

Αφετηρία της ενασχόλησής μου με την παραγωγή βιντεοκλίπ με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου τραγουδιού της Χριστίνας Μαραγκόζη, στάθηκε η πρόταση του φίλου και συνεργάτη φωτογράφου Γιώργου Χρυσοχοΐδη.

Ήδη από τη δεκαετία των 80, ο Γιώργος ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας του ελαφρολαϊκού τραγουδιού (σκυλάδικου) και κατέληξε ο προσωπικός φωτογράφος της Άννας Βίσσου. Αποτραβηγμένος τα τελευταία χρόνια, διατήρησε σχέσεις με τη Χριστίνα Μαραγκόζη την οποία εκτιμά ως καλλιτέχνη και άνθρωπο.

Στα πλαίσια αυτά η αφιλοκερδής παραγωγή βιντεοκλίπ με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του καινούριου single “ΑΛΛΕΣ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ” με βρήκε σύμφωνο πρώτιστα γιατί ήταν ευκαιρία να συνεργαστώ με το Γιώργο και δευτερευόντως γιατί θα μου δινόταν η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τον κλειστό κόσμο του λαϊκού τραγουδιού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

Για να δούμε τι λέει η wikipedia: Η Χριστίνα Μαραγκόζη είναι καταξιωμένη Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια με σημαντική και μακρόχρονη πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή της όσο και για τη στενή προσωπική και επαγγελματική της σχέση με τον κορυφαίο συνθέτη Αντώνη Βαρδή.

Για να κατανοήσεις ένα πολιτισμό δεν φτάνει να ασχοληθείς μόνο με το προφανές και το αποδεκτό, πρέπει να προσπαθήσεις να φτάσεις στα έγκατα του. Για να καταλάβεις το ποιόν της κοινωνίας, να μπεις στο μικρόκοσμο των ατόμων που την αποτελούν πρέπει να φύγεις από την επιφάνεια και να κατέβεις στην πιάτσα, στην «αγορά», στον τόπο που οι άνθρωποι κάνουν τα αλισβερίσια τους, που συναναστρέφονται μεταξύ τους, που αλληλοεπηρεάζονται και

αλληλοτροφοδοτούνται. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις και τη γλώσσα του κάτω κόσμου, το sprechen, την προφορά του, τον τρόπο που σκέφτεται, τα τραγούδια που λέει και τον τρόπο που ερωτεύεται.

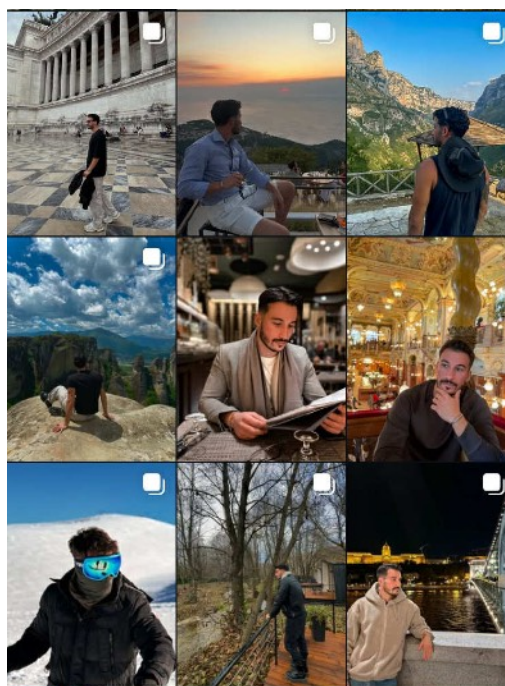
Όσο πιο πλούσιος είναι ο βιότοπος του κάθε τραγουδιού και όσες περισσότερες αισθήσεις ενεργοποιεί μέσω της ακοής, τόσο καλύτερο είναι και τόσο μεγαλύτερη η απόλαυση που προσφέρει η ακρόασή του. Κουπλέ ρεφρέν, εισαγωγή με κλαρίνο και μίντι. Σίγουρο χιτάκι το καινούριο της κυρίας. Από τα τραγούδια που ακούς και σου κολλάνε στο μυαλό.

Μεγάλη οργανική εισαγωγή βέβαια κάτι που θα δυσκολέψει το μοντάζ. Η κάμερα πρέπει να είναι πάνω της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

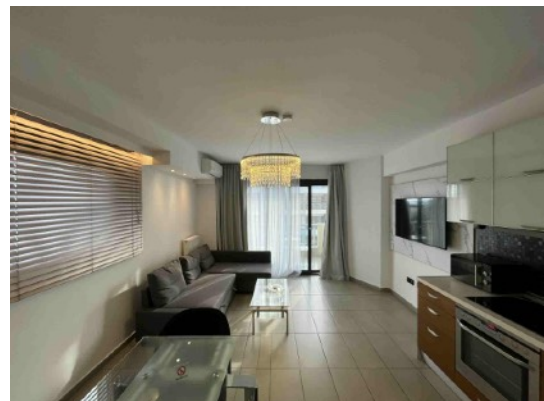
Το σενάριο και ντεκουπάζ το αφήνω στο συνεργάτη σκηνοθέτη Παναγιώτη Ασάνη. Το moodboard που προτείνει για την αρσενική παρουσία που θα δηλώνει επιθυμία και θα προσθέσει επιπλέον πλάνα για να αναπνεύσει το ερωτικό τραγούδι δεν βρίσκει αποδοχή από τη μεριά της τραγουδίστριας.

Η γκαρνταρόμπα που προτείνει η τραγουδίστρια δεν βρίσκει αποδοχή από τη μεριά του σκηνοθέτη. Η δυσαρμονία αρχίζει να γίνεται ορατή και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αναλάβω ρόλο παραγωγού για να συγκεράσω ενώ ο Γιώργος ως παλαιός και βαθύς γνώστης της αισθητικής της λαϊκής κουλτούρας κατευνάζει τον Παναγιώτη. Η τραγουδίστρια ως περσόνα πρέπει να δικαιολογήσει την προσμονή και απαίτηση του κοινού της.

Ευτυχώς κοινός τόπος βρίσκεται στην επιλογή κεντρικού ξενοδοχείου όπου θα γίνουν τα κύρια εσωτερικά γυρίσματα.

Φυσικός φωτισμός και διάχυση. Κουρτίνες διαθέσιμες. Κυρίαρχο το άσπρο, το πλακάκι στο πάτωμα θα δημιουργήσει προβλήματα. Οπωσδήποτε ευρυγώνιος 16mm γιατί ο χώρος είναι μακρόστενος.

Πάμε για διαφημιστική low con αισθητική σε μια στενή γκάμα τόνων όπου τα σκούρα και τα ανοιχτόχρωμα χρώματα έχουν παρόμοια αξία (π.χ., γκρι και απαλοί μεσαίοι τόνοι) με απαλή, αρμονική και χαλαρωτική οπτική επίδραση ιδανική για fashion look. Σίγουρα η τραγουδίστρια θα είναι σύμφωνη προς αυτή την κατεύθυνση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

Ωστόσο ο σκηνοθέτης προτείνει την υψηλή αντίθεση, μια έντονη, δραματική διαφορά μεταξύ σκούρων και ανοιχτόχρωμων χρωμάτων με σκοπό την έντονη, ενεργητική οπτική επίδραση. Θέλει να κάνει τα στοιχεία ιδιαίτερα ευανάγνωστα ή εντυπωσιακά. Φαντάζεται την τραγουδίστρια ως ηρωίδα σε ταινία τρόμου του Mario Argento ή ακόμα καλύτερα ως καλτ φιγούρα στον ύποπτο κόσμο του Twin Peaks.

Ως παραγωγός (πώς πήρα αυτό το ρόλο, ο Γιώργος φταίει) θα έπρεπε να ακολουθήσω τη διάθεση της τραγουδίστριας, ως διευθυντής φωτογραφίας το όραμα του Παναγιώτη φάνταζε πιο ελκυστικό. Οι περιορισμοί του εσωτερικού χώρου του ξενοδοχείου μας οδηγούν στην απόφαση να καλύψουμε ολόκληρο το τραγούδι με συγχρονισμένα πλάνα της τραγουδίστριας καθισμένης στο ίδιο σημείο με 3 διαφορετικές φωτιστικές συνθήκες. Με 2 κάμερες και 3 set ups, τα 6 κανάλια βίντεο είναι μια ασφαλής ραχοκοκαλιά για να χτιστεί το μοντάζ.

Για να διαφυλάξω την εικόνα που θέλει να προβάλει η τραγουδίστρια ως επιθυμητή και ερωτεύσιμη, πρότεινα τη χρήση του θρυλικού minolta rokkor 58mm γνωστού και ως "The King of Bokeh" ή "Hawkeye") έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους vintage φακούς όλων των εποχών. Σχεδιάστηκε τη δεκαετία του '60 και έχει αποκτήσει cult status χάρη στην «ζωγραφική» αισθητική του και το μοναδικό του bokeh. Στο (f/1.2) παρουσιάζει ένα ονειρικό "glow" (σφαιρική εκτροπή) γύρω από τα φωτεινά σημεία.

Η χρήση του Zeiss Softar 2 φίλτρου απαλής εστίασης (soft focus filter) εξομαλύνει τις ατέλειες του δέρματος, διατηρώντας παράλληλα την ευκρίνεια των βασικών λεπτομερειών των ματιών και των χειλιών. Αντίθετα με τα κοινά φίλτρα που απλώς θολώνουν ολόκληρη την εικόνα, το Softar διαθέτει μικροσκοπικούς διαθλαστικούς φακούς (mini diffusion lenses) διάσπαρτους πάνω στην επιφάνειά του.

Ένα μέρος του φωτός περνά ανεπηρέαστο (διατηρώντας την ευκρίνεια). Το υπόλοιπο φως διαχέεται απαλά, δημιουργώντας ένα "φωτοστέφανο" (glow) γύρω από τα φωτεινά σημεία.

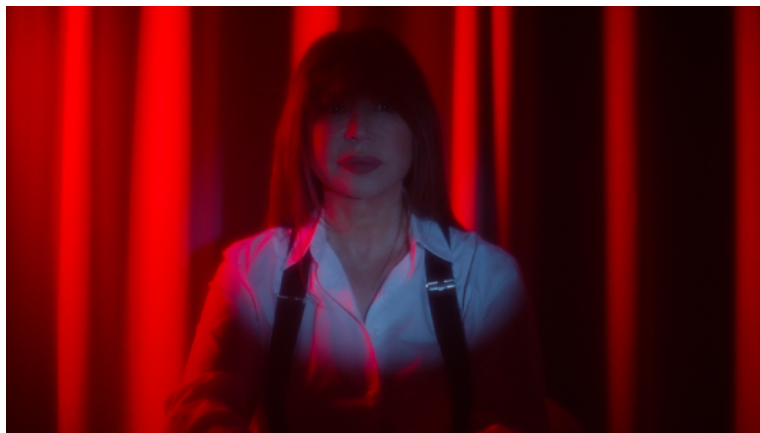
Side διάχυτος φωτισμός, background φυσικός φωτισμός με χρήση props για δημιουργία βάθους και φωτιστικό στους 3200 K για δημιουργία χρωματικής αντίθεσης.

Η b camera φοράει τηλεφακό για να κολακέψει το πρόσωπο της τραγουδίστριας με χαμηλό shutter speed για να δώσει ονειρική διάθεση που δικαιολογείται από τους στίχους του τραγουδιού.

Η χρωματική παλέτα επεξεργάστηκε ψηφιακά με vfx glow περιορισμένο στο R channel με σκοπό να ματσάρει με τα πλάνα όπου το background φωτίστηκε με κόκκινο.

Η διαφορά των πλάνων σε κορεσμό και αντίθεση αποτελεί στυλιστική απόφαση.

Η εναλλαγή ψυχρού και θερμού φωτισμού δικαιολογείται από τις ψυχολογικές μεταπτώσεις της τραγουδίστριας που ομολογεί τον έρωτα της τότε και τώρα.

Το μασκάρισμα γίνεται on set με χρήση combos στην κύρια spot φωτιστική πηγή.

Τέλεια μέχρι εδώ. Από εξοπλισμό τι χρειαζόμαστε;

2 κάμερες και τριπόδια το ένα να κατεβαίνει χαμηλά για low angle φωτογραφία.

Μόνιτορ, καλώδια, μπαταρίες, φορτιστές

Sony full frame a7s3 και fx3 με base iso στα 640 και 12800 γιατί προγραμματίζονται και βραδινά εξωτερικά. Εγγραφή στα 50 fps για slow mo και codec H264 all intra 10 bit 4:2:2 για ανοχή στο color correction

Φακοί : Zeiss Vario Sonnar 16-35mm f/2,8, Zeiss Sonnar 35mm f/2,8, Zeiss Sonnar 58 mm f/1,8 για autofocus, Zeiss Batis 85mm f/1,8, Sony G oss 70-200mm f/4

Hoya variable nds

Φωτιστικά σώματα για τριπλό φωτισμό (key, fill, back light)

Nalite mixpanel 150

Aputure amaran f22

Aputure lightstorm 60x

Godox 7-in Reflector

Τριπόδια και C stands, μπαλαντέζες, φίλτρα μανταλάκια και V mount batteries

Gimbal και drone

Haze machine.

Γέμισε το αυτοκίνητο, ευτυχώς υπάρχει parking και βοήθεια στο κουβάλημα.

Espresso στο lobby, στο δωμάτιο η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, ομάδα styling με κομμωτή, μακιγιάζ και ενδυματολόγο.

Στήσιμο φωτισμού πρώτης σκηνής μπροστά από το παράθυρο, κουρτίνα για έλεγχο φυσικού φωτισμού, overpower the sun με το mix panel, ήχος από πιστολάκι, συζητήσεις τι όμορφη που είσαι καλή μου, ποιό είναι το καλό προφίλ μου, να φορέσω το κολιέ ή όχι, προσοχή στα πλάνα από κάτω μόνο eye level, επαγγελματισμός και καλή ενέργεια, playback το τραγούδι και πάτημα του rec για coverage ολόκληρο το τραγούδι.

Η Μαραγκόζη δείχνει άνετη, ξέρει να στήνεται στην κάμερα, αναπολεί και είναι συγκρατημένα τσαχτίνα. Δεύτερο take, η τραγουδίστρια θέλει να δει πώς φαίνεται στην κάμερα, η έκφραση της δεν δείχνει συγκαταβατική, ο κομμωτής που είναι καλή της φίλη τη διαβεβαιώνει ότι όλα καλά αλλά λίγο το μαλλί να φουσκώσει, προτείνει να χρησιμοποιεί το πιστολάκι με κρύο αέρα την ώρα του γυρίσματος για να δίνει κίνηση στα μαλλιά, γιατί όχι πάμε πλάνο.

Τέλος η πρώτη σκηνή, αλλάζουμε φωτισμό και ρούχα πάμε όλο το τραγούδι ξανά.

Η ιδέα είναι να αναδύεται η τραγουδίστρια με εναλλαγές από το φως στο σκοτάδι. Είναι συναισθηματική χωρίς να σκέφτεται με άγχος το μέλλον ούτε νοσταλγικά το παρελθόν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

Οκ, αλλάζουμε setup, υπνοδωμάτιο, η Μαραγκόζη δε θέλει να φανεί το κρεβάτι, οπότε πλάνο αποκάλυψης και περπάτημα προς την κάμερα. Το φως από πίσω ενισχύεται τεχνητά, ευτυχώς δεν έχει κινούμενα σύννεφα και ο φυσικός φωτισμός είναι σταθερός. Το κάδρο δεν με συνάρπασε, ο σκηνοθέτης το πήρε πάνω του και κατευθύνει την blocking της τραγουδίστριας. Συνειδητοποιώ ότι η κινησιολογία της δεν συνάδει με την ελπίδα της να δείχνει αναλλοίωτη από το χρόνο. Ο ευρυγώνιος φακός την πλαταίνει και δεν την κολακεύει.

Τέλος το δωμάτιο, μεταφερόμαστε στο διάδρομο, μια στιγμή ένα πλάνο στον καθρέφτη του μπάνιου, ξανά φοράμε τον rockor, προσοχή να μην αντανakλά η φωτεινή πηγή και στη γωνία της κάμερας.

Φύγαμε έξω, διάδρομος ξενοδοχείου, κουβάλημα φώτα, τριπόδια, κάμερες.

Orange and teal color palette, γκόθικ αισθητική, ευρυγώνιος φακός, slow motion και απορία στα μάτια της τραγουδίστριας. “Μα αφού δε φαίνομαι έτσι” είναι η δήλωση της κάτι που αναλαμβάνει για ακόμα μια φορά να δικαιολογήσει ο κομμωτής “Είσαι κούκλα χρυσή μου, είναι τέλειο!”.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

Ο έμπειρος φωτογράφος αναλαμβάνει να διορθώσει τα πράγματα και να μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Φώς στο ύψος της κάμερας, πλακάτος, φεύγουν οι ρυτίδες και οι σκιές, η τραγουδίστρια αισθάνεται άνετη στα πλαίσια αυτών που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια.

Οκ συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, άλλο πράμα σκέφτεται ο καθένας, πάμε να κάνουμε ακόμα κανένα πλάνο στο ξενοδοχείο και η τσάντα είναι τέλεια, ευγενικά οι εργαζόμενοι μας ανοίγουν τις πόρτες για πρόσβαση στο roof garden που δεν λειτουργεί ακόμα.

Να κλέψουμε κανένα πλάνο την ώρα που η τραγουδίστρια στήνεται για το φωτογράφο, μπορεί να προκύψει κάτι χρήσιμο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

Περιμένουμε υπομονετικά για να πετάξουμε το drone. Η τραγουδίστρια θέλει να στροβιλιστεί γύρω από τον άξονα της, κάτι εξαιρετικά δύσκολο με τα τακούνια που φοράει. Ευτυχώς το πλάνο έχει διάρκεια και έχουμε το closing shot που αρμόζει.

Wrap από το ξενοδοχείο, ευχαριστίες για τη φιλοξενία, οι ένοικοι μας κοιτούν με απορία καθώς κουβαλάμε τον εξοπλισμό με το τροχήλατο για τις βαλίτσες, ανακούφιση από την καλοντυμένη υπεύθυνη που μας ξεφορτώθηκε, δεν την αδικώ ήταν χαμογελαστή.

Και τώρα περιμένουμε να βραδιάσει, θα φάμε κάτι, η παραγωγή δεν δικαιολογεί το έξοδο, κερνάω μπισκότα σοκολάτα την ώρα που ο φωτογράφος και ο σκηνοθέτης έχουν υπαρκτική συζήτηση για την εξέλιξη του πρότζεκτ.

Ο Παναγιώτης απογοητευμένος από τη μέχρι πορεία των γυρισμάτων νουθετείται από τον έμπειρο φωτογράφο που εξηγεί ότι ένας νέος κόσμος με προοπτικές ανοίγεται, ακόμα και αν είναι τζάμπα να κάνει τα χατήρια, η δισκογραφική ούτως ή άλλως δεν πληρώνει για την παραγωγή του βιντεοκλίπ.

Εγώ που έχω συμμετάσχει σε καμιά δεκαριά βιντεοκλίπ δεν εντυπωσιάζομαι από τη δόξα ούτε από το χρήμα που δεν έχει, προκρίνω τη λογική εφ'όσον το αρχίσαμε ας το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω αν έπεισα κανέναν ούτε καν τον εαυτό μου, ήρθε η ώρα πάμε να πάρουμε την ομάδα που χρειάστηκε ξεκούραση, πάμε προς

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ©

δυτικά στο location με τα γκράφιτι.

Αστικό τοπίο, μοναξιά και εγκατάλειψη, ταιριαστό το outfit της τραγουδίστριας που ως πρωταγωνίστρια εναλλακτικής ταινίας του Τσιώλη, ετοιμάζεται να κάνει βόλτες με φόντο το σύνθημα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ. Ταιριάζει στα λόγια του τραγουδιού φυσικά, αυτό που δε φαίνεται είναι ότι το γκράφιτι το έκαναν οπαδοί του ΠΑΟΚ ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ.

Πάμε περπάτημα, κάτσε να φύγουν οι περαστικοί από το πλάνο, όχι μην τραγουδάς, πίσω πάλι το ξέρω κουράστηκες, τελειώνουμε όπου να ναι.

Το haze machine για κλειστά πλάνα, στα ανοιχτά θα το κάνουμε με vfx.

Φωτιστική πηγή στο χέρι με μπαταρία μόνο για separation της τραγουδίστριας από το background.

Συνήθως σε αυτά τα πρότζεκτ το shooting ratio είναι πολύ υψηλό με τη σκέψη ότι το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει στο μοντάζ. Η ιδιομορφία όμως της παραγωγής, έδωσε την ευκαιρία για πειραματισμό. Με δεδομένη την έλλειψη σεναρίου και ντεκουπάζ, εφ'όσον η δομή ακολουθεί την πεπατημένη, δίνεται η ευκαιρία για ανάπτυξη της φόρμας και του story telling μέσα από το χρώμα.

Τι με επηρέασε και μου δωσε έμπνευση:

Η χρωματική θεωρία του Γκαίτε και η αποδόμησή της από τον Βιτγκενστάιν στο βιβλίο του Παρατηρήσεις πάνω στα Χρώματα.

Οι βασικές αρχές της ψυχολογίας του χρώματος κατά τον Στοράρο όπου το μαύρο είναι το ασυνείδητο, το κόκκινο συμβολίζει τη ζωτική ενέργεια και το πάθος, το πορτοκαλί τη μητρική αγκαλιά, το κίτρινο τη συνειδητοποίηση, το πράσινο τη διαδικασία της αναζήτησης της γνώσης και το μπλε την πνευματικότητα και το λευκό η ισορροπία ως το άθροισμα όλων των χρωμάτων.

Πάντα ανατρέχω στο Josef Albers για καθοδήγηση και για έμπνευση στο Rothko ο οποίος δραματοποίησε τις εικόνες του.

Παρόλο που θα ήθελα να ακολουθήσω στιλιστικά τις μουσικές ιστορίες του του Robert Doisneau από το σουρεαλισμό στο ρεαλισμό, η τραγουδίστρια έχει κρυσταλλωμένη άποψη για την περσόνα της και δε βοήθησε προς την κατεύθυνση που θα επιθυμούσα.

Κινηματογραφικά πάντα προσπαθώ να ακολουθώ την παραίνεση του Roger Deakins “Κάντο όσο πιο απλά γίνεται”. Με δεδομένα το σφιχτό πρόγραμμα της παραγωγής (10 ώρες γύρισμα σε μία μέρα), φάνηκε η μοναδική επιλογή.

Στα θετικά του εγχειρήματος είναι το γεγονός ότι έχει production value, συμμετέχει ένα γνωστό όνομα της ελληνικής μουσικής σκηνής και η επιβεβαίωση ότι η ομάδα των συνεργατών μου είναι έτοιμη για το επόμενο πρότζεκτ.

Στο παραπάνω link μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της διπλωματικής εργασίας.

