contaba con una sola oportunidad para poder plasmar un mensaje, una idea, una sensación. Una oportunidad para dar un carácter a la realidad.

Henri Cartier-Bresson es un ejemplo de la intencionalidad, de la búsqueda de un concepto, de algo llamativo o especial, que nos habla y nos enriquece.

Ilustración 6. Fotografía de Henri Cartier-Bresson [Fecha de consulta: 22 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/TgyL9W>)

Ilustración 7. Fotografía de Henri Cartier-Bresson [Fecha de consulta: 22 de mayo de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/TgyL9W>)

3.2.3 Alberto García-Alix (*Marzo, 1956, España*)

Ilustración 8. Alberto García Alix [Fecha de consulta: 1 de junio de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/79sdnJ>)

También me parece interesante un fotógrafo español contemporáneo, el cual realizó un interesante trabajo fotográfico de la *movida madrileña*. Se trata de Alberto García-Alix. Es un fotógrafo español, premio Nacional de Fotografía en 1999. Expuso por primera vez en la *Galería Buades* en 1981.

Es descendiente de Antonio García-Alix y hermano de Carlos García-Alix.

Su obra se ha expuesto en numerosos países y ha sido admirada por publicaciones tan importantes como *Vogue*, *British Journal of Photography* o *Vanity Fair*.

Alíx fue el fotógrafo de la *movida madrileña*, retratando un universo en decadencia, frío e impersonal, un universo difícil, marcado por las drogas. Retrató su propia historia y su entorno, haciendo una obra crítica de gran profundidad donde mostró sin tapujos y sin censura. Necesitaba mostrarlo, contar la época dulcemente amarga de su generación y empleó su cámara para mostrársela al resto del mundo.

A mí me inspira mucho. Se enfrenta a sus modelos. Siempre busca un gesto, una pose. Hace que las imágenes se llenen de vida y de significado.

3.3 Vídeo

He optado por la videocreación, porque creo que es el elemento más idóneo para establecer una comunicación directa con el espectador, de una forma artística, alejándome de la típica entrevista o reportaje tan comúnmente usados en televisión. Los argumentos de los protagonistas van montados sobre diferentes imágenes, tanto de ellos como de entornos naturales. Nos hablan de sus experiencias, sus esperanzas, sus frustraciones. Se trata de una pieza audiovisual de diez minutos de duración que sirve como soporte al material fotográfico y nos introducen en el mundo interior de los personajes.

Para aportar fluidez al video y como medio de transición entre escenas he introducido una voz recitando fragmentos de poemas que pertenecen a Luis Chamizo (1894-1945). Los poemas en cuestión son: *Compuerta*, *La Naciencia*, *La fuerza d'un queré* y *Consejos del tío Perico*. Estos cuatro poemas, junto a otros nueve, forman *El miajón de los castúos* (1921).

He utilizado estos poemas porque en ellos su autor capta la esencia del espíritu de los agricultores y ganaderos extremeños de una forma sencilla e ingeniosa, pero cargada de una profunda fuerza expresiva.

Un ejemplo de este tipo de formato que he utilizado, es una obra muy conocida llamada *La Jetée* (1962). Una cinta experimental del director Chris Marker (1921-2012). En ella se relata la historia de un experimento de viaje en el tiempo llevado a cabo tras una guerra atómica.

Para contar la historia se recurre a una especie de sucesión de fotografías en blanco y negro, mantenidas en pantalla durante un tiempo variable y acompañado por una voz *en off* que recita un texto que nos va sumergiendo en la historia.

Es un método experimental e innovador de contar una historia. Mi idea es utilizar un método parecido pero con imágenes en movimiento y con una voz *en off* en la que los personajes nos muestran su mundo interior. *La jetée* (1962) es un buen ejemplo para explicar el formato que quiero usar ya que crea una historia de ficción

que adquiere una enorme profundidad debido a la concepción expresiva que le aportan las imágenes y la *voz en off*.

En este enlace que aportó, se puede ver un fragmento de la obra en cuestión

(Fuente: <https://goo.gl/muhKkE>) [Fecha de consulta: 13 de junio de 2016]

Ilustración 9. **Fotograma de *la Jetée*** [Fecha de consulta: 5 de junio de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/2d86mg>)

Ilustración 10. **Fotograma de *la Jetée* (1)** [Fecha de consulta: 5 de junio de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/hm7t4H>)

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Cámara y Objetivos

Para la realización del proyecto he utilizado una cámara *DSLR* Canon EOS 70D con un sensor *APS-C*. He utilizado dos ópticas, una variable, con una distancia focal de *17-50 mm 2.8*, y una fija de *50mm 1.8*.

En referencia a los objetivos utilizados he optado en llevar ambos debido a sus diferentes aperturas de diafragma. Ya que el *17- 50 mm* abarca la distancia focal que me aporta el *50mm*, pero no me aporta una apertura de diafragma tan amplia como es una de *1.8* respecto a un *2.8* que ofrece el *17-50 mm*. He trabajado con luz natural y este tipo de aperturas me han permitido conseguir la luz que necesitaba en momentos de baja luminosidad.

Ilustración 11. Retornados (1)
(Fuente: elaboración propia)

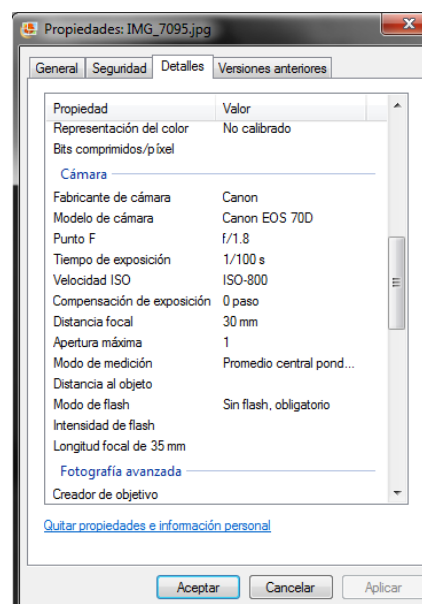

Ilustración 12. Detalles de imagen (1)
(Fuente: elaboración propia)

Esta imagen, que forma parte del proyecto, es un ejemplo de una situación de baja luminosidad, en las que he tenido que trabajar. Se trataba de un lugar cerrado con pequeñas ventanas, que aportaban muy poca luz. Gracias a la utilización de estas

aperturas, en este caso una de 1.8 , he podido iluminar las escenas sin tener que utilizar altos niveles de *ISO*, evitando la aparición de ruido en las imágenes.

Hay que tener en cuenta que cuanto más amplia sea la apertura, mayores serán nuestras posibilidades lumínicas, pero menor será la profundidad de campo.

Ilustración 13. Retornados (2)

(Fuente: elaboración propia)

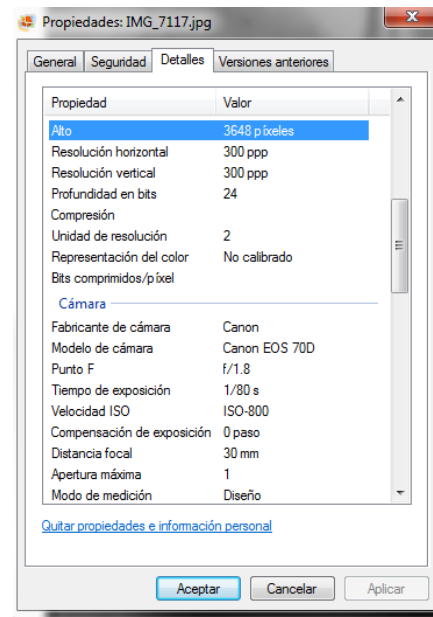

Ilustración 14. Detalle de imagen (2)

(Fuente: elaboración propia)

Esta imagen se realizó en la misma habitación que la anterior, con la misma apertura de diafragma. Se puede observar la escasez de profundidad de campo, solo aparece enfocado el primer elemento.

He utilizado este tipo de aperturas en los casos en los que disponía de una iluminación pobre y también para crear imágenes con grandes desenfoques, con intención de centrar la atención en ciertos aspectos que quería destacar y darles una mayor importancia, sobre todo en planos detalles y primeros planos, como en la siguiente imagen:

Ilustración 15. Retornados (3)
(Fuente elaboración propia)

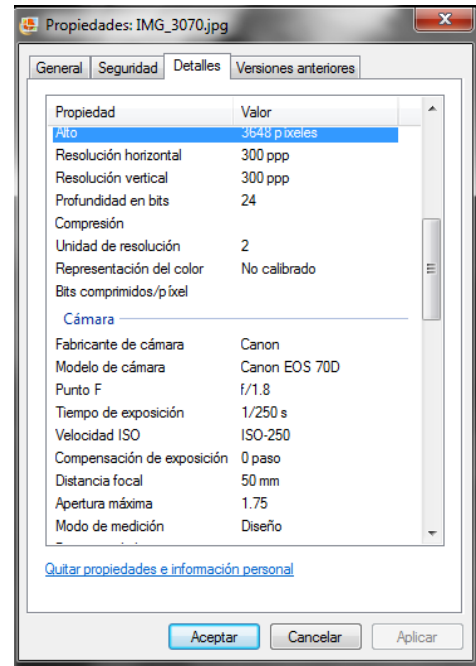

Ilustración 16. Detalle de imagen (3)
(Fuente: elaboración propia)

He utilizado aperturas más cerradas, del tipo $f/8$, que aportan una mayor capacidad de enfoque, para composiciones más generales en las que quería que todos los elementos de la imagen estuvieran visibles y aportaran información.

Ilustración 17. Retornados (4)
(Fuente elaboración propia)

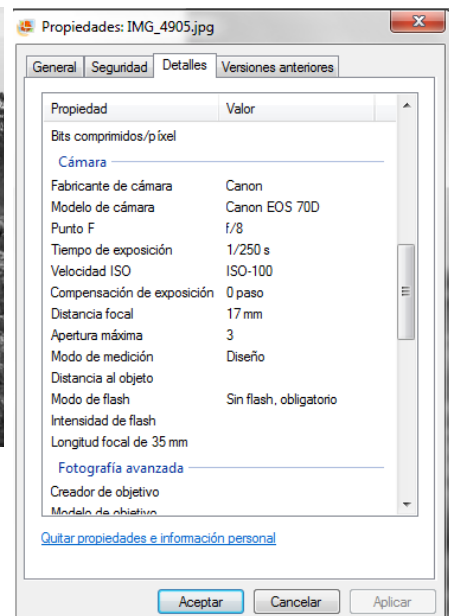

Ilustración 18. Detalle de imagen (4)
(Fuente: elaboración propia)

Con las diferentes velocidades de obturación también he controlado la cantidad lumínica.

Este parámetro me ha sido de gran utilidad sobre todo en aquellas ocasiones en las que quería conseguir primeros planos desenfocados, con grandes aperturas de diafragmas, en exteriores. Gracias a la utilización de altas velocidades de obturación he podido restringir el exceso abusivo de luz que hubiera sobreexposto demasiado las imágenes.

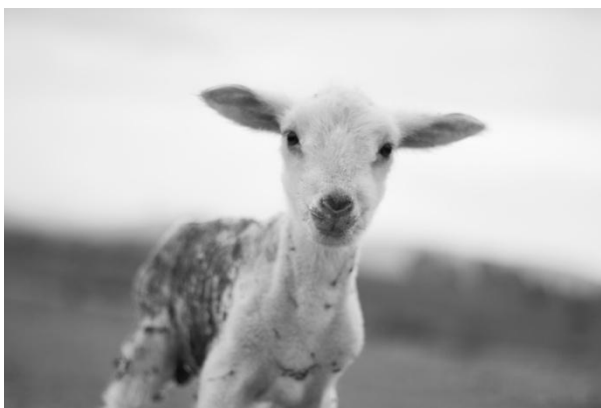

Ilustración 19. Retornados (5)
(Fuente elaboración propia)

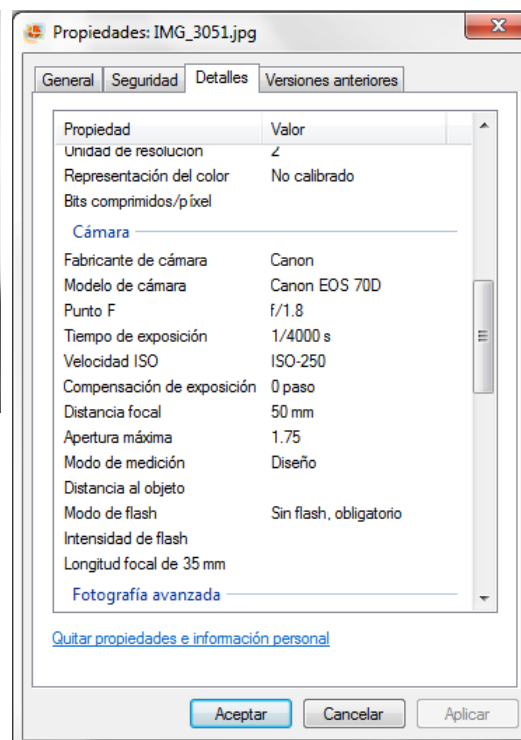

Ilustración 20. Detalle de imagen (5)
(Fuente: elaboración propia)

En esta imagen quería centrar la atención en el animal. Utilicé una apertura de diafragma de *1.8* para desenfocar el resto de la imagen, lo que provocó que la imagen quedara sobreexpuesta ya que en la escena había demasiada luz. Tuve que aumentar de inmediato la velocidad de obturación para reducir el flujo de luz hasta conseguir una iluminación estable.

Me hubiera gustado disponer de objetivos con distancias focales mayores para retratar ciertos momentos desde posiciones más lejanas, sobre todo para captar

a los animales sin perturbar su tranquilidad y obtener escenas más naturales, ya que al aproximarme demasiado a ellos, se percataban de mi presencia y solía perder la imagen que deseaba captar.

4.2 La Luz

Desde el inicio tuve claro que quería realizar el trabajo con luz natural, sin ningún tipo de soportes artificiales.

El motivo de esta elección se debe al realismo y a la naturalidad que aporta la utilización de una fuente de luz natural. La pérdida de la naturalidad de las imágenes supondría perder, desde mi punto de vista, parte de la esencia del proyecto, ya que mi idea es retratar de una forma real y cercana las diferentes situaciones con las que me encuentre: no quiero transmitir una sensación de pose o foto de estudio.

Recientemente se ha estrenado una película que también tiene esta filosofía: *The Revenant* (2015) del director mexicano, Alejandro González Iñárritu (15 de agosto de 1963). La fotografía fue realizada por Emmanuel Lubezki (30 de noviembre 1964), uno de los directores de fotografía de mayor repercusión en la actualidad. Desembarcó en Hollywood en 1993 tras haber participado en algunas películas menores y haber rodado la exitosa *Como agua para chocolate* (1991) y *Solo con tu pareja* (1992). Su primer trabajo junto a Alfonso Cuarón (28 de noviembre de 1961) y una de las primeras películas en llamar la atención internacional sobre el nuevo cine mexicano. Ganador consecutivo de 3 premios Oscar, *Gravity* (2013) , *Birdman* (2014) y *The Revenant* (2015)

Emmanuel Lubezki (30 de noviembre 1964) toma la decisión de realizar toda la fotografía de *The Revenant* (2015) con luz natural, bajo la idea de preservar la naturalidad de la imagen. Quería que el público sintiera lo que estaba sucediendo realmente, conseguir la máxima fidelidad y realismo.

La película tiene el poder de sumergirte en ella, de transmitirte la dureza y la belleza del entorno de una manera asombrosa. La luz natural aporta un fuerte realismo y cercanía.

Esta es una de las Imágenes de *The Revenant* (2015) en las que se puede apreciar claramente la utilización de luz natural.

Ilustración 21. Fotograma de *El Renacido*, Minuto: 01:18:50 [Fecha de consulta: 11 de junio de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/jbFTmR>)

La escasa iluminación existente proviene del atardecer. Vemos como las sombras predominan en aquellas partes de la imagen en las que la luz natural, debido a la geografía, no llega. La figura humana queda en sombras, ya que como el resto de la imagen no ha sido iluminada de manera artificial para compensar el desequilibrio de iluminación característico en este tipo de situaciones.

Es importante nombrar también el movimiento cinematográfico *dogma 95*, cuyos ideales también se acercan a esta filosofía. Realizaban los rodajes con luz natural, sonido en directo, sin empleo de trípodes, de una manera más libre, sin tener tanto en cuenta los medios, muy opuesta al cine convencional.

4.3 Soportes para la toma de imágenes

Para la toma de fotografías he prescindido, en la mayoría de los casos, de la utilización de trípode y otros elementos de estabilización. Al tratarse de un trabajo de campo en constante movimiento necesitaba de una agilidad y flexibilidad que este tipo de soportes no permiten. Si necesitaba de algún apoyo para realizar las fotografías buscaba soportes en el suelo o en otros lugares para evitar vibraciones.

Por otro lado, no he podido utilizar reflectores para redirigir la luz ambiente con el fin de eliminar sombras o iluminar mejor ciertas partes de las imágenes. Como he explicado, prefería adaptarme a las condiciones lumínicas, tales como eran.

De lo que sí me he servido ha sido de parasoles en los objetivos, para evitar refracciones indeseadas en las lentes y las consiguientes pérdidas de color y contraste.

4.4 Blanco y Negro

Para el proyecto he optado por una edición de las imágenes en blanco y negro.

Creo que la fotografía en blanco y negro tiene la capacidad de transmitir más sentimientos y emociones que la fotografía en color. Las imágenes son más solemnes y despiertan emociones de una manera más singular, producen nostalgia, la nostalgia de las viejas fotografías, de las antiguas pantallas de televisión...

Fotógrafos, como los ya mencionados. Robert Frank (noviembre, 1924) Henri Cartier-Bresson (1908- 2004) y a los que ahora incluyo, William Klein (abril, 1928) o Robert Capa (1913-1954) entre otros, consideraban que los grandes fotógrafos veían la vida en blanco y negro. El color para ellos solamente distraía y banalizaba las imágenes, considerándolo únicamente como un elemento válido para la publicidad o el divertimento.

Yo comparto en cierto modo esta idea, aunque no del todo, porque considero que las fotografías en color son tan válidas como las imágenes en blanco y negro para realizar trabajos, pero considero que el blanco y negro aporta mayor fuerza y

profundidad a ciertos proyectos, según la temática y la idea. Dependiendo del proyecto el blanco y negro puede ser un gran acierto para potenciar el dramatismo y fortalecer la idea que se quiere transmitir. Creo que este es uno de esos casos.

4.5 Edición

La toma de las fotografías las he hecho en formato *RAW*, porque contiene la totalidad de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara lo que nos permite modificarla posteriormente sin que se produzcan pérdidas de calidad.

La primera fase de la edición comienza con la aplicación *Camera Raw*, una herramienta que permite importar y mejorar las imágenes sin procesar. Puede definirse como un *revelado digital*, donde podemos hacer unos primeros ajustes del tipo exposición, balance de blancos, saturación, enfoque, claridad, sombras...

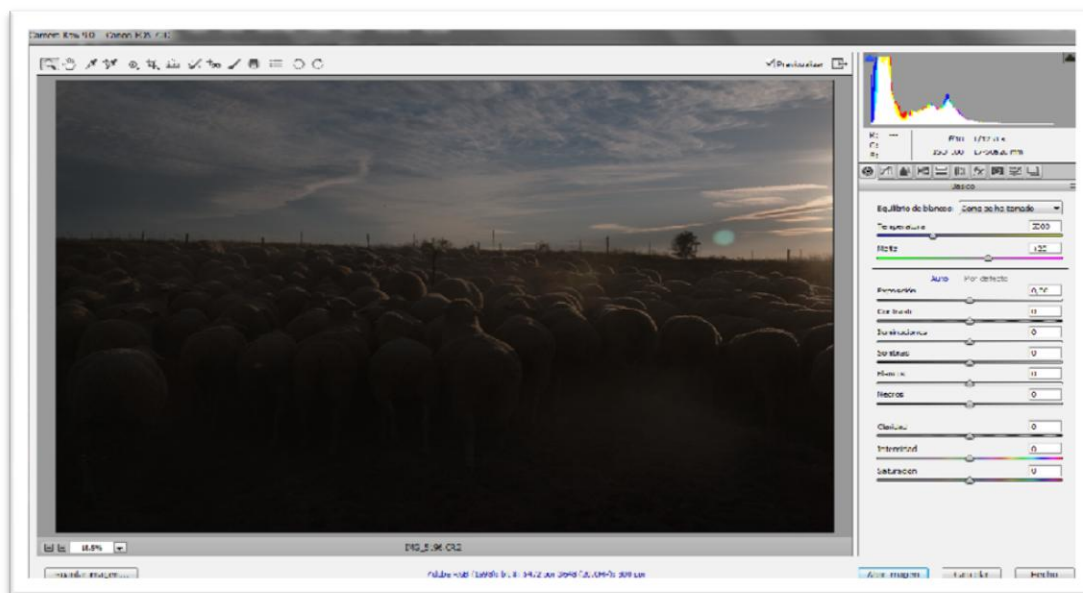

Ilustración 22. *Camera Raw*

(Fuente: elaboración propia)

Con este programa he realizado ajustes de enfoque y he aumentando la nitidez de las imágenes para conseguir una mayor definición. Por otro lado, he corregido la exposición de las imágenes y el contraste, así como sombras y blancos.

Una vez hecho estos ajustes importo las imágenes a *Adobe Photoshop*. Mediante la herramienta de blanco y negro, realizo el cambio a blanco y negro. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es una nueva capa de ajustes para blanco y negro, e instantáneamente, se produce el cambio.

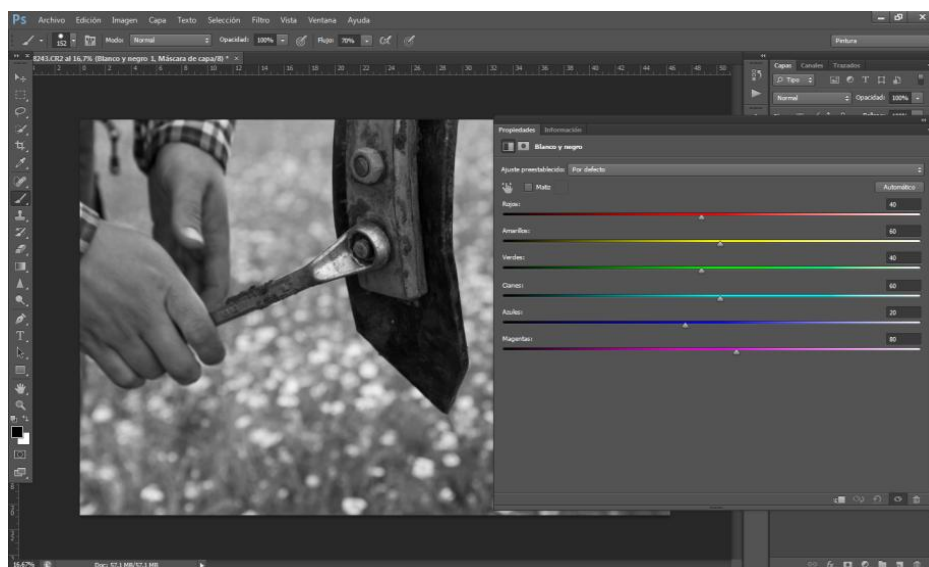

Ilustración 23. *Photoshop* (blanco y negro)

(Fuente: elaboración propia)

Manipulando los diferentes colores se puede conseguir un look u otro, consiguiendo oscurecer ciertas zonas y aclarando otras. No es conveniente retocar en exceso las imágenes por que pueden degenerarse demasiado y perder calidad.

Una vez tenía las imágenes en blanco y negro mediante el *plugin Red Giant*, he hecho los últimos ajustes, utilizando curvas de exposición para ganar suavidad o aumentar contrastes.

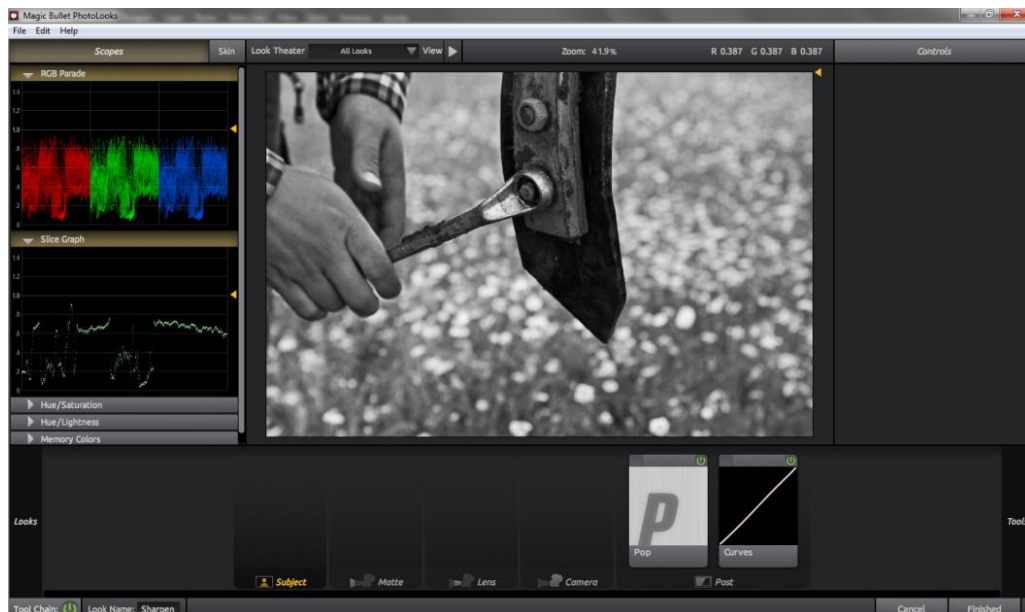

Ilustración 24. *Plugin Red Giant*

(Fuente: elaboración propia)

Por último para se exportan las imágenes. Las he exportado a una resolución de 5472 x 3648 píxeles, en el modo de color *RGB* y también en *CMYK* para realizar la impresión de las imágenes.

4.6 Vídeo

La tecnología digital ha hecho que las cámaras fotográficas *DSLR* tengan también la capacidad de grabar video en alta definición, lo que supone una gran ventaja. Aunque no aporten la misma calidad y prestaciones que las cámaras de vídeo específicas los resultados siguen siendo sorprendentes. Mi cámara tiene esta opción, pudiendo realizar videos tanto en *HD (720)* como *Full HD (1080)*.

Para la grabación he optado por el formato *HD (720)*, ya que las imágenes son menos pesadas y la calidad es suficiente para mis propósitos, y cuento con la posibilidad de grabar a diferente número de fotogramas por segundo, lo que me permite realizar efectos de cámara lenta en postproducción en aquellos momentos que considere oportuno.

A la hora de realizar grabaciones en vídeo hay que tener muy claro el concepto de la velocidad de obturación, ya que, si este parámetro está mal

configurado las grabaciones de los videos se realizaran mal, creándose efectos de *blur* (*desenfoque*) o el denominado *flickeo*, que se produce cuando grabamos a velocidades de obturación demasiado altas, creando un efecto de sacudida o inestabilidad.

Como curiosidad, en la película *Salvar al soldado Ryan* (1998), de Steven Spielberg, en la escena inicial, en la que se representa el Desembarco de Normandía, se grabó a una velocidad de obturación mayor de lo normal para conseguir un efecto de inestabilidad, que subraya la tensión del momento. La sensación se puede comparar a la que transmiten esas icónicas imágenes que Robert Capa (1913 -1954) hizo en ese mismo desembarco. Obtuvo una serie de imágenes desenfocadas y movidas que transmiten un horror indescriptible.

Ilustración 25. Imagen de Robert Capa del *Desembarco de Normandía* [Fecha de consulta: 12 de junio de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/CbCus2>)

Por otra parte, al aumentar la velocidad de obturación se consigue una mayor definición, consiguiendo imágenes muy nítidas, pero muy inestables.

Para saber a qué velocidad de obturación debemos grabar debemos tener claro primero, los fotogramas por segundo con los que estamos trabajando, ya que son estos, los que van a determinar nuestra velocidad de obturación.

Esta es la correlación que se da entre los dos parámetros:

$$24\text{fps} = 1/48$$

$$25\text{fps} = 1/50$$

$$30\text{fps} = 1/60$$

$$50\text{fps} = 1/100$$

$$60\text{fps} = 1/120$$

Como podemos observar, la velocidad de obturación siempre es el doble del número de fotogramas con los que estemos grabando las imágenes. Es así como podremos obtener un movimiento más real y al que visualmente estamos acostumbrados. Todos estos elementos se pueden modificar siempre y cuando queramos conseguir un efecto determinado, de manera premeditada y no por desconocimiento.

Para la grabación he optado por hacer tomas fijas, grabando planos generales, primeros planos y planos detalle, para conseguir un montaje más interesante al combinar los diferentes tipos de planos.

Para el montaje he utilizado el programa de edición *Adobe Premiere Cs6*. Comienzo configurando el tipo de secuencia adecuada para el proyecto. La secuencia se crea estableciendo el número de píxeles que debe tener la imagen, determinadas por la resolución de pantalla. Una vez creada la secuencia, el siguiente paso es organizar el espacio de trabajo.

Adobe Premiere Pro, permite crear carpetas para trabajar de forma más organizada. Son de gran utilidad. Si llenas la bandeja de entrada con mucho material sin organizar, el espacio de trabajo es un poco caótico. Por ese motivo creo diferentes carpetas para almacenar de manera individual las imágenes, los archivos de sonidos y recursos tipográficos.

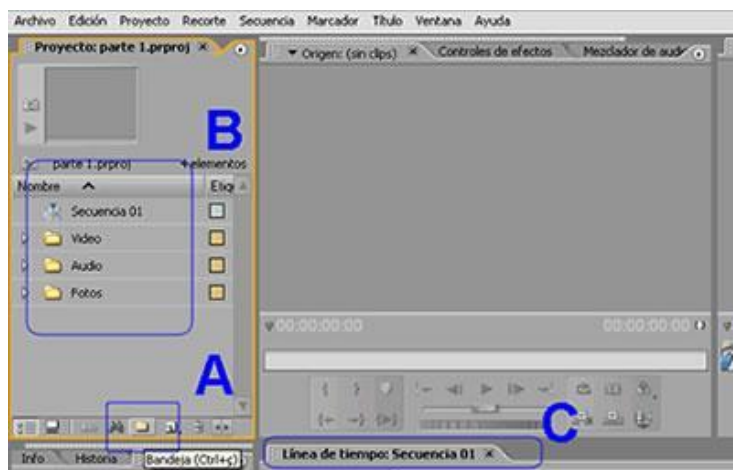

Ilustración 26. *Adobe Premiere* (Carpetas) [Fecha de consulta: 12 de junio de 2016]

(Fuente: <http://goo.gl/wU8VRB>)

Las letras (A) y (B) corresponden a la creación de carpetas para organizar el proyecto. La letra (C) a la secuencia de tiempo sobre la que se trabaja y a la que hay que darle las dimensiones.

Realizada la organización, el siguiente paso es el montaje de los vídeos. Concluido el montaje y para aportar suavidad, se aplican pequeñas transiciones predeterminadas tanto al inicio como a la salida del video. Cuando todo está ajustado el último proceso es la exportación. La exportación se realiza a través del programa *Adobe Media Encoré*, que viene predeterminado con *Adobe Premiere*. La exportación la he realizado en formato *MP4*, con la codificación *H.264*. Es uno de los *codecs* más estandarizados y con un tamaño reducido, y aun así, sigue aportando mucha calidad.

4.7 Sonido

La grabación del sonido la he hecho a parte, no se trata de un sonido en directo. He utilizado un equipo formado por una tarjeta de sonido *M-AUDIO FAST TRACK PRO*. Este dispositivo cuenta con dos entradas para micro y te permite regular el nivel de la señal de entrada. Cuenta también con una entrada para cascos que te permite escuchar la señal que estas registrando. Se conecta al equipo mediante un cable *USB*.

Por otro lado, me he servido de un micro de mesa con polaridad direccional para captar la voz de forma más clara, eliminando la mayoría de los ruidos de fondo que podían haber registrado otros tipos de micros bidireccionales o omnidireccionales.

El sonido ambiente lo he conseguido mediante el micro interno de la cámara. La Canon EOS 70D te permite ciertas opciones para mejorar el sonido registrado, evitan que la señal sature o se llene de ruido.

La edición la he realizado mediante el programa, *Reaper*.

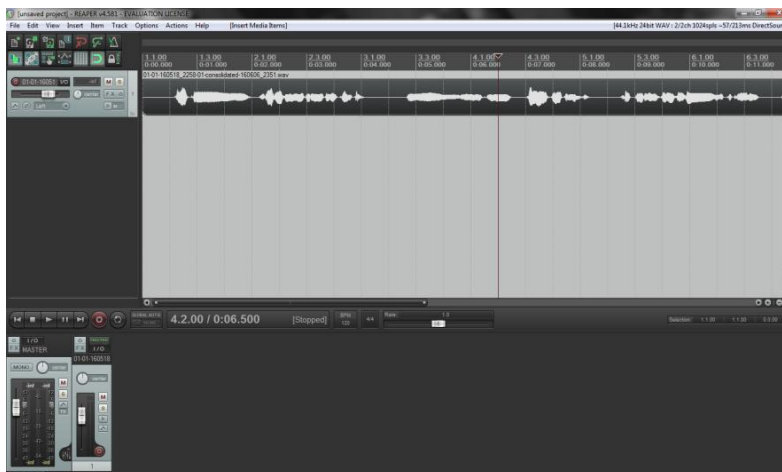

Ilustración 27. *Reaper*

(Fuente: elaboración propia)

Comencé aumentando el volumen de las voces: no se grabaron al nivel adecuado y necesitaban un poco más de intensidad.

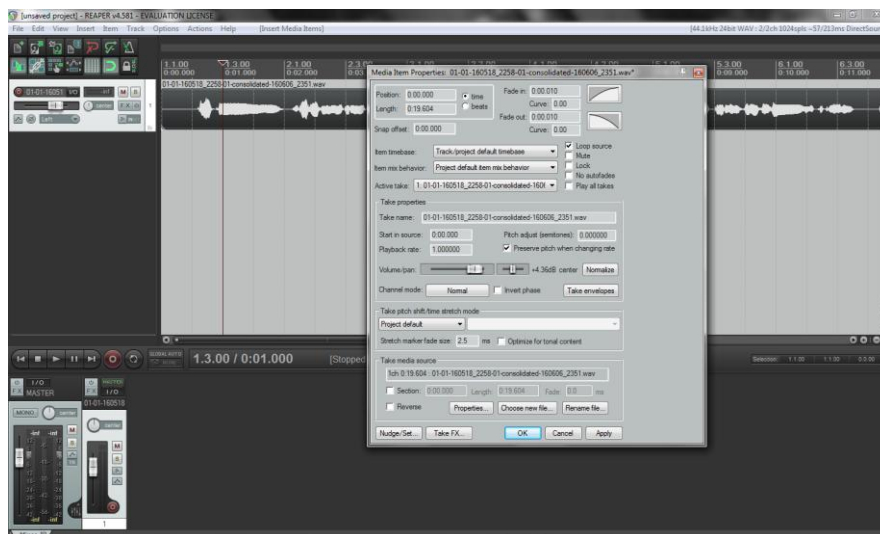

Ilustración 28. *Reaper* (Aumento de volumen)
(Fuente: elaboración propia)

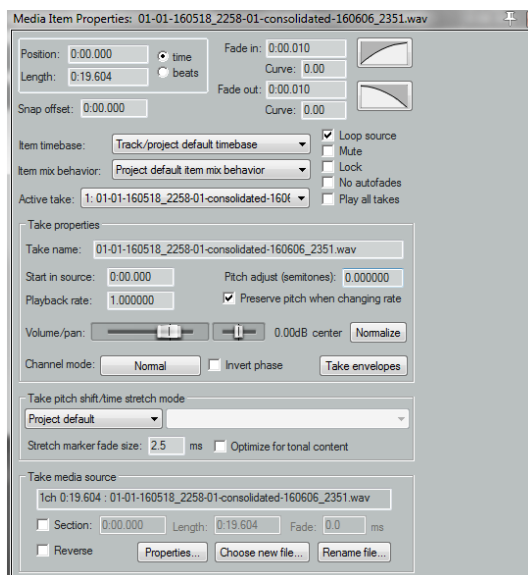

Ilustración 29. *Reaper* (Paneles de volumen)
(Fuente: elaboración propia)

Simplemente con aumentar el volumen fue suficiente para corregir el problema. Este aumento no afectó en absoluto a la calidad del audio.

El segundo paso de la edición se centro en la ecualización. Realicé ecualizaciones independientes para los tres tipos de voces que aparecen en la creación. Cada voz tiene sus propias características y necesitan una ecualización personalizada. Edité graves, medios y agudos hasta conseguir el tono que deseaba en cada uno de los casos

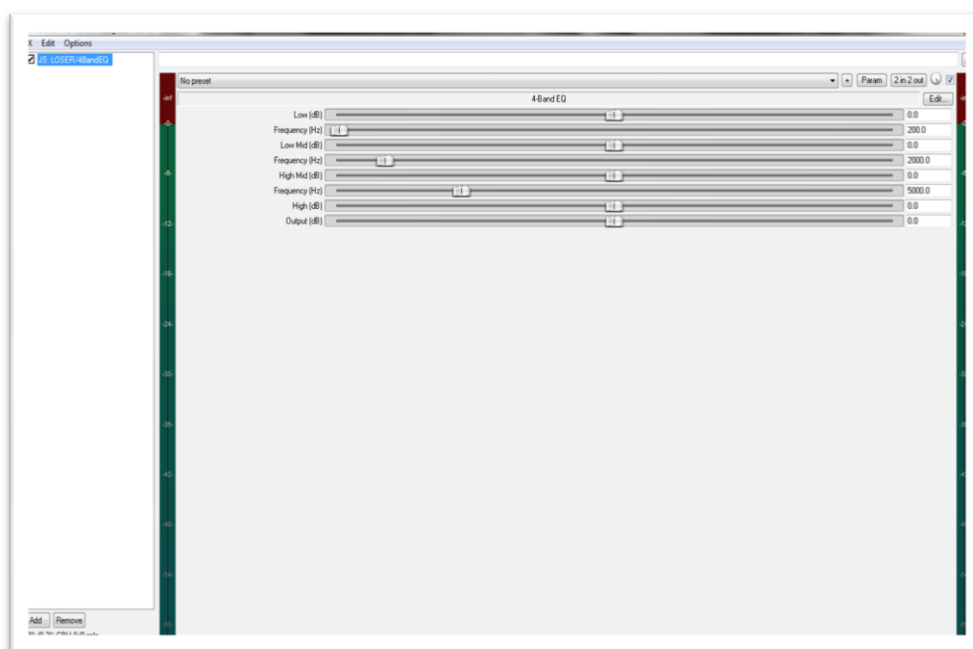

Ilustración 30. *Reaper* (Ecualización)

(Fuente: elaboración propia)

El montaje del sonido lo he realizado en *Adobe Premiere*. He utilizado el sonido ambiente grabado con la cámara para reproducir la atmósfera sonora de los diferentes espacios. Esta parte del audio queda en un segundo plano. Su función es básicamente la de ambientar.

Las dos voces de los protagonistas y la voz encargada de recitar los poemas de Luis Chamizo (1894-1945), ocupan el primer plano sonoro. Las voces de los protagonistas son las encargadas de transmitir las ideas. He alternado su aparición, primero aparece la voz de uno de ellos y después la del otro, esto proporciona al montaje un ritmo más dinámico.

La tercera voz, la encargada de recitar los poemas, ayuda a que la historia avance, proporcionando fluidez al discurso. Su disposición a lo largo del video tiene

una función de transición. Aparece al principio con los títulos de créditos y va surgiendo entre los discursos de los protagonistas para evitar que se pase de uno al otro directamente. Al final es la encargada de cerrar el vídeo.

Para complementar el montaje sonoro, he introducido una serie de temas musicales. Su función es la de embellecer el montaje sonoro y ayudar a transmitir las emociones.

5. DATOS INTERESANTES SOBRE LA OBRA

Hay una serie de curiosidades en la videocreación que me parecen interesantes, y quiero resaltarlas, ya que se pueden pasar por alto o no tenerlas en cuenta si no se presta atención. También voy a comentar varias escenas en las que mediante poesías visuales he querido transmitir ciertas ideas de una manera artística.

Minuto 00:00:45

Tras finalizar la introducción del video, en el minuto 00:45, aparecen consecutivamente dos planos en el que podemos apreciar un campo lleno de flores. Después de estas dos imágenes, observemos como un tractor que esta arando arranca todas las flores.

Mi intención con esta secuencia, no es otra que crear una metáfora audiovisual. Las flores representan los sueños, las esperanzas... el hecho del que el arado las elimine simboliza; como el trabajo del campo que ellos desarrollan, está acabando con todas las expectativas y esperanzas que tenían depositadas en un futuro mejor.

Minuto 00: 02:29

En este minuto, se debe prestar especial atención a la radio del coche. Se está emitiendo un anuncio publicitario, escuchamos lo siguiente:

“¡Te regalan un Ipad al matricularte! ¡ Informatate! Centro Universitario EUSA en Sevilla, eusa.es.”

Por pura casualidad, el mensaje de la radio hace referencia a un centro Universitario. Me resulta muy interesante debido a la temática que se está abordando. Más que una casualidad, parece una paradoja de la vida.

Minuto: 00:05:53

Aquí también es interesante el mensaje de la radio. Se escucha:

“Con amigos, con la familia...”

Posteriormente a esto, Daniel nos habla de lo difícil que es combinar su trabajo con sus amigos y su pareja.

Minuto: 00:06:57

Durante este minuto continua la metáfora visual que comienza en el minuto 00:00:45, vemos de nuevo como el arado sesga la tierra a cámara lenta, en la siguiente imagen vemos varias flores aplastadas contra la tierra embarrada.

Minuto:00:07:40

Por último, y aunque sea más evidente, también me parece importante mencionarlo. A partir de este minuto vemos imágenes tanto de utensilios de cocina como de espacios, que pertenecen al mundo rural tradicional. La idea es reforzar el mensaje que los protagonistas nos lanzan, nos hablan de la tradición de este oficio y de personas que han dedicado su vida a él.

6. DERECHOS DE AUTOR

En la realización del vídeo he utilizado música bajo licencia *Creative Commons*, del tipo *No Comercial (by-nc)*, que permite la utilización de este material siempre que la obra creada no tenga un fin comercial. Este tipo de licencia permite también su uso para la generación de obras derivadas.

Ilustración 31. *Creative Commons* (logo *No Comercial (by-nc)* [Fecha de consulta: 20 de junio de 2016]

(Fuente: <https://goo.gl/DVJg3m>)

Por otro lado, los poemas utilizados, que pertenecen a Luis Chamizo (1894-1945) y a su obra *El mijaón de los castúos* (1921), son de dominio público. La ley determina que los derechos patrimoniales finalizan cuando se cumplen 70 años de la muerte del autor. Luis Chamizo falleció en 1945, por tanto han pasado 71 años desde su fallecimiento, superando los 70 años que la ley determina para este caso, quedando libre la posibilidad de reproducción, distribución, comunicación libre, transformación y colecciones de la obra.

En el caso de los derechos de autor que genera mi propia obra, para realizar su protección, llegado el momento, realizaré una licencia *creative commons* del tipo *No Comercial (by-nc)*.

7. BIBLIOGRAFÍA

CHAMIZO, Luis. *El mijaón de los casutúos* Ed. Antonio Viudas Camarasa, Austral. 1998.

7.1 Webgrafía

Alberto García Alix: Bio [Consulta: 13 abril de 2016] Disponible en: <http://www.albertogarciaalix.com/bio>

Amanece metrópolis: La jetée Crhis Market 1962 [Consulta: 17 de abril de 2016] Disponible en: <http://amanecemetropolis.net/la-jetee-chris-marker-1962/>

Audiovisual: La dirección de fotografía del renacido [Consulta: 13 de junio de 2016] Disponible en: <http://www.audiovisual451.com/la-direccion-de-fotografia-en-el-renacido/>

Creative Commons: Blog/licencias [Consulta: 12 de junio de 2016] Disponible en: <http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>

Enkil: Alberto García Alix fotografiando la vida [Consulta: 16 de abril de 2016] Disponible en: <http://www.enkil.org/2009/03/04/alberto-garcia-alix-fotografiando-la-vida/>

Foto nostra: Biografías/Bresson [Consulta: 15 de mayo de 2016] Disponible en: <http://www.fotonostra.com/biografias/bresson.htm>

Hipertextual: Emmanuel Lubezki retrospectiva [14 de mayo de 2016] Disponible en: <http://hipertextual.com/2016/02/emmanuel-lubezki-retrospectiva>

Hipertextual: Robert Frank el fotógrafo que nos abrió los ojos [Consulta: 10 mayo 2016] Disponible en: <http://hipertextual.com/archivo/2012/07/robert-frank-el-fotografo-que-nos-abrio-los-ojos>

No soy director de cine: La jetée y la tentación de la memoria [Consulta: 19 de abril de 2016] Disponible en: <http://www.nosoydirectordecine.com/blog/2012/09/la-jetee-y-la-tentacion-de-la-memoria/>

Oscar en fotos: Robert Frank y la fotografía gestual [Consulta: 13 de mayo de 2016] Disponible en: <https://oscarenfotos.com/2012/05/13/robert-frank-y-la-fotografia-gestual/>

Oscar en fotos: El significado del instante decisivo de Henri Cartier-Bresson [Consulta: 12 de mayo de 2016] Disponible en: <https://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/>

UGR: Derechos de autor [Consulta: 18 de junio de 2016] Disponible en: http://www.ugr.es/~derechosdeautor/derechos_autor.html