

TRABAJO FIN DE GRADO

REALIZACIÓN DE UN VIDEOCLIP MUSICAL NARRATIVO

Autor: Pablo Martínez González
Tutor: Damià Jordà Bou

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Curso académico 2020/2021

Índice

Índice de figuras	3
Resumen	4
1. Introducción.	6
1.1 Objetivos.	7
2. Marco Teórico.	8
2.1 El videoclip de la era Internet.	8
2.1.1 El Vaporwave.	9
2.2 Autores y referencias.	11
2.2.1 Autores.	11
2.2.2 Referencias estéticas.	15
2.2.3 Referencias narrativas.	19
3. Metodología.	22
3.1 Idea, guion y storyboard.	22
3.2 Preproducción.	25
3.3 Rodaje.	25
3.4 Postproducción y montaje.	31
4. Conclusiones.	34
5. Bibliografía.	35
6. Anexo.	36

Índice de figuras

- Figura 1. “Floral Shoppe”. Autor: Macintosh Plus (2011).
- Figura 2. “Humble – Kendrick Lamar”. Dirigido por Dave Meyers (2017).
- Figura 3. “Lucid Dreams – Juice WRLD”. Dirigido por Cole Bennett (2018).
- Figura 4. “Cristal – Cráneo”. Dirigido por CraneoMedia (2016).
- Figura 5. “Quarantine Love – Jane F.”. Dirigido por Jean Lafleur (2020).
- Figura 6. “Lo pues intentar – Cruz Cafuné”. Dirigido por Will Reyes (2020).
- Figura 7. “mate, me – iuky”. Dirigido por Young Blood (2019).
- Figura 8. “OSOM ft. J. Cole – Jay Rock”. Dirigido por Dave Free y Jack Begert (2018).
- Figura 9. “hooligan – Baby Keem”. Dirigido por Jake Schreier (2020).
- Figura 10. “100 Days – Tedy Andreas”. Dirigido por Patroni Films (2019).
- Figura 11. “Memorias de Plástico – Rojuu, Clutchill & Carzé”. Dirigido por John Lee (2019).
- Figura 12. “Chivatos – Cruz Cafuné”. Dirigido por Luis Luknár (2018).
- Figura 13. “Rosas Azules – Yung Beef”. Dirigido por Adrián Rodd (2017).
- Figura 14. “Guion literario Sin TI/Moonlight” Autor: Pablo Martínez. (2021).
- Figura 15. “Storyboard Videoclip”. Autor: Pablo Martínez. (2021).
- Figura 16. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 17. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 18. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 19. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 20. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 21. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 22. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 23. “Sin TI/Moonlight”. Dirigido por Pablo Martínez. (2021).
- Figura 24. Montaje Adobe Premiere. Fuente: Elaboración propia.
- Figura 25. Montaje Adobe Premiere. Fuente: Elaboración propia.
- Figura 26. Montaje Adobe Premiere. Fuente: Elaboración propia.

Resumen:

La estructura y función del videoclip ha evolucionado con el paso del tiempo, hasta llegar a la actualidad, donde la televisión ha quedado atrás para dejar paso a Internet y a sus nuevas características y contenidos audiovisuales.

En este proyecto se mostrará el proceso de creación y desarrollo de un videoclip musical, pasando por las distintas fases que conlleva un trabajo audiovisual de esta índole en tiempos actuales. Fases que comprenden desde el rodaje del video musical, hasta su postproducción, enseñando las tareas que ha de desempeñar un filmmaker para la realización de un videoclip narrativo que será posteriormente distribuido en Internet.

Abstract:

The structure and function of the video clip has evolved over time, up to the present day, where television has been left behind to give way to the Internet and its new features and audiovisual content.

This project will show the process of creating and developing a music video clip, going through the different phases involved in an audiovisual work of this nature in current times. Phases that include from the filming of the music video, to its post-production, showing the tasks that a filmmaker has to perform to make a narrative video clip that will later be distributed on the Internet.

Resum:

L'estructura i funció del videoclip ha evolucionat amb el pas del temps, fins a arribar a l'actualitat, on la televisió ha quedat arrere per a deixar pas a Internet i a les seues noves característiques i continguts audiovisuals. En aquest projecte es mostrarà el procés de creació i desenvolupament d'un videoclip musical, passant per les distintes fases que comporta un treball audiovisual d'aquesta índole en temps actuals. Fases que comprenen des del rodatge del vídeo musical, fins a la seva post-producció, ensenyant les tasques que ha d'exercir un filmmaker per a la realització d'un videoclip narratiu que serà posteriorment distribuït en Internet.

Palabras clave: Videoclip, música, narrativo, Internet, urbano, proyecto, videógrafo, estética.

Keywords: video clip, music, narrative, Internet, urban, Project, filmmaker, aesthetics.

Paraules clau: Videoclip, música, narratiu, Internet, urbà, projecte, videógrafo, estètica.

1. Introducción

El Trabajo de Fin de Grado, supone para algunos un mero trámite, pero la realidad es que el TFG es el proceso final, que determinará si tenemos la capacidad de exponer mediante distintas vías, lo aprendido durante los cursos universitarios. En este caso trataremos un trabajo de carácter práctico, que, tras unos meses de incertidumbre, terminó consolidándose y acabó surgiendo una idea, la cual consiste en la creación de un videoclip musical.

La decisión de realizar un proyecto práctico fue la parte más sencilla, debido a que cualquier trabajo práctico bien hecho, resulta un producto audiovisual de calidad para ofrecer al público y mostrar las cualidades y capacidad de uno mismo.

Una vez quedó clara esta parte, se necesitaba saber que producto crear y cual sería la mejor opción, teniendo en cuenta la situación mundial por la pandemia del Covid-19 y sus medidas sanitarias en el país.

Tras una larga meditación, se dejó claro el objetivo principal: crear un videoclip narrativo.

¿Por qué un videoclip narrativo? El videoclip es una pieza audiovisual que siempre ha despertado mi curiosidad por la gran variedad de géneros que contiene y por la experimentación que permite en aspectos fotográficos, estéticos, de montaje, etc.

Además, es de las pocas prácticas audiovisuales con las que anteriormente he establecido una toma de contacto, pero desde una visión muy amateur y por puro hobby.

La oportunidad de poder experimentar y de realizar un producto audiovisual de calidad fue el detonante que provocó el inicio de este trabajo, dando el gran paso de crear desde cero un videoclip y de empezar una carrera profesional como filmmaker.

1.1 Objetivos

La finalidad de este trabajo práctico es la de crear un videoclip narrativo, cumpliendo con la función principal de director y montador, poniendo en práctica la combinación de métodos y técnicas previamente aprendidas y dando también cierto espacio a la experimentación.

Entre los objetivos, se encuentran:

-Realizar una pieza híbrida que mantenga la esencia del formato clásico del videoclip contemporáneo y la estructura cinematográfica, utilizando recursos fílmicos para articular la historia, creando así una especie de corto acompañado del tema musical.

-Plasmar el concepto del álbum conceptual al que pertenece la canción, es decir, lograr una historia acorde a la narrativa propia de las líricas del cantante y de la producción musical, creando así una unidad y una atmósfera audiovisual, en la que todos los elementos combinan en armonía.

-Aplicar a la estética del videoclip los resultados de la investigación desarrollada en torno a la corriente artística del "Vaporwave".

-Desarrollar desde cero y con recursos limitados, un producto audiovisual de calidad, el cual sirva para vender una marca personal al mercado y que cumpla la función de aportar al género del videoclip actual, ofreciendo las dotes y técnicas de uno mismo, plasmadas en este proyecto del videoclip narrativo.

-Aprender personalmente del resultado final, reconociendo y analizando los diversos errores que se hayan producido durante los procesos de preproducción, rodaje y postproducción.

2. Marco Teórico

2.1 El videoclip de la era Internet

Antes de comenzar a tratar las referencias y los autores de videoclip, hablaremos sobre cómo la llegada de Internet y las nuevas plataformas multimedia influenciaron al mundo del videoclip. Bien es sabido que Internet llegó a los hogares de la gente a finales del siglo pasado, entonces la única forma de acceder a videoclips era mediante la televisión. La aparición de canales de música como MTV o Vh1, marcó un antes y un después para el género. Se considera que la película "Jailhouse Rock" de Elvis Presley es el primer videoclip de la historia, pero no era el formato de videoclip que conocemos hoy en día. Existían piezas que se asemejan al videoclip contemporáneo, pero es con la llegada de los canales musicales, es especial MTV, donde se popularizó dicho formato audiovisual. Hasta entonces, no existía otra forma de consumir videoclips, pero el nacimiento de YouTube en 2005, supuso una nueva forma de acceso al contenido musical y una revolución en la industria del audiovisual.

En el año 2009, también aparece el canal de streaming VEVO, el cual trabaja desde la plataforma de YouTube y el mismo es propiedad de dos grandes discográficas: Universal y Sony Music. Estas nuevas formas de acceder a los videos musicales hicieron caer a MTV, a tal punto, que se transformó en un canal de televisión, diferente al que conocimos en los años 80s y 90s. (*La historia de los videoclips y su evolución*, 2020, Rock Pop Metal y Más).

YouTube, la plataforma principal de contenido audiovisual, había creado casi sin querer, un formato único y personal, un sello de identidad que marcó a otros productos audiovisuales ya existentes, incluido en videoclip. El traslado del videoclip a la red supuso un nuevo entorno por explotar, otro canal de difusión y exploración, ya que la creación de nuevas plataformas, implica una evolución y un cambio en los productos, debido a su adaptación al nuevo medio y a su renovación.

En los últimos años Internet se ha convertido en una verdadera herramienta de promoción no excesivamente cara y con un valor añadido para el seguidor y fan. De aquí surgió la necesidad de crear los E-clips, el diseño de posts multimedia musicales con múltiples modalidades. Están realizados con programas de diseño gráfico y animación 3D y ofrecen multitud de opciones a través de un “click” con el ratón del ordenador para acceder a diferentes enlaces con información, fotos, vídeos de los artistas (*Nuevos formatos audiovisuales publicitarios través de la red: los E-clips*. Sedeño, 2004).

2.1.1 El Vaporwave

Bien es cierto que el género del videoclip sigue ciertas bases y normas audiovisuales, normas que vienen determinadas por la calidad técnica (tanto visual como de audio), o por influencia del cine (movimientos de cámara, tipos de plano, etc.). Aunque existen casos que se salen de los cánones y siguen siendo igual de válidos, debido a que es un formato que permite cierta improvisación y aleatoriedad. Pero como en otros años, las corrientes artísticas evolucionan e influyen a todo su entorno, y con la llegada de Internet también aparecen nuevas corrientes artísticas que han influenciado a la sociedad y especialmente, al género del videoclip.

Existen muchas corrientes que nacieron a raíz de la llegada del Internet en los hogares, pero la más destacable y la más representativa es la corriente del Vaporwave.

El Vaporwave es un movimiento nativamente digital que nace en 2010 y actualmente continúa con vida, por lo que se le considera uno de los pilares del arte moderno en este nuevo siglo y una de las corrientes más destacadas de la última década. El Vaporwave es una corriente musical y estética, que bebe de referencias, estilo y estéticas de distintas culturas y de los comienzos del Internet en las décadas de los 80 y 90. Mucha gente lo considera como una corriente extinta, pero al tomar una gran variedad de estilos como

referencia, el Vaporwave ha ido evolucionando y creando otros subgéneros, sirviendo de influencia para estos.

Obviamente, a día de hoy seguimos viendo videoclips musicales con la clásica estructura del videoclip de MTV, pero es evidente que la estética retro es algo que funciona y por eso no dejamos de ver piezas audiovisuales con dicho estilo en la actualidad. Desde los filtros que imitan el VHS, los aspect ratio del Super 8, el granulado, bordes de película, etc.

Podríamos relacionar esta moda con el Vaporwave, ya que fue en este movimiento donde empezamos a ver las primeras obras Lo-Fi, montajes de VHS para crear un ambiente ochentero, y otros elementos retro que actualmente podemos observar en videoclips.

Pero sin duda, lo que más está ligado con esta corriente artística, no es la propia estética solamente, si no el “self made” de los artistas, porque el Vaporwave destaca por tener obras independientes, en las que los propios artistas con recursos limitados consiguen crear sus obras, cosa que ha estado sucediendo con el videoclip en su formato de Internet.

No solo las grandes compañías hacen los mejores videoclips, si no que pequeños videógrafos en solitario o en productoras poco conocidas, han salido a la luz en los últimos años, demostrando que se pueden crear productos de calidad con un poco de imaginación.

Fig. 1. “Floral Shoppe”. Autor: Macintosh Plus (2011).

2.2 Autores y referencias

Para el proceso creativo del videoclip se han tomado de base algunas referencias, tanto narrativas, como técnicas y estéticas. Principalmente, como se trata de un videoclip de música urbana, las referencias han sido mayoritariamente de videoclips del mismo género y al tratarse de una pequeña producción, los ejemplos utilizados son diversos, desde grandes producciones americanas hasta videos de productoras independientes de la escena española.

2.2.1 Autores

En primer lugar, en este trabajo se comentará la influencia y trayectoria de algunos autores de videoclips que son fundamentales, debido a su relevancia en el sector o por su inspiración personal que ha ayudado a la consolidación y perseverancia de este TFG.

Comenzaremos hablando del famoso Dave Meyers, “director de videos musicales estadounidense conocido por su creatividad e imaginación, el cual ha dirigido al menos doscientos vídeos musicales” (colaboradores de Wikipedia, 2021, Dave Meyers). Meyers es un experimentado videógrafo con más de 20 años de carrera, participando en comerciales, películas y su especialidad: videoclips. La creatividad de Dave Meyers hace de él un todoterreno capaz de crear la escena ideal para cualquier cantante o grupo que se ponga por delante. Su gran experiencia en el sector y la variedad de estilos musicales con los que ha trabajado, han mejorado su capacidad para afrontar todo tipo de situaciones, convirtiéndolo en uno de los mejores artistas de videoclip de la historia.

Fig. 2. "Humble – Kendrick Lamar". Dirigido por Dave Meyers (2017).

Otro ejemplo estadounidense es el del famoso Cole Bennett, un chico de 24 años que empezó con la cámara que le regaló su madre y ahora es el filmmaker más conocido en la escena del Hip-Hop norteamericano, con 17 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Fundó su actual productora "Lyrical Lemonade" cuando iba al instituto, y comenzó haciendo videoclips para raperos locales de Chicago, su ciudad natal. Poco a poco, iba causando impacto, ya que, sin quererlo, estaba sacando a la luz, pequeñas promesas del género urbano, lo que aumentó su fama por completo y pasó a grabar para grandes estrellas, lo cual resulta inspirador, ya que Bennett empezó por puro hobby y con esfuerzo y un poco de suerte, se ha convertido en uno de los filmmakers más populares del mundo.

Podríamos decir que tiene un estilo más fresco y renovado en comparación con otros artistas, ya que es un chico joven, que ha vivido todas las transiciones de YouTube y conoce los códigos y preferencias del público, ya que el target de la música Hip-Hop, ronda su edad, lo cual le facilita adaptarse y crear un producto atractivo. En sus inicios, no optaba

por videoclips narrativos, debido a sus pocos recursos, pero consiguió hacerse un hueco y crear su sello de identidad.

Suelen ser videoclips convencionales con tomas de canto, pero acompañado de efectos especiales y transiciones novedosas que resultan atractivas y con un montaje dinámico que atrapa al espectador. Obviamente, se nota en él una evolución, debido a que ahora tiene muchísimos más recursos y no escatima en producción y eso se nota en el resultado final.

Fig. 3. "Lucid Dreams – Juice WRLD". Dirigido por Cole Bennett (2018).

En cuanto a videógrafos del panorama nacional, hay muchos y muy talentosos, pero Cráneo, un cantante que comenzó como filmmaker, es sin duda uno de los más creativos. Se le podría considerar de los pioneros del Lo-Fi en Europa, tanto musicalmente, como visualmente. Es considerado un referente como autor de videoclips por su versatilidad como artista, su creatividad e independencia para realizar los videos, siendo capaz de gestar una idea, grabarla y editarla el mismo, con su sello de identidad, en este caso el Lo-Fi.

Fig. 4. "Cristal – Cráneo". Dirigido por CraneoMedia (2016).

Como último artista, otro a nivel nacional es Jean Lafleur, un filmmaker que personalmente resulta inspirador, debido a que, sin tener estudios audiovisuales, aprendió los códigos del cine, fotografía y otras modalidades de manera autodidacta, y poco a poco, ha ido haciéndose un hueco entre los artistas españoles gracias a su talento y dedicación.

Lo que comenzó como un hobby con la fotografía, le abrió puertas a poder colaborar con cantantes reconocidos y poco a poco expandir su reputación consiguiendo poder vivir del filmmaking.

Fig. 5. "Quarantine Love - Jane F.". Dirigido por Jean Lafleur (2020).

2.2.2 Referencias estéticas.

Sobre las referencias estéticas, se han tomado algunos ejemplos que pueden resultar interesantes y llamativos para el espectador. A continuación, se mostrarán algunas técnicas o estilos que pueden funcionar si se usan correctamente y con cierta coherencia con la narración.

El primer ejemplo es el recurso de la pantalla partida o multipantalla. Es una técnica muy acertada para mostrar acciones de forma muy dinámica o mostrar al mismo tiempo personajes que se encuentran en sitios distintos. Lo podemos observar en el videoclip de “Lo pues intentar” del cantante *Cruz Cafuné*, para mostrar una misma acción desde distintos puntos de vista de una forma ingeniosa y atractiva.

Pero este recurso no solo se usa de forma técnica, ya que en el montaje del videoclip de “mata, me” del artista *iuky*, esta técnica de pantalla partida se usa con una connotación estética y visual, más que una cuestión de dinamismo. La superposición de planos creando una simetría con distintas situaciones, hacen de lo que iba a ser un video sencillo, una genialidad por parte del montador, que en este caso es *Jean Lafleur*.

Fig. 6. “Lo pues intentar – Cruz Cafuné”. Dirigido por Will Reyes (2020).

Fig. 7. “mate, me – iuky”. Dirigido por Young Blood (2019).

Al tratarse de un videoclip narrativo, no pueden ser las mismas tomas que un videoclip con tomas de canto del artista, con lo cual, los ejemplos y referencias a seguir han sido en su gran mayoría videoclips con historia. En los videoclips narrativos generalmente, encontramos tipos de planos muy distintos a los videoclips convencionales, ya que no solo la música transmite, si no que el propio video narra una historia. Por lo tanto, los planos y el montaje en postproducción normalmente contienen un lenguaje cinematográfico, como si de un cortometraje se tratase.

Fig. 8. “OSOM ft. J. Cole – Jay Rock”. Dirigido por Dave Free y Jack Begert (2018).

Para terminar con las referencias estéticas, se hablará del etalonaje o corrección de color. Uno de los apartados estéticos más importantes a la hora de crear un producto audiovisual es el etalonaje. Esta práctica no suele recibir la importancia que merece, pero es muy importante manipular la información de color y hacer una buena corrección. Una mala elección en el etalonaje puede sacarnos totalmente de la atmósfera del video, ya que no hay sintonía o simplemente resulta desagradable a la vista.

Para este proyecto, la canción del videoclip cuenta con dos partes en la misma canción, narrando situaciones distintas. En la primera parte, el ambiente es más triste y depresivo, pero la segunda parte es positiva y agresiva, por lo que las referencias en cuanto a etalonaje han sido variadas. Por lo general, se buscaba una corrección de color y estética retro, que recordase a la fotografía analógica, con tonos cálidos, pero también se necesitaba algo oscuro para la primera parte, por lo que muchas de las referencias de color fueron ambientes fríos, con tonalidades azuladas o verdosas, que transmiten soledad, tristeza y negatividad.

Fig. 9. "hooligan – Baby Keem". Dirigido por Jake Schreier (2020).

Fig. 10. "100 Days – Tedy Andreas". Dirigido por Patroni Films (2019).

2.2.3 Referencias narrativas

Para finalizar con el marco teórico, comentaré el último tipo de referencias que influenciaron el proceso de creación de este proyecto práctico. A continuación, se explicarán algunos ejemplos de narración en videoclips, que sirven para mostrar que caminos puede tomar la narrativa del videoclip en este Trabajo de Fin de Grado.

En primer lugar, el tema *Memorias de Plástico* de *Rojuu* y *Clutchill*, habla de una ruptura dolorosa y la tristeza de la separación, pero los acordes musicales de la instrumental son un tanto alegres, mientras que la voz desganada y la entonación apagada de ambos cantantes nos muestra lo contrario. El videoclip, sin embargo, es colorido y luminoso como el beat, pero la historia que vemos es algo particular. Vemos en el inicio una pareja discutiendo e intuimos que rompen. Acto seguido, la chica encuentra una tarjeta en el suelo de lo que parece ser una empresa que borra tus "memorias de plástico". Los trabajadores resultan ser los propios cantantes y proceden a borrar los recuerdos de la chica con su ex novio para evitar el sufrimiento de una ruptura.

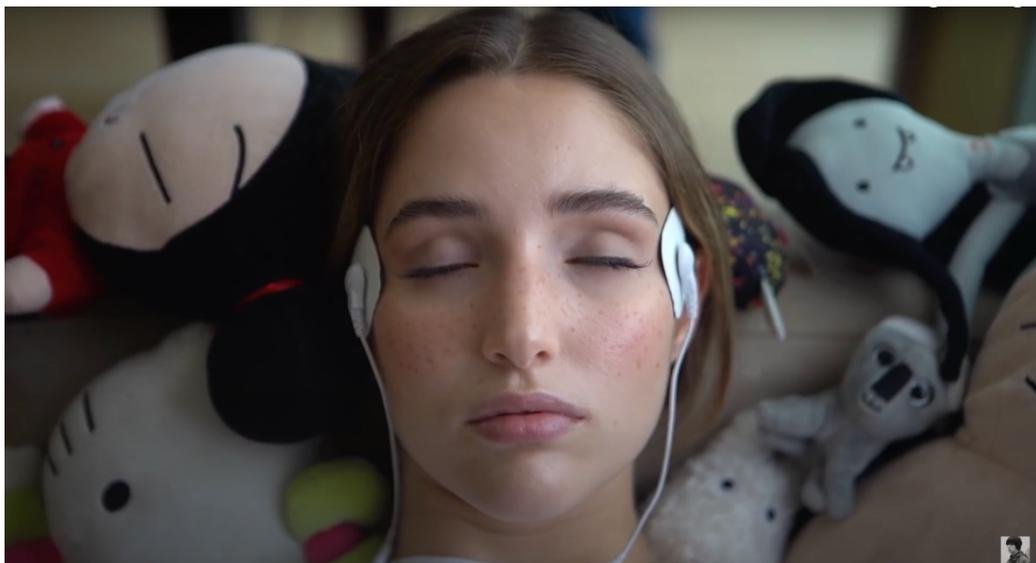

Fig. 11. “Memorias de Plástico – Rojuu, Clutchill & Carzé”. Dirigido por John Lee (2019).

Otro ejemplo de narrativa es el de la canción *Chivatos* de *Cruz Cafuné*, perteneciente al álbum *Maracucho Bueno Muere Chiquito*. El álbum en general es un álbum conceptual de tipo storytelling, en el que se narra una historia ficticia sobre éxito, música, trapicheos y mala vida. Concretamente en esta canción, se narra una historia de un intercambio de droga que acaba en una redada por un chivatazo. El videoclip es una secuencia fija del artista con múltiples heridas en la cara dando a entender que él es el chivato de la historia. Una simple secuencia, combinada con la letra de la canción, sumando la narrativa del álbum, hacen de este tema un videoclip narrativo excelente.

Fig. 12. “Chivatos – Cruz Cafuné”. Dirigido por Luis Luknár (2018).

Creación de un videoclip narrativo

El último ejemplo es quizás el más complejo de todos y se trata de *Rosas Azules* de Yung Beef, un videoclip cargado de simbolismos y esoterismo. En el video se puede ver la aparición de libros y cartas de Tarot con los personajes de El Loco, El Mago y La Sacerdotisa, que simbolizan al cantante y la mujer del videoclip, mostrando una evolución del personaje a través de los planos y por la posición de los mismos en pantalla. Por ejemplo, La Sacerdotisa aparece en la carta mirando hacia la derecha, indicando que es capaz de ver el futuro, cosa que vemos representada en el videoclip, donde la actriz, suele aparecer de espaldas con la mirada al frente o mirando a la derecha, pero nunca hacia atrás.

En este caso, la narración del videoclip es un tanto distinta, ya que las líricas del tema tienen menos relación con el video, pero la historia creada, es digna de admirar por su creatividad y simbología oculta.

Fig. 13. "Rosas Azules – Yung Beef". Dirigido por Adrián Rodd (2017).

3. Metodología

Para la creación de este proyecto práctico, se siguieron determinadas pautas muy necesarias para la correcta realización de la pieza audiovisual.

Al tratarse de un proyecto basado en el “self made”, yo personalmente me hice cargo de todas las tareas a realizar, desde el guion, hasta el montaje.

En primer lugar, se concibió junto al artista, una idea sobre la historia que iba a tratar el videoclip. Una vez definida la idea, era momento de crear un guion literario y un storyboard.

Tras esto, era momento de la preproducción, probablemente el paso más importante de todos. Aquí se buscaron localizaciones, actores, equipo de rodaje, etc.

Una vez clara la preproducción, fijamos fechas de rodaje en un calendario y grabamos en los días correspondientes.

Por último, la postproducción, que fue realizada con el programa Adobe Premiere.

3.1 Idea, guion y storyboard

El primer paso de todos para llevar a cabo este proyecto fue definir la idea del videoclip.

Para ello, el artista Navy Blue y yo, tuvimos una serie de reuniones, en las cuales hicimos una previa escucha del disco y en concreto, de los 2 temas que componen el videoclip.

El videoclip está compuesto por 2 canciones, “*Sin Ti*” y “*Moonlight*”, ambas pertenecientes a un álbum conceptual llamado “*Hikikomori*”. El término “hikikomori” hace alusión a las personas que deciden aislarse de la sociedad, siendo esto síntoma de estrés, depresión o algún otro trauma o trastorno psicológico. Teniendo en cuenta que el álbum de Navy Blue trataría temas diversos como el desamor, el dinero y la fama o la depresión, interpretado en un lenguaje urbano, nos dio ventaja a la hora de consolidar la idea.

La historia del videoclip se divide en dos partes debido a que son dos canciones.

En la primera parte, Navy Blue aparece desolado por una ruptura amorosa, recordando a su ex pareja mediante una fotografía que conserva de ella. Esto hace que se aísle en casa (como los hikikomori), hasta que decide salir y olvidarlo todo.

En la segunda parte, continúa dejando atrás todos los malos pensamientos y se enfoca en la música, en el alcohol y las drogas para poder olvidar todo su pasado, pero inevitablemente acaba volviendo al punto inicial.

Una vez clara la idea, era momento de plasmarla en un guion literario, así que, para ello utilicé el programa Keynote para el sistema operativo Mac.

0 - 0:22
Intro

Créditos de inicio

Empieza el video Navy sólo sentado en la cama mirando una fotografía con su ex.

0:22 - 0:34

baby estate al lao mío pa llenar el vacío
se que toy haciendo mal y de nadie me fio
perdió en la oscuridad y me da escalofrío
ahora crycrycry ya de nada me fio

Flashbacks (cámara de video vieja) de Navy Blue con su ex-novia: Cogidos de la mano, en la playa, tomando una copa, en el coche... Intercaladas con tomas de Navy depresivo, encerrado en casa, mirando la foto de los dos.

0:34 - 0:46

esas bitchies ahí fuera esperan mucho de mi
yo no espero na de nadie no te voy a mentir
atrapao en estas calles yo me criado en la street
pa mi esto es un pacto yo x ti tú x mi

Fig 14. "Guion literario Sin Ti/Moonlight" Autor: Pablo Martínez. (2021).

Comencé escribiendo la letra de la canción al lado izquierdo de la página, anotando la duración de los versos para tener una referencia de tiempo mucho más clara.

En el centro de la página, podemos observar la descripción literal de la escena, junto a la letra y unas referencias visuales para hacerse una idea de como sería el plano.

Una vez acabado el guion literario, me dispuse a crear el storyboard con el programa de edición de imagen Adobe Photoshop. Descargando unas plantillas de Internet y con una tableta gráfica, se traspasó el guion literario a un guion técnico. Al tener ya ciertas referencias visuales en el guion literario, no fue un proceso difícil el de crear los planos del storyboard, por lo cual considero que fue uno de los pasos más fáciles en el proceso de este trabajo.

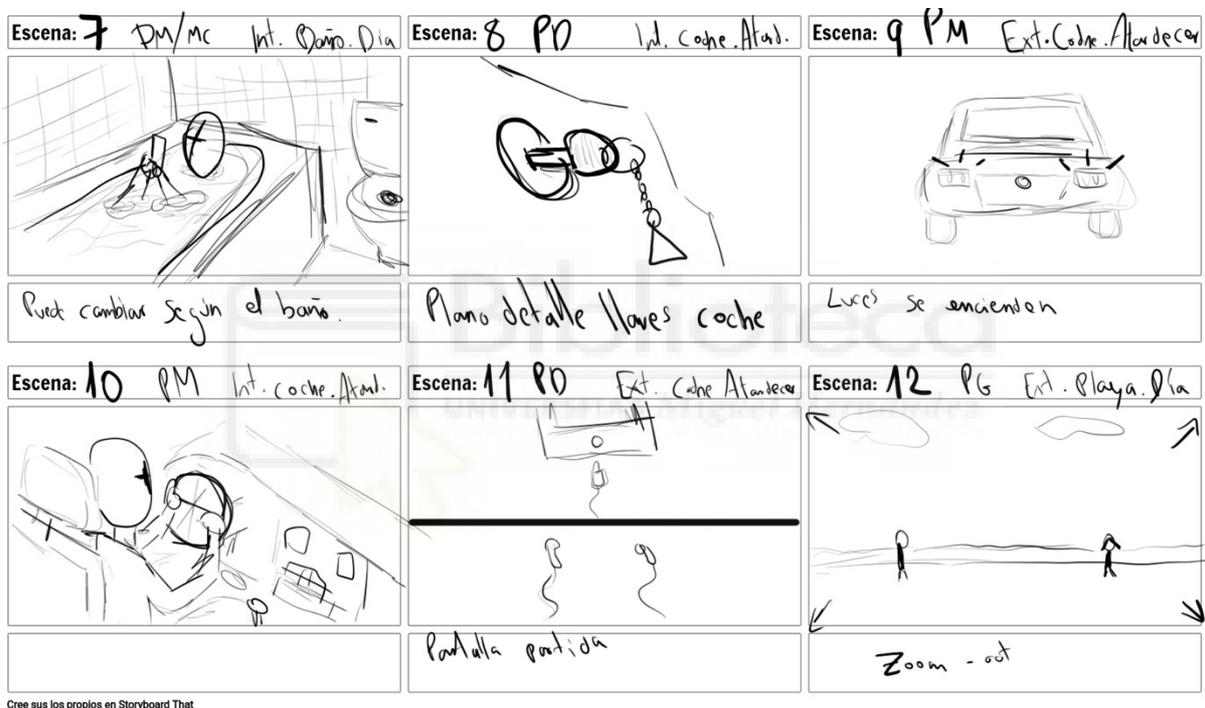

Fig. 15. "Storyboard Videoclip". Autor: Pablo Martínez. (2021).

3.2 Preproducción

Quizás uno de los pasos más difíciles en la realización de un proyecto audiovisual sea la producción y todos sus pasos previos. Al asumir todos los roles del trabajo, tuve que hacerme cargo de la preproducción. Lo primero de todo, fue la búsqueda de localizaciones del rodaje. El rodaje se llevó a cabo en su totalidad en la pequeña localidad de Gandía, ciudad en la que resido, con lo cual, ya conocía de algunos lugares donde poder grabar. Tras hacer un listado de los lugares de rodaje, se solicitó un préstamo de material audiovisual a la Universidad Miguel Hernández, que puso a nuestra disposición el equipo necesario para la grabación. Después, se compró el atrezzo y catering para los figurantes y una vez llegados a este punto, ya era hora de fijar las fechas de rodaje y así poder contactar con la actriz y los extras. El hecho de hacer el videoclip sin ayuda, se notó considerablemente, en especial la producción, ya que los recursos eran muy limitados y la organización fue complicada.

3.3 Rodaje

Una vez acabada la preproducción y con las fechas de rodaje fijadas, era momento de comenzar a grabar.

Primer día:

Por la disposición de los extras y del material prestado, las escenas de la fiesta fueron las primeras en grabarse. Se disponía de 2 focos LED con gelatinas de colores, una roja y otra azul, que mezcladas creaban una tonalidad morada, creando junto al atrezzo, un ambiente de fiesta casera. Para estas escenas, se grabaron multitud de planos recurso, un travelling, un timelapse, etc.

Fig. 16. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

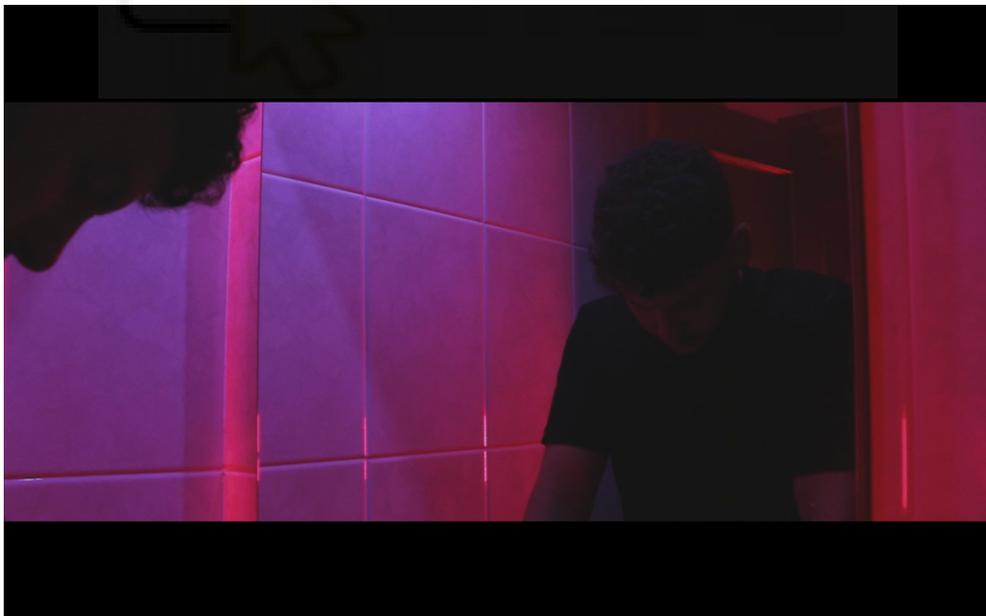

Fig. 17. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

Segundo día:

El segundo día de rodaje, al disponer todavía de los focos LED, se hicieron las escenas de la bañera y el dormitorio. En las escenas de la bañera, se utilizó solo uno de los focos con el difusor rojo, dando como resultado una escena que transmite el agobio y rabia del personaje. Por otro lado, en el dormitorio se grabó con una iluminación completamente distinta, ya que en estas escenas es el color azul el que predomina, contrastando con las escenas de la bañera, las tomas del dormitorio nos muestran un personaje desolado, depresivo y apagado.

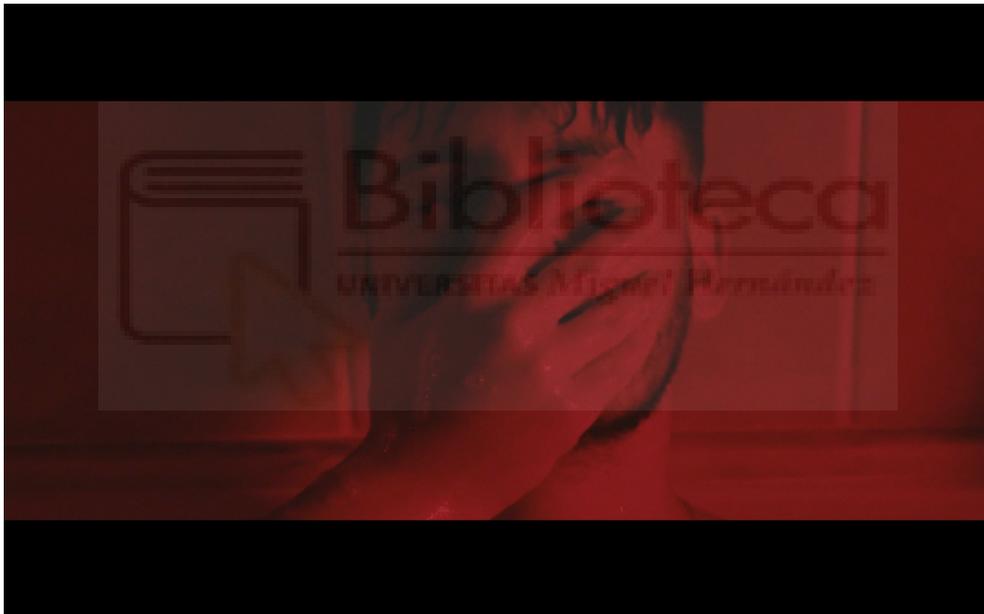

Fig. 18. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

Fig. 19. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

Tercer día:

En este día se rodaron las escenas de la ex pareja con la actriz.

En primer lugar, acudimos a la localización de L'Alquería del Duc, donde se grabaron unas escenas que representan el sueño del protagonista.

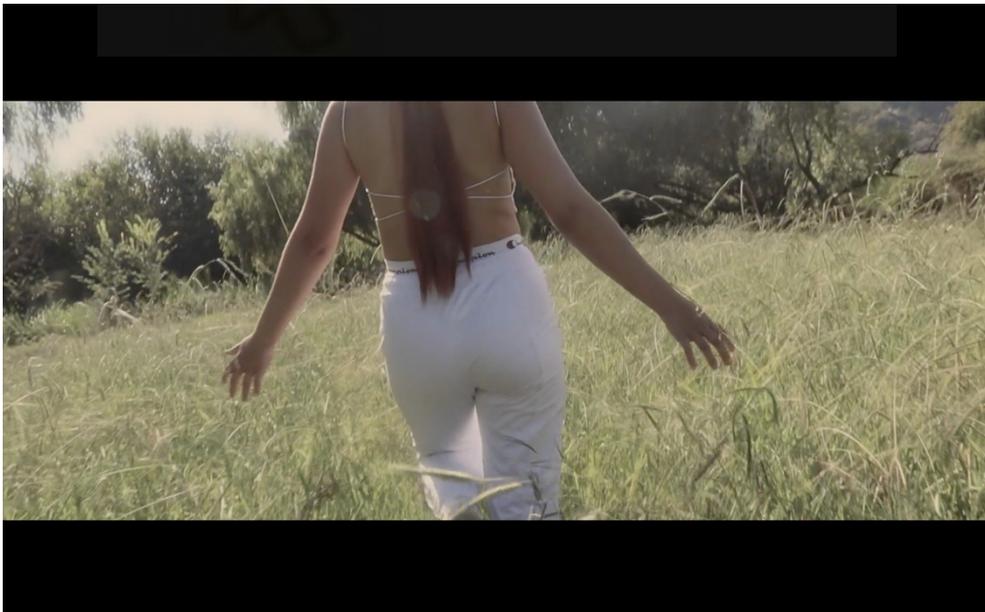

Fig. 20. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

En esa misma jornada de grabación, se rodaron algunos planos con una cámara Sony Handycam Hi8, a modo de flashbacks. Estas escenas, las grabó el propio Navy Blue siguiendo indicaciones, con el fin de darle realismo y naturalidad.

Fig. 21. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

Cuarto día:

El último día de rodaje fue probablemente el más complicado, ya que se rodaba en exterior y dependíamos mucho de la iluminación natural. Este día se rodaron todas las escenas de la playa, planos recurso y escenas con el coche. La falta de tiempo y la poca experiencia grabando en exterior, nos jugó una mala pasada, ya que comenzamos grabando con una iluminación y terminamos con otra distinta. Además, la falta de luz ocasionó una gran cantidad de ruido digital en algunas de las tomas, desperdiciando así muchas de ellas.

Fig. 22. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

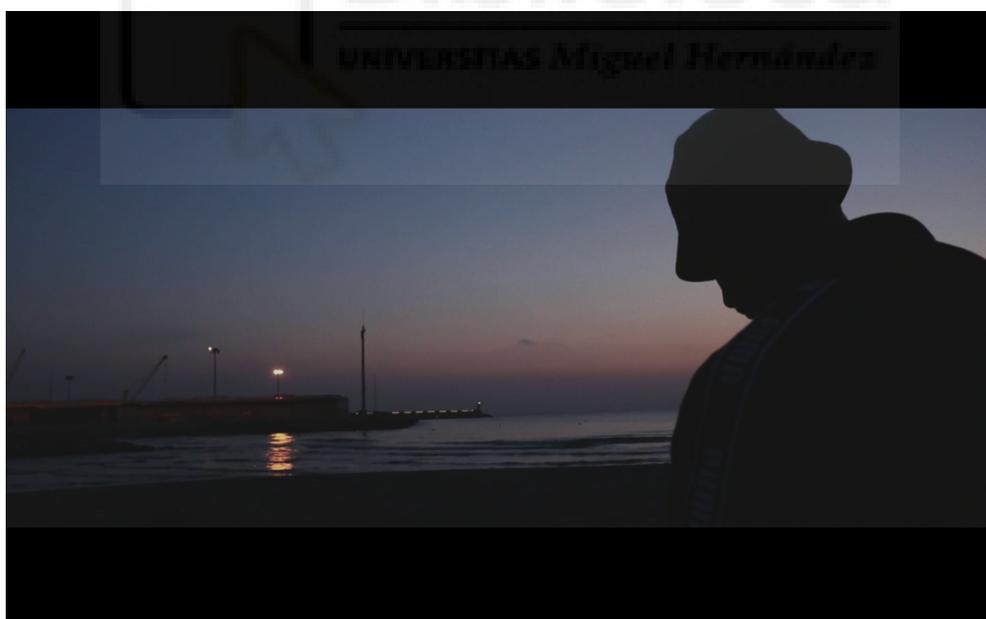

Fig. 23. "Sin TI/Moonlight". Dirigido por Pablo Martínez. (2021).

3.4 Postproducción y montaje

Con todo el material preparado y organizado en carpetas, se procede a su postproducción en el programa de edición de video Adobe Premiere.

Al tratarse de un videoclip, el audio es la propia canción, por lo que nos ahorraremos la postproducción de audio en la mayoría de los casos. En este caso, ya se nos ha proporcionado las pistas musicales, por lo que la única tarea a realizar en cuanto a audio se refiere, es buscar en librerías de sonidos, algunos efectos sonoros para la intersección entre canciones, creando así una transición.

Una vez preparado todo el material, con el storyboard al lado como guía, se procederá a hacer el montaje. Personalmente, el montaje es mi práctica favorita, ya que da mucho pie a la improvisación y a probar cosas.

No es necesario ceñirse al storyboard completamente, se puede jugar con el montaje, buscando nuevos puntos de vista o interpretaciones diferentes a la idea original.

Para la introducción, la intersección y los créditos, se utiliza una pista de sonido ambiente del mar, la cual tiene varios significados. El propio nombre de Navy Blue, hace alusión al color del mar, el azul, que, a su vez se relaciona con las emociones tristes o la soledad. Al mismo tiempo, la pista de audio suena al principio y al final, dejando ver que la historia que se narra, acaba como empezó.

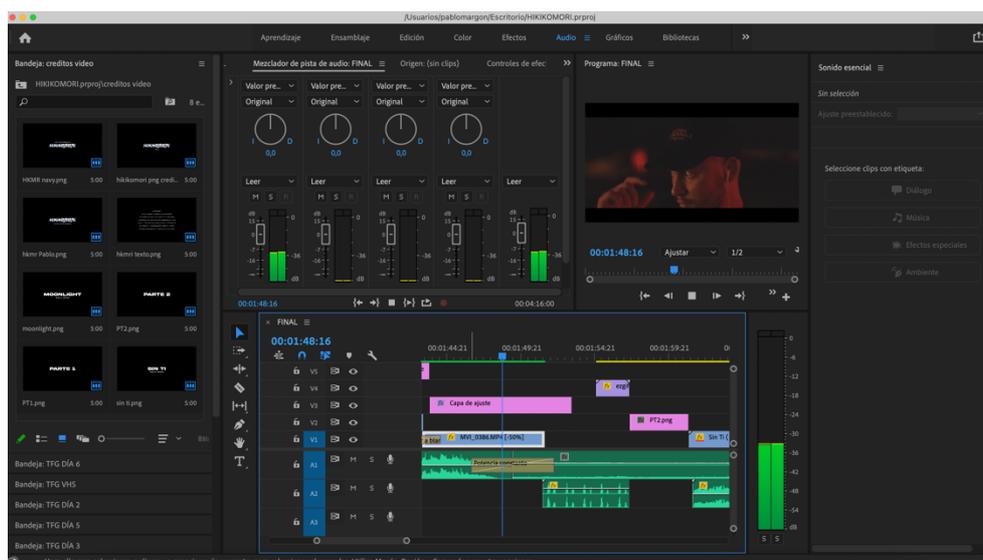

Fig. 24. Montaje Adobe Premiere. Fuente: Elaboración propia.

Tras ordenar los planos, el paso siguiente es añadir efectos, pero en este videoclip, solo se ha usado transiciones, lo cual no supone un esfuerzo en la edición. Uno de los procedimientos más difíciles personalmente es el etalonaje. Para ello, se retocará cada uno de los clips para realizar una corrección de color. Todo esto desde la herramienta de Color de Lumetri que tenemos disponible en Adobe Premiere. En la corrección primaria, editaremos parámetros básicos como la exposición, balance de blancos, saturación, etc. Al acabar la corrección primaria, le daremos el toque creativo con la corrección secundaria. En la corrección secundaria, utilizaremos las herramientas de HSL, las curvas o ruedas de color, aunque también podemos aplicar un LUT. Es recomendable trabajar con capas de ajuste para no editar directamente sobre el clip de video y poder probar distintas ediciones.

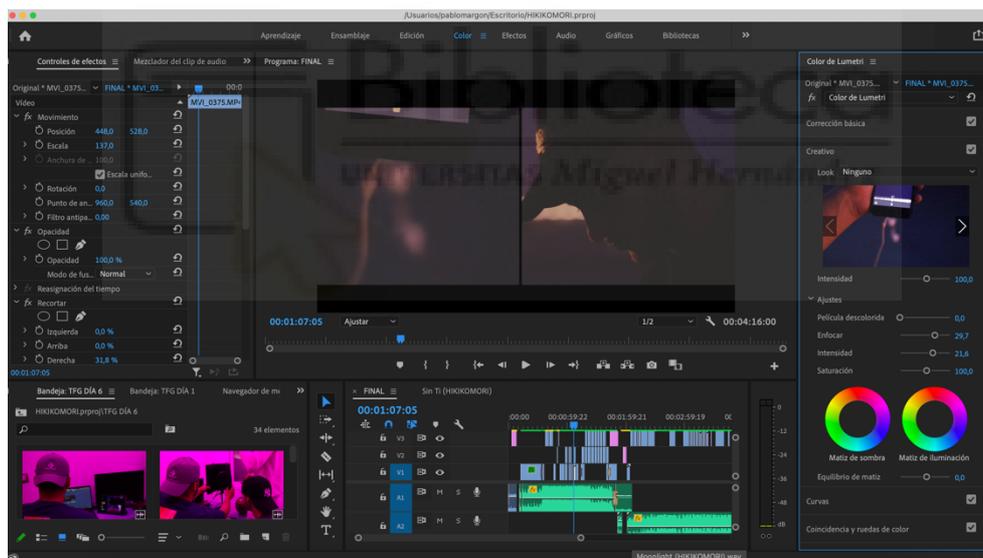

Fig. 25. Montaje Adobe Premiere. Fuente: Elaboración propia.

En una capa de ajuste, añadiremos el efecto de recorte para añadir las bandas negras arriba y abajo, dándole un aspecto cinematográfico al videoclip, además de añadirle un ligero granulado.

Por último, añadiremos los textos de los títulos y créditos, en la pestaña de Gráficos. Aquí podremos editar el tamaño, la fuente, color o incluso aplicar movimiento o anclar textos, pero para este proyecto, no es necesario, así que simplemente se aplicará un texto estático. Finalmente, procederemos a procesar los archivos y a exportar el proyecto.

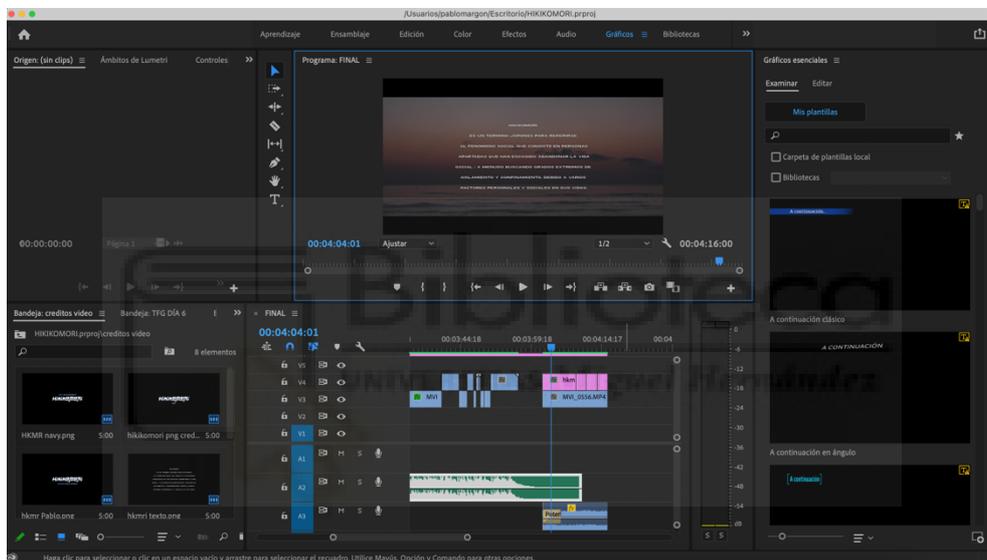

Fig. 26. Montaje Adobre Premiere. Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones

En conclusión, este proyecto de final de carrera me ha ayudado a progresar en muchos aspectos, ya que he tenido que asumir todos los papeles de un equipo, haciéndome ver que roles o tareas son las que mejor puedo desempeñar. Siento que he podido acercarme y sentir de pleno la experiencia del “self made” y trabajar como miles de artistas de videoclips han trabajado, ganando así experiencia y poder reconocer los errores que he cometido durante el proceso. Bien es cierto que se produjeron ciertos contratiempos que retrasaron el proyecto ocasionando problemas en la producción, además del material muy limitado que por consiguiente limitó la calidad del producto. Pero a pesar de los inconvenientes que han podido surgir, estoy satisfecho con el resultado, ya que he podido realizar los objetivos establecidos.

Me complace el haber creado este proyecto desde cero sin ayuda de nadie, puesto que me asustaba tener que afrontar el proyecto yo solo, pero gracias a esta experiencia, he podido aprender y progresar como profesional del audiovisual.

5. Bibliografía

- Real, D. M. L. C. (2018). *Hikikomori: el síndrome de aislamiento social juvenil*. Scielo. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352018000100115
- *Who is Cole Bennett? Everything You Need to Know*. (2017). TheFamousPeople. <https://www.thefamouspeople.com/profiles/cole-bennett-46202.php>
- SEDEÑO VALDELLÓS, A. (2004). *Nuevos formatos audiovisuales publicitarios través de la red: los E-clips*. En *La comunicación: nuevos discursos y perspectivas*. Editorial Edipo. Universidad de Málaga.
- CARO OCA, A. (2011). *Cómo los vídeos musicales cuentan historias: Elementos narrativos en el videoclip de los primeros diez años de la MTV*. Universidad de Sevilla.
- TARÍN CAÑADAS, M. (2016). *La evolución del videoclip narrativo: la simbiosis orgánica del relato cinematográfico y el video musical en el videoclip*. Universidad Complutense de Madrid.
- *Biography*. (s. f.). Dave Meyers. Recuperado 2 de septiembre de 2021, de <https://davemeyers.com/biography/>
- Arjona, F. (2020, 24 junio). ¿QUE ES EL VAPORWAVE? TRNGL Entertainment. <http://www.triangleofficial.com/que-es-el-vaporwave-cultura-digital-aesthetic/#.YAs1mi8rxQI>
- Huggard-Caine, N. (2020, 3 junio). *Vaporwave: Movimiento artístico digital*. Medium. <https://a20204170.medium.com/vaporwave-movimiento-art%C3%ADstico-digital-55ab0f632415>

6. Anexo

Ficha Técnica:

VIDEOCLIP “Sin Ti/Moonlight”

Título: Sin Ti/Moonlight

Interpretado por: Navy Blue

Producido por: Trip Mind

Mezcla y Máster: Blez

Dirección: Pablo Martínez

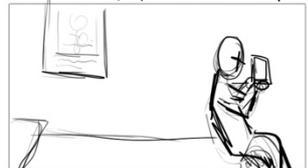
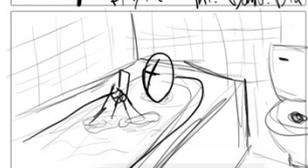
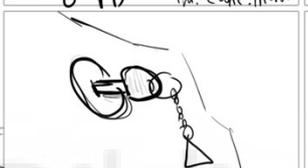
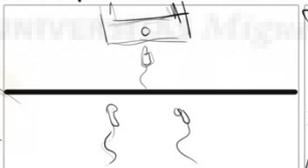
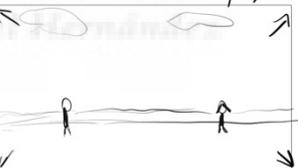
Guion: Pablo Martínez

Producción: Pablo Martínez

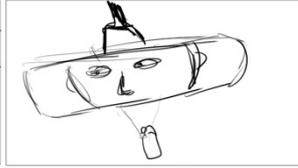
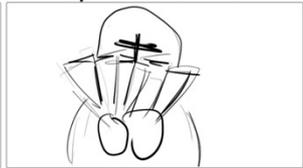
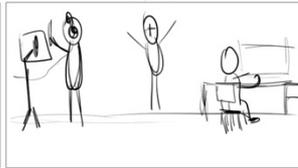
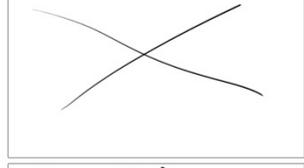
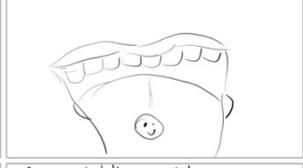
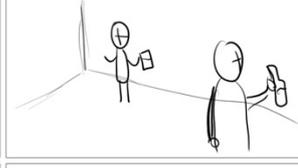
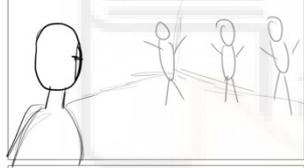
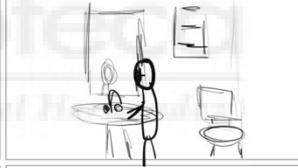
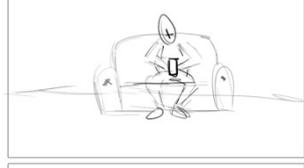
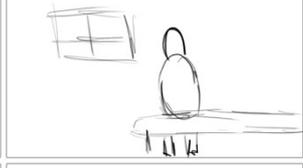
Postproducción y montaje: Pablo Martínez

Storyboard:

<p>Escena: 1 P.M Int. Habitación. Tarde</p> <p>Nabil mirando la foto</p>	<p>Escena: 2 PD Int. Hab. Tarde</p> <p>Plano detalle foto</p>	<p>Escena: 3 PM/PMC Int. Coche. Día</p> <p>•Rec 5/06/21 POV. Cámara Hi8</p>
<p>Escena: 4 PMC Ext. Playa. Día</p> <p>•Rec 5/06/21 POV Hi8</p>	<p>Escena: 5 PML Int. Hab. Atardec.</p> <p>Puede cambiar según lo habit.</p>	<p>Escena: 6 PMC Ext. Bar. Día</p> <p>•Rec 5/06/21 POV Hi8</p>
<p>Escena: 7 PM/PMC Int. Baño. Día</p> <p>Puede cambiar según el baño.</p>	<p>Escena: 8 PD Int. Coche. Atardec.</p> <p>Plano detalle llaves coche</p>	<p>Escena: 9 PM Ext. Coche. Atardec.</p> <p>Luces se encienden</p>
<p>Escena: 10 PM Int. Coche. Atardec.</p> 	<p>Escena: 11 PD Ext. Coche. Atardec.</p> <p>Pantalla partida</p>	<p>Escena: 12 PG Ext. Playa. Día</p> <p>Zoom - out</p>
<p>Escena: 13 PM/PMC Ext. Coche. Atardec.</p> <p>Plano cenital</p>	<p>Escena: 14 PML Ext. Playa. Día</p> 	<p>Escena: 15 PD Ext. Playa. Día</p> <p>Chica genera foto.</p>
<p>Escena: 16 PMC Ext. Coche. Atardec.</p> <p>Plano cenital</p>	<p>Escena:</p> <p>Escena:</p> <p>PARTE DOS →</p>	

Cree sus propios en Storyboard That

Escena: 17 PMC Ext. Coche. Amanecer	Escena: 18 PMC Int. Coche. Atardecer	Escena: 19 PO Int. Coche. Amanecer
		
Plano cenital	Interior coche	Plano detalle retrovisor
Escena: 20 PP Int. Coche. Amanecer	Escena: 21 PMC Int. Salón. Día	Escena: 22 PM Int. Estudio. Día
		
	Contrapicado / Noche. Billetes	
Escena: 23 POV Int. Super. Día	Escena: 24 PO Int. Piso. Noche	Escena: 25 PM Int. Piso. Noche
		
POV H:8	Plano detalle postfrente	
Escena: 26 PM Int. piso. Noche	Escena: 27 PMC Int. Estudio. Día	Escena: 28 PM Int. Baño. Noche
		
Escorzo N:11		
Escena: 29 PML Int. Piso. Noche	Escena: 30 PM/ML Int. Habitación. Día	Escena: 31 PG Ext. Pantofofford
		
Tiempo		
Escena: 32 PO	Escena:	Escena:
	<h1>CREDITOS</h1>	
Plano detalle delo segundos		

Cree sus propios en Storyboard That

Guion Literario:

Parte Uno

0 - 0:22
Intro

Créditos de inicio
Empieza el video Navy sólo sentado en la cama mirando una fotografía con su ex.

0:22 - 0:34
baby estate al lao mío pa llenar el vacío se que toy haciendo mal y de nadie me fio perdió en la oscuridad y me da escalofrío ahora crycrycry ya de nada me fio

Flashbacks (cámara de video vieja) de Navy Blue con su ex-novia: Cogidos de la mano, en la playa, tomando una copa, en el coche... Intercaladas con tomas de Navy depresivo, encerrado en casa, mirando la foto de los dos.

0:34 - 0:46
esas bitchies ahí fuera esperan mucho de mí yo no espero na de nadie no te voy a mentir atrapao en estas calles yo me criado en la street pa mi esto es un pacto yo x ti tú x mí

Esas bitchies ahí fuera esperan mucho de mí yo no espero na de nadie no te voy a mentir atrapao en estas calles yo me criado en la street pa mi esto es un pacto yo x ti tú x mí

0:46 - 1:10
Bajo pa la calle en busca de las respuestas
Lookin' for the cash y los problemas a cuestras y ya no siento na yey
ya no siento na yey
esas bitchies tienen esas miradas puestas están hablando mierda y nunca se han visto en esta y ya no siento na yey
ya no siento na yey

Planos detalle de Navy arrancando el coche y conduciendo.
Planos conectando los auriculares al móvil y tumbándose en el capó
***sueño* Escenas de Navy persiguiendo a su ex en la playa.**

1:11 - 1:35
ya no siento nada le dije a mi hermanito exportame ese tema y al q no entienda le explico yo estuve ahí bajo desde el 2000 y pico sin ideas y sin na buscando ser rico
ya no siento nada le dije a mi hermanito exportame ese tema y al q no entienda le explico yo estuve ahí bajo desde el 2000 y pico sin ideas y sin na metas y sin chito

Escenas de Navy en el coche tumbado intercaladas con el sueño.
***sueño* finalmente llega a la chica y ella coge la foto y la quema.**
Planos detalle de la foto ardiendo.
Al final se despierta en el capó.

Parte Dos

0 - 0:22
Intro

Navy tumbado en el capó con los auriculares. Planos detalle arrancando el coche, primeros planos de Navy.

0:22 - 0:35

yo se q no esta hecha para mí... en algún punto podré escapar sigo pensando en salir ya de aquí en otra cosa no puedo pensar

Navy conduciendo, dejando atrás su ruptura. Planos en el coche, interior, plano detalle retrovisor, etc.

0:35 - 0:54

estoy haciendo par de dollar bills imaginando en q los voy a gastar quitando penas tomando otra pill en otra cosa no puedo pensar

Vemos imágenes de Navy contando billetes, de fiesta con amigos, plano detalle tomando una pastilla.

0:57 - 1:10

tengo un sitio favorito pero es raro solo mola si vamos cogidos de la mano tú y yo... muy lejos de este lado diferente a todo lo q otros te han contado

Planos de la fiesta, pero Navy ahora está apartado, mirando el móvil, encerrado en el baño, aún no lo ha superado del todo. Planos grabando en el estudio intercalados.

1:10 - 1:42

wanna be my shorty baby ven dime q si bajo el neón de las luces está mirándome a mi tengo medicina por si te quieres venir a olvidar esos problemas y a empezar a ser feliz

Timelapse de Navy sentado en el sofá de la fiesta quieto.

wanna be my shorty baby ven dime q si bajo el neón de las luces está mirándome a mi tengo medicina por si te quieres venir a olvidar esos problemas y a empezar a ser feliz

Navy tumbado en los pies de la cama pensativo, se levanta y se va.

1:43 - 2:05
Outro

Navy vuelve a tumbarse en el capó del coche y saca la foto de su ex

