

VIDEOCLÍPE¹ PARA A BANDA PLUGADOS: UM EXPERIMENTO DE ANIMAÇÃO E COLAGEM²

Jorge Luiz Kloppel Júnior³

Roberto Luiz Svolenski⁴

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda da Universidade do Sul de Santa Catarina, tem como finalidade demonstrar todo o processo de produção de um videoclipe para a banda Plugados, desde a concepção da ideia, planejamento e execução do mesmo. Tendo como base todo conhecimento adquirido ao longo do curso, e utilizando como técnica principal a Colagem e a Animação.

Palavras-chave: Videoclipe, animação, colagem.

Abstract: This academic work, which is the final paper to the graduation course of Advertising at UNISUL, aims to demonstrate the production process behind a video clip for the Plugados band. From the conception of the idea, planning and execution of the same. Based on all knowledge acquired during the graduation and using collage and animation as the main techniques.

Keywords: Video-clip, animation, collage

¹ Videoclipe disponível no link: <https://www.youtube.com/watch?v=LvSLU-O29FA&feature=youtu.be>

² Artigo apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso de Graduação em Publicidade e Propaganda da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. 2020.

³ Acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul.

⁴ Mestre em Ciências da Linguagem na Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Professor Titular na Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL.

1 INTRODUÇÃO

Para se entender melhor sobre o surgimento do videoclipe, vale mencionar o seu significado. O que é um videoclipe? Segundo o dicionário infopédia da Língua Portuguesa, “é uma sequência filmada de curta duração destinada a apresentar e promover uma canção, um disco, um músico ou grupo musical”. Sendo assim, podemos entender o videoclipe como uma forma de promover o artista, tanto o seu produto, que é a música, quanto a sua imagem.

Apesar do surgimento do videoclipe ter sido oficialmente conhecido na década de 1970, é relevante voltar ainda mais no tempo para identificar onde a parte visual começou a se unir com música, e com o mesmo intuito de apresentar o músico. Segundo o site *History of Information*, no ano de 1894 em Manhattan, New York, os músicos compositores Edward B. Marks and Joe Stern, como forma de vender suas partituras, produziram um evento onde tocaram sua música, que simultaneamente eram projetadas, através de uma Lanterna Mágica⁵, imagens que ilustrassem a composição, junto da letra na parte inferior da projeção. A exibição ficou conhecida como *Illustrated Song* (Canção Ilustrada), e a música divulgada era *The Little Lost Child*, cuja letra contava a história de um policial que encontrou uma criança perdida e à ajudou a encontrar sua mãe. Como resultado, o evento provocou a venda de 2 milhões de cópias da partitura da música.

Já no século XIX podemos notar o que pôde ser considerado o precursor do videoclipe. A junção do áudio com o visual como forma de chamar atenção do público e assim proporcionar maior alcance da obra. O videoclipe como conhecemos hoje se tornou uma forma mais expressiva de contar uma história, uma maneira com que a parte visual complementa a música. Essa forma de expressão artística foi evoluindo e desenvolvendo diversas técnicas, podendo utilizar conceitos cinematográficos, animação digital, fotocolagem, e muitos outros, não havendo limites para a criatividade.

Essas inúmeras possibilidades vêm atraindo cada vez mais os

⁵ Lanterna Mágica: Era constituída por uma câmara escura e um jogo de lentes. A luz de uma lâmpada de azeite incorporada, por meio de um condensador, atravessava uma placa de vidro pintada com desenhos que eram projetados num lenço.

consumidores de videoclipe na internet, principalmente no Youtube⁶, principal meio de divulgação de vídeos na atualidade. Segundo pesquisa feita no final de 2019 pela Rock Content, o Youtube hoje é o segundo site mais acessado no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do site de buscas Google. Esse crescimento vem acontecendo também por conta das empresas que estão investindo em publicidade dentro da plataforma. Conforme uma matéria de 2019 divulgada pelo portal de notícias G1, neste mesmo ano o Youtube vendeu mais de 15 bilhões de dólares em publicidade.

Essa grande demanda por vídeos musicais fez com que os artistas investissem e buscassem inovar cada vez mais nesse meio, pois sabem que é uma grande oportunidade de serem vistos e lembrados. De acordo com a pesquisa realizada pela VibMob⁷ e divulgada na Exame em 2020, entre os anos de 2018 e 2019 houve um aumento de 53% no uso do Youtube. Tendo em vista esse crescimento e a facilidade de acesso na plataforma, fez também com que aumentasse o número de produções independentes, tanto de vídeos musicais, quanto de outros gêneros.

2 OBJETIVO

O projeto proposto tem como objetivo utilizar os conhecimentos em linguagem fotográfica bem como a linguagem audiovisual adquiridas ao longo do curso de Publicidade e Propaganda para produzir um videoclipe para a banda Plugados.

Fazendo com que possa ser exercitado o lado criativo desde a concepção da ideia do videoclipe até todo o processo de produção e finalização do mesmo. Podendo assim pôr em prática todo o conhecimento adquirido ao longo do curso, e aplicando dentro da área em que pretendo atuar profissionalmente.

⁶ Youtube: Website criado em 2005 com finalidade de exibição e compartilhamento de vídeos de diferentes estilos.

⁷ VibMob: Plataforma de inteligência artificial para marketing.

3 JUSTIFICATIVA

O motivo da escolha da produção de um videoclipe como objeto de estudo de meu TCC, ocorreu após eu analisar temas em que admiro muito, e que estão envolvidos de alguma forma com minha vida pessoal. Desde o princípio minha intenção era que meu projeto tivesse alguma relação com o audiovisual, por ser uma área em que pretendo me especializar e trabalhar no futuro. Por eu ser músico, e já ter feitos trabalhos acadêmicos associados à música, surgiu a ideia de que meu TCC fosse relacionado a videoclipe, uma área do audiovisual totalmente conectada com a música, e além do mais, relacionado com a publicidade.

Sendo assim, decidi criar um videoclipe para a banda na qual sou integrante. A Plugados é uma banda de Pop Rock formada em 2016 pelo vocalista Serlen Luchi, com proposta inicial de fazer covers do acústico MTV de bandas nacionais. Com o passar do tempo e com as mudanças de integrantes, o principal foco da banda se tornou compor músicas autorais baseadas nas influências de cada músico. Hoje a banda é formada por Serlen Luchi nos vocais, Daniel Bordin como guitarrista, Jorge Kloppel como baixista, Juliano de Souza como tecladista e Marcelo Balbuena como baterista.

Em 2018 a banda lançou seu primeiro videoclipe com a música “A Carta”, alcançando um total de 14 mil *views* no Youtube. A plataforma se mostrou uma excelente maneira de divulgação musical. Segundo dados da *Globo Digital Report* de 2019, os vídeos musicais são os vídeos com o maior número de visualizações na plataforma, estando em primeiro lugar o clipe da música Despacito, alcançando 5,8 bilhões de visualizações. E dentre os canais com maior número de inscritos, no Brasil em primeiro lugar temos o Kondzilla, canal de vídeos de funk, obtendo a posição também de 4º canal com mais inscritos no ranking mundial, com 45 milhões de inscritos. Tendo em vista o grande aumento de brasileiros usuários do YouTube, e a grande visibilidade que o meio musical tem na plataforma, ela será o principal meio de divulgação do videoclipe produzido através deste TCC.

Dentre as diversas possibilidades estéticas para o videoclipe, foi decidido utilizar a técnica de Vídeo Colagem. O motivo pelo qual essa decisão foi tomada, foi baseado na nova estética que a Plugados vem adotando, abandonando a seriedade e o preto e branco, e optando pela utilização de mais cores, com uma estética mais

surrealista. Além do mais, o tema sobre o qual canção fala também foi um fator importante para a escolha da Vídeo Colagem.

A música “Fantasmas” aborda sobre o passado e lembranças ruins que atormentam as pessoas, uma espécie de trauma. Essa ligação com o passado tem relação com a fotografia, uma forma de arte conhecida por registrar momentos e fazer com que as pessoas possam relembrá-los.

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS

A principal técnica utilizada neste projeto foi a Colagem. Sendo uma forma de animação na qual se utiliza de imagens compostas por recortes de outras imagens. Existem evidências desse tipo de manipulação fotográfica já no século XIX, próximo a criação da fotografia em si. O que no início era utilizado para corrigir problemas de diferença de exposição da fotografia, se tornou uma forma de criar novas imagens, de uma maneira mais artística, se aproximando da pintura. Em 1857 a obra *The Two Ways of Life* de Oscar Gustav Rejlander (1813-1875) foi umas das mais famosas em utilizar da montagem de fotos, sobrepondo mais de 30 negativos para obter a imagem final.

Para criação do roteiro tomei como base elementos do Monomito, também conhecido como Jornada do Herói, estrutura narrativa estudada por Joseph Campbell, onde ele observa semelhanças na estrutura de diversas histórias presentes na humanidade. Podendo assim, dividir minha história em 3 atos principais: complicação/conflito, clímax/ponto máximo e resolução/conclusão, para seguir de base para todo o enredo a ser contado.

E para a estética do videoclipe, foi baseado no estudo da Teoria das Cores, onde cada cor afeta de uma forma diferente nos sentimentos das pessoas. Sendo assim escolhida cores frias para compor o vídeo, deixando com aspecto parecido com os de filmes do gênero de suspense e terror. Para a escolha final das cores, foi utilizado o círculo cromático e selecionado cores análogas e complementares para compor a paleta final.

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO

Para dar início a concepção de ideias para a criação do videoclipe, comecei conversando com o vocalista da Plugados, Serlen Luchi, que também foi quem escreveu a letra de Fantasma, para assim poder entender sobre o que o compositor quis falar através de sua música, e o que ele estava sentindo quando escreveu a letra da canção. Sendo assim, foi concluído que o tema principal do qual ele propôs, foi de possíveis traumas que as pessoas podem ter durante a vida, que voltam a assombrar as pessoas, e ele optou por representar isso como uma espécie de fantasma.

Depois de lançar seu primeiro EP com músicas autorais, no qual a Plugados vinha de uma estética urbana com elementos em preto e branco, os integrantes optaram que em seus próximos lançamentos houvesse uma mudança de estética da banda, trazendo mais cores para suas obras. E existia também a vontade de produzir um videoclipe utilizando da técnica de animação, para poder representar a música da forma mais livre possível.

Após reunir essas informações sobre a música e banda, iniciou-se o processo de *Brainstorm*, anotando diversas palavras-chaves que surgiram enquanto se pensava em “Fantasma” e “Trauma”, resultando na temática “Tempo” como ideia central da história que se pretendia contar com o videoclipe.

Essa associação surgiu com o pensamento de que os traumas de nossa vida são frutos de consequências que ocorreram no passado, e que hoje voltam para nos assombrar, como fantasmas. E para representar esse produto audiovisual, foi decidido a utilização da técnica de Vídeo Colagem. Uma forma de animação baseada na foto colagem, técnica utilizada desde o surgimento da fotografia. O que faz também ter uma conexão com o passado e o tempo, temáticas principais desse videoclipe.

Com a temática e a técnica de vídeo escolhidas, foi dado início ao processo de buscar referências na área de vídeo colagem, principalmente em videoclipes, onde foi encontrado alguns trabalhos do *motion designer* Ariel Costa, artista brasileiro com trabalhos internacionais, como o clipe de Bang Bang, da banda estadunidense Green Day. Seus trabalhos serviram como principais referências

estéticas para o videoclipe de Fantasma. Optando por um ambiente *clean* nas cenas, e utilização de um personagem principal para contar a história.

Com todas as informações necessárias já anotadas, foi dado início ao processo de criação do roteiro. Primeiramente, foi essencial definir qual seria o *plot* da história, escolhendo quem seriam os personagens. Baseado no personagem principal, que iria se deparar com um problema no qual iria tentar solucioná-lo. Onde por fim cheguei a conclusão de contar a história de um personagem que representasse a mente humana, tendo que enfrentar problemas com o Tempo e o Passado, que representam nossos traumas.

Foi utilizado elementos da Jornada do Herói, estrutura narrativa estudada por Joseph Campbell presente em grandes histórias da humanidade, para organizar os pontos importantes, e fazer com que se encaixassem com as diferentes dinâmicas da música.

O passo seguinte foi a criação das cenas. A montagem de cada uma das cenas escritas no roteiro foi realizada no Adobe Photoshop, levando em consideração que cada camada criada no software, seria animada posteriormente. E para a captação das imagens, foi utilizado sites de bancos de imagens gratuitos.

Junto ao processo de criação das cenas, a escolha da paleta de cores foi essencial para manter a unidade nas cenas, e trazer o clima certo para a história. Foi utilizado cores frias para composição, baseadas em cores usadas em filmes de terror, em tons de azul, e tons de roxo para associar a algo místico. A escolha da paleta de cores foi feita através do site Colourlovers, com auxílio do Adobe Colors para encontrar cores complementares para dar contraste as cenas.

Com a integração de todo o pacote Adobe, foi possível importar as cenas criadas no Photoshop, para o After Effects, onde pude fazer a animação de cada camada, de cada cena. E por fim, foi feita a importação das cenas já animadas para o Adobe Premiere, onde foi feita a montagem final, encaixando as cenas com a músicas, e o último tratamento de cor no vídeo como um todo, adicionando alguns efeitos, como grão, para obter a estética final do vídeo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não existe forma melhor de exercitar seus conhecimentos, do que os colocando em prática. Todo desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso foi baseado nos conhecimentos adquiridos ao longo desses quatro anos de curso de Publicidade e Propaganda. As novas referências estudadas, as matérias de fotografia e audiovisual, todos os estudos de design gráfico, desde diagramação à teoria das cores, foram essenciais para que esse projeto fosse concluído.

Durante o processo de planejamento e execução deste TCC, o acadêmico pôde contar com a orientação do professor Roberto Svolenski, o qual auxiliou e acompanhou na busca de novas referências e na estruturação do projeto.

Quando foi decido que o projeto final seria toda a criação de um videoclipe, já era esperado que não seria uma tarefa fácil, mas só foi possível tomar conhecimento dos desafios a partir do momento que foi dado início à produção. No decorrer do projeto houve mudanças de ideias para o vídeo e bloqueios criativos, onde foi possível notar que se o trabalho fosse melhor estruturado, criando um roteiro com mais detalhes e buscando mais referências na área, faria com que o desenvolvimento deste ocorresse de uma maneira melhor.

A execução do videoclipe se tornou fluida graças a organização elaborada anteriormente. É notório que toda a parte técnica presente no trabalho, foi fruto do aprendizado durante esse período acadêmico, a escolha de cores, decisão de linguagem a ser usada, criação de roteiro, utilização dos softwares, a busca por referências. A união de todos esses conhecimentos fez com que esse projeto se realizasse.

Foi possível perceber durante o processo de produção do projeto, que ter um amplo repertório de referências é indispensável para quem atua de alguma maneira em áreas que necessitam da criatividade, como é o caso da Publicidade e Propaganda. Para nos mantermos ativos nesse ramo, é essencial que estejamos sempre buscando novas referências, acompanhando o que está acontecendo no momento e projetando o que pode ser uma nova tendência.

REFERÊNCIAS

ANOVA. **O Youtube e o impacto do consumo de conteúdo audiovisual online.** Disponível em: <https://anova.ag/blog/o-youtube-e-o-impacto-do-consumo-de-conteudo-audiovisual-online/>. Acesso em: 17 set. 2020.

BERNARDAZZI, Rafaela; COSTA, M. H. B. E. V. D. Produtores de conteúdo no Youtube e as relações com a produção audiovisual. **Revista Comunicare**, Rio Grande do Norte, v. 17, n.70, p. 146-160, set/2017. Disponível em: <https://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Artigo-7-Communicare-17-Edi%C3%A7%C3%A3o-Especial.pdf>. Acesso em: 17 set. 2020.

BRITANNICA. **Henry Peach Robinson.** Disponível em: <https://www.britannica.com/biography/Henry-Peach-Robinson>. Acesso em: 19 nov. 2020.

BRITANNICA.**O.G. Rejlander.** Disponível em: <https://www.britannica.com/biography/OG-Rejlander>. Acesso em: 19 nov. 2020.

COLOR WHEEL PRO. **Color theory basics.** Disponível em: <http://www.color-wheel-pro.com/color-theory-basics.html>. Acesso em: 05 nov. 2020.

CORREIO BRAZILIENSE. **Conheça a história dos videoclipes e suas transformações.** Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2019/06/04/interna_diversao_arte,759937/conheca-a-historia-dos-videoclipes-e-suas-transformacoes.shtml. Acesso em: 26 ago. 2019.

EXAME. **YouTube é a rede social que mais cresceu no último ano.** Disponível em: <https://exame.com/marketing/youtube-e-a-rede-social-que-mais-cresceu-no-ultimo-ano/>. Acesso em 22 nov. 2020

G1 GLOBO. **Google divulga faturamento publicitário do Youtube pela primeira vez.** Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/02/03/google-divulga-faturamento-do-youtube-pela-primeira-vez.ghtml>. Acesso em: 17 set. 2020.

HISTORY OF INFORMATION. **The First Illustrated Song: Precursor of the Music Video.** Disponível em: <http://www.historyofinformation.com/detail.php?id=3990>. Acesso em: 5 set. 2019.

HOLZBACH, Ariane Diniz. **A invenção do videoclipe: a história por trás da consolidação de um gênero audiovisual.** 1. ed. Curitiba: Appris, 2016. p. 1-263.
SOARES, Thiago. A estética do videoclipe. 1. ed. João Pessoa: UFPB, 2013. p. 29-306.
INFOESCOLA. **Monomito.** Disponível em: <https://www.infoescola.com/literatura/monomito/>. Acesso em: 17 nov. 2020

INFOPÉDIA. **Videoclipe.** Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/videoclipe> . Acesso em: 5 set. 2019.

JUNIOR, V. C. M. D. F. et al. **História Mundial Do Videoclipe E Suas Características De Linguagem: Análise Do Video Afterglow Em Alegoria Às Demais Produções Contemporâneas.** . Intercom: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Campina Grande, jul./2017. Disponível em: <http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-1096-1.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2019.

MNEMOCINE. **Henry Peach Robinson (1830-1901): Composições fotográficas, o início da fotomontagem** Disponível em: <http://www.mnemocine.com.br/index.php/2017-03-19-18-18-02/historia-da-fotografia/344-fblnotari>. Acesso em: 19 nov. 2020.

REVISTA GALILEU. **Tempo assistindo a vídeos no YouTube cresce 135% em 4 anos.** Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/09/tempo-assistindo-videos-no-youtube-cresce-135-em-4-anos.html>. Acesso em: 17 set. 2020

ROCK CONTENT. **23 estatísticas do YouTube que comprovam por que a plataforma é uma das maiores redes sociais.** Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/estatisticas-do-youtube/>. Acesso em: 17 set. 2020

WE ARE SOCIAL. **Global Digital Report 2019.** Disponível em: <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. Acesso em: 19 nov. 2020.

CULTURA GENIAL. **História e evolução da fotografia no mundo e no Brasil.** Disponível em: <https://www.culturagenial.com/historia-evolucao-fotografia/>. Acesso em: 19 nov. 2020.

ANEXO A: LETRA DA MÚSICA FANTASMAS - PLUGADOS

Sinto ao caminhar

Pensando em tudo

Como eu queria voltar

Me desligava dos sentidos

As ideias surgiram

Mas haviam sempre coisas querendo me levar

Longe de tudo

Pra um lugar que me faz mal

Me trazendo a angústia e a incerteza

Onde nem tudo é racional

Fui ferido, mas feri também

Eu não quero pedir perdão

Sempre acreditei no amor, não na razão

Agora tento esquecer

Eu não quero mais vencer ninguém

E quando eu acho que se foi

Volta tudo como um filme

Cada detalhe, cada página desse livro

São fantasmas

Batendo em minha porta

Me chamando pra voltar

São fantasmas

Vem me trazer de volta

O que eu não quero mais lembrar

Me assombrando

Me levando

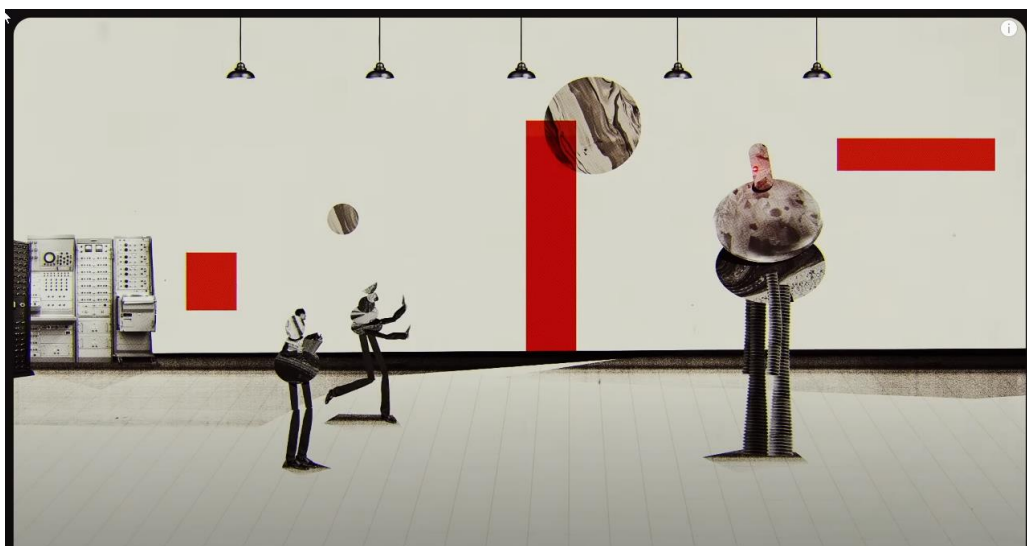
E eu não consigo mais voltar

ANEXO B: ROTEIRO

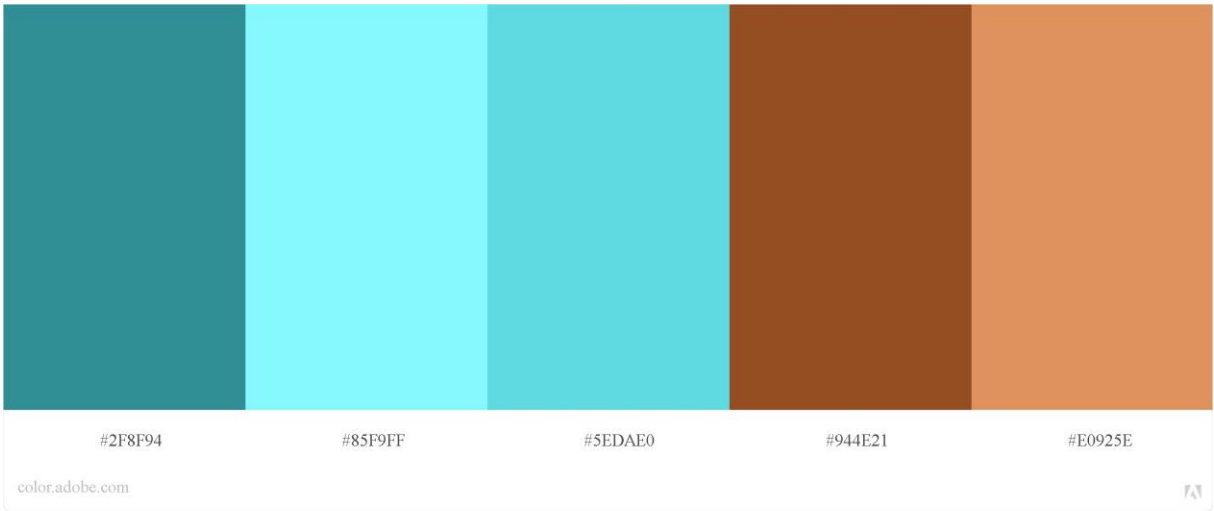
Intro + Parte A (parte calma) Introduzir ao Ambiente e Personagem	00:00 - 00:23	Areia caindo pela ampulheta e relógios no fundo rodando os ponteiros, perdendo a velocidade (Câmera se aproximando)
	00:24 - 00:28	Os ponteiros dos relógios ao fundo param de girar, e para de cair areia na ampulheta.
	00:29 - 00:34	Aparece o personagem Cérebro para tentar resolver o problema. Ele para na frente da Ampulheta e olha até o topo dela.
	00:35 - 01:02	Ele dá diversos chutes e empurrões na ampulheta, mas não adianta
Parte B (Música começa a crescer) Começa a aparecer os problemas	01:03 - 01:14	Tenta dar uns pulos sobre ela, mas a areia continua sem cair.
	01:15 - 01:23	Cérebro sentado na Ampulheta, desiste de tentar fazê-la funcionar
	01:24 -	O cenário começa a tremer.
	- 01:38	Surge aos poucos debaixo da ampulheta uma criatura
	01:39 - 01:42	Cérebro cai no chão
	01:43 - 01:46	Cérebro olha para cima
	01:47 - 01:50	Câmera revela um monstro grande feito de relógios e engrenagens.

Refrão (Primeiro Ponto Alto)	01:51 -	Cérebro começa a correr para a esquerda, voltando no tempo	
	- 02:14	Vai passando alguns anos marcantes por ele, sentido decrescente (2016, 2001, 1964, 1939, 1914, etc)	
	Começa a Ação	02:15 - 02:19	Cérebro tropeça e cai no chão, dando várias cambalhotas
Intro 2		02:20 - 02:24	Levanta a cabeça, um pouco tonto
		02:25 -02:28	Avista ao fundo um porta aberta, um tipo de portal para um outro Plano
		02:28 - 02:31	Cérebro segurando a porta para o monstro não entrar
	Encontra a Solução	02:31 - 02:40	Cérebro vê um coração batendo com um relógio preso a ele
Último Refrão		02:41 - 02:59	Cérebro destrói o coração, fazendo com que o monstro morra
	Conclusão da história	02:59 - Fim	Câmera viaja pelo cenário parecido com o cenário inicial, até mostrar uma ampulheta parando de funcionar nesse outro plano.

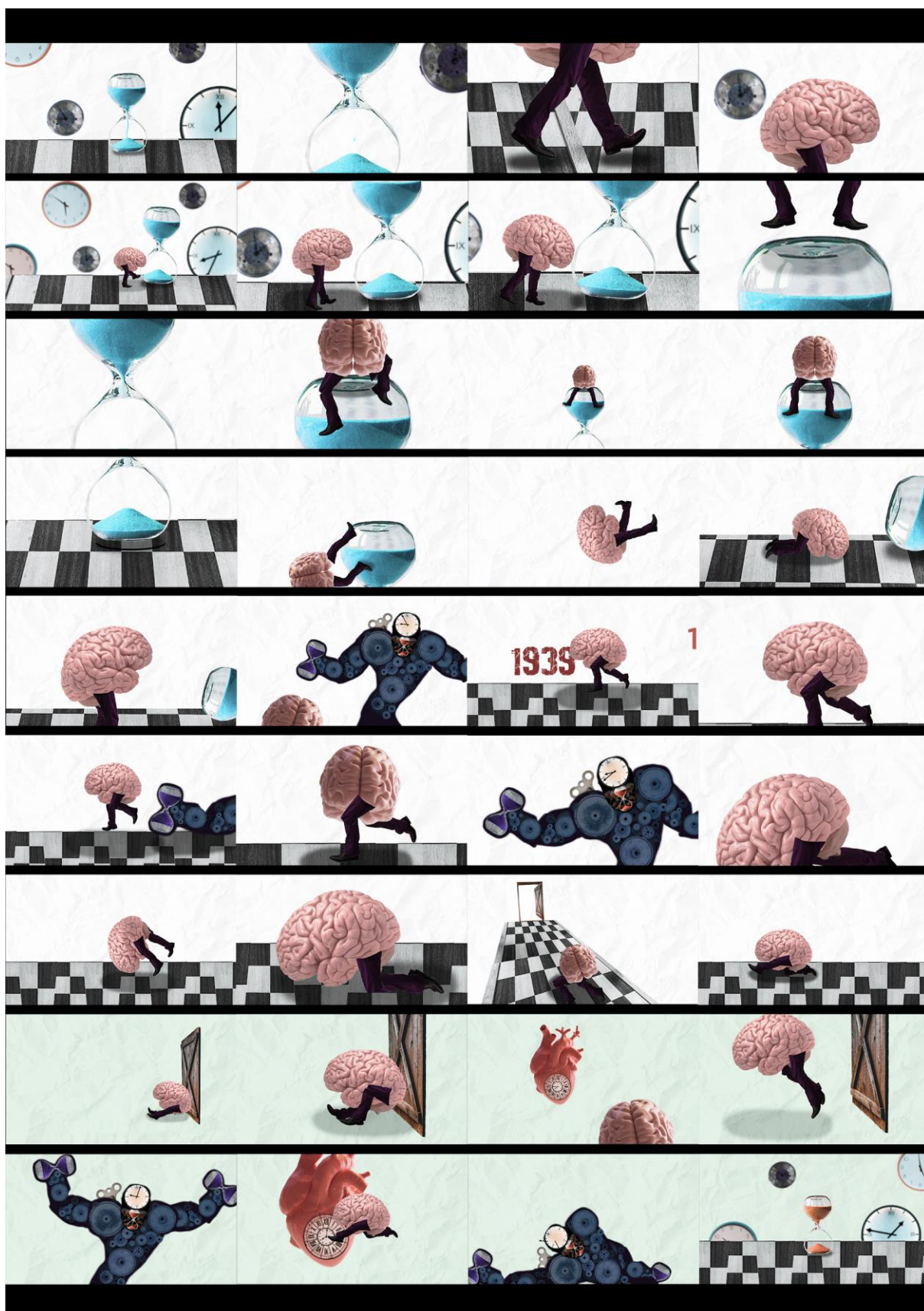
**ANEXO C: FRAMES VIDEOCLÍPE DE REFERÊNCIAS: MASTODON -
CLANDESTINY**

ANEXO D: PALETA DE CORES

ANEXO E: STORYBOARD

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer primeiramente a minha família e minha namorada, que me apoiaram e incentivaram durante todos esses anos de curso de Publicidade e Propaganda.

Aos integrantes da banda Plugados, que compreenderam minha ausência nesse período em que eu realizava meu projeto de conclusão de curso, e contribuíram com a música utilizada no mesmo.

A UNISUL e seus professores, por todo conhecimento passado ao longo desses anos, em especial ao professor Roberto Luiz Svolenski, que com seu invejável repertório de referências, foi quem me orientou em todo processo deste projeto.

E aos meus colegas de curso, em especial o Bruno Silva e o Vinicius Adriano, do qual realizamos diversos trabalhos em conjunto, e pude contar com a ajuda de ambos ao decorrer de todo o período do curso de Publicidade e Propaganda.