

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2022-2023

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

**ANÁLISIS DE LOS VIDEOCLIPS MUSICALES DIRIGIDOS
POR PETRA COLLINS.**

Alumna: Nuria Campello Ruedas

Tutora: Laura Cortés Selva

ÍNDICE

RESUMEN	3
ABSTRACT	3
PALABRAS CLAVE	4
KEYWORDS	4
INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
METODOLOGÍA	5
ESTADO DE LA CUESTIÓN	6
Fotografía documental	7
Fotografía feminista	12
RESULTADOS	13
Análisis del videoclip <i>Boy Problems</i> (Petra Collins, 2015) de la artista Carly Rae Jepsen	13
Análisis del videoclip <i>All In</i> (Petra Collins, 2016) del artista Lil Yachty	17
Análisis del videoclip <i>Fetish</i> (Petra Collins, 2017) de la artista Selena Gómez	20
Análisis del videoclip <i>Bartier Cardi</i> (Petra Collins, 2018) de la artista Cardi B en colaboración con 21 Savage	25
Análisis del videoclip <i>Good 4 U</i> (Petra Collins, 2021) de la artista Olivia Rodrigo	28
Análisis del videoclip <i>Brutal</i> (Petra Collins, 2021) de la artista Olivia Rodrigo	31
CONCLUSIONES	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40

RESUMEN

Petra Collins es una artista multidisciplinar que comenzó con la fotografía y ha ido expandiendo su trabajo a otras disciplinas como la creación de documentales, *fashion films* y videoclips. En este trabajo se realiza un análisis de los seis videoclips dirigidos por la artista el cual tiene como objetivo analizar el estilo visual de la artista para saber cuáles son sus características y comprobar si mantiene referencias con el estilo visual de su obra anterior. Para ello se han analizado diversos aspectos como la tipología de planos, la iluminación, el color, los escenarios y el vestuario, y aspectos conceptuales como la temática del videoclip, la representación de los personajes femeninos y masculinos y el contenido de las propias canciones. Los resultados indican que el estilo visual de Petra Collins está caracterizado por el uso de planos medios y primeros planos. Utiliza pocos movimientos de cámara y opta por el uso de ángulos normales y en ocasiones ángulos picados y contrapicados. En cuanto a la iluminación y la colorimetría, es característica el uso de luz muy suave y colores pálidos y, en relación a escenarios, Collins tiende a utilizar los dormitorios como espacio principal en el que desarrollar la acción. Por último, se ha comprobado que las mujeres jóvenes son mayoritariamente las protagonistas de las piezas audiovisuales y en estas se desarrollan historias relacionadas con las relaciones interpersonales de amistad y de pareja.

Como conclusiones principales podemos indicar que, efectivamente, Petra Collins sí que tiene un estilo propio el cual está presente en todos los videoclips que ha dirigido. En los videoclips la directora opta porque sean los personajes y sus emociones los que tengan el papel principal y el mayor peso, haciendo uso de los aspectos técnicos, como por ejemplo movimientos de cámara, según convenga en la acción y de modo que complemente a esta.

ABSTRACT

Petra Collins is a multidisciplinary artist who began with photography and has been expanding her work to other disciplines such as the creation of documentaries, fashion films and video clips. In this work an analysis of the six video clips directed by the artist is carried out with the objective of analyzing the visual style of the artist to know which are her characteristics and to check if she keeps references with the visual style of her previous work. For this purpose, several aspects have been analyzed, such as the type of shots, lighting, color, scenery and costumes, and conceptual aspects such as the theme of the video clip, the representation of female and male characters and the content of the songs themselves. The results indicate that Petra Collins' visual style is characterized by the use of medium and close-up shots. She uses

few camera movements and opts for the use of normal angles, and occasionally high and low angles. As for lighting and colorimetry, the use of very soft light and pale colors is characteristic and, in relation to scenery, Collins tends to use bedrooms as the main space in which the action takes place. Finally, it has been found that young women are mostly the protagonists of the audiovisual pieces and in these, stories related to interpersonal relationships of friendship and couples are developed.

As main conclusions we can indicate that, indeed, Petra Collins does have her own style which is present in all the video clips she has directed. In the video clips, the director chooses for the characters and their emotions to play the main role and have the greatest weight, making use of technical aspects, such as camera movements, as appropriate to the action and in a way that complements it.

PALABRAS CLAVE

Petra Collins; análisis; estilo; videoclip.

KEYWORDS

Petra Collins; analysis; style; music video.

INTRODUCCIÓN

Petra Collins es una fotógrafa, modelo, artista y directora canadiense cuyo estilo fotográfico ha llevado a dirigir campañas publicitarias para grandes marcas como Adidas y Gucci, y fotografiado a celebridades como Zendaya, Rihanna y Kim Kardashian, para conocidas revistas de moda como Vogue, Elle y i-D Magazine.

Collins comenzó a experimentar con la fotografía con 15 años, tras apuntarse a una clase en su instituto. Sin embargo, contó en la charla que dio en el festival Sole DXB que no conectó con la visión de su profesor y no le gustó la forma en la que le hizo trabajar. Petra decidió experimentar por su cuenta y, progresivamente, su carrera como fotógrafa ha ido creciendo. Con 17 años creó una plataforma llamada *The Ardorous* cuyo objetivo fue mostrar y difundir los proyectos creativos de mujeres creativas y profesionales. También colaboró durante años en la revista online de Tavi Gevinson, *Rookie magazine*, la cual ganó la atención de profesionales periodistas como Kara Jesella, editora de la revista *Teen Vogue* por “la forma en la que mezclaba la moda y el feminismo” (Jesella, 2011).

Además, Collins ha expuesto sus proyectos en importantes instituciones como el *Museum of Modern Art* (MOMA), el *Tate Modern* y el *Art Basel* de Miami y Hong Kong.

Por estas razones, esta artista merece ser estudiada, ya que desde muy joven su carrera ha ido desarrollándose rápidamente hasta convertirse en una fotógrafa profesional con grandes trabajos, además de que en 2017 fue nombrada en la lista Forbes "30 Under 30" y en la lista de Vogue de "40 Creatives To Watch".

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo persigue descubrir cuál es el estilo visual y narrativo de Petra Collins en su obra centrada en su trabajo audiovisual. En concreto, el objeto de estudio de esta investigación engloba a todos los videoclips musicales realizados por Collins, los cuales son los siguientes: *Boy Problems* de Carly Rae Jepsen, *All In* de Lil Yachty, *Fetish* de Selena Gómez, *Bartier Cardi* de Cardi B, *Good 4 U* de Olivia Rodrigo y *Brutal*, también de la cantante Olivia Rodrigo. Para ello se hará un análisis del estilo visual de estos y también un análisis de la temática de la canción, el artista que la interpreta y si el videoclip apoya el mensaje que la canción transmite. Además, se tendrá en cuenta las referencias e influencias presentes en los videoclips para comprobar si los motivos que la artista afirma que inspiran su fotografía, como por ejemplo el género del terror y todo lo relacionado con éste (Alex Frank, 2019), también están presentes en los videos musicales.

Con este análisis, y debido al espíritu feminista que mueve a la artista, también se pretende analizar la forma en la que las mujeres y los hombres están representados en dichos videoclips.

METODOLOGÍA

Para la realización del análisis del estilo visual se ha partido de la definición de estilo visual de Cortés-Selva (2018): el estilo visual queda definido a través de variables como la tipología de planos y su duración, los ángulos y movimientos de cámara, la luz y el color. La autora desarrolla una metodología propia para el análisis de dicho estilo visual (2014a y 2014b, 2016) y lo aplica tanto al análisis de largometrajes de ficción (Cortés-Selva et al. 2011, 2013) como a las series de televisión (Cortés-Selva, 2016). También se ha tenido en cuenta otros aspectos como la dirección artística y el vestuario. Para analizar el contenido, nos centraremos en las temáticas predominantes, los personajes que aparecen y el rol que desempeñan.

Para determinar el tipo de videoclip que se analizará se utilizarán como base las siguientes definiciones de los distintos tipos de videoclips. Según su estructura y forma los podemos

clasificar en cuatro categorías: narrativos, descriptivos, musicales y narrativos-descriptivos. Los videoclips narrativos son los que cuentan una historia, que normalmente tiene introducción, nudo y desenlace. Los descriptivos son los que no tienen ninguna narrativa definida, sino que “basan su discurso visual en unos códigos de realización y de reiteración músico-visual bajo la forma de seducción.” (BASSOFIA, 2008). El descriptivo-narrativo sería una mezcla de los dos tipos anteriores y, por último, el musical consiste en la actuación de la banda o cantante como si de un concierto se tratase.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Petra Collins es una artista multidisciplinar nacida en Toronto, Canadá, que con apenas quince años comienza a tomar fotografías de las personas y eventos de su vida personal y desde ese momento ha ido experimentando con otros formatos.

Su primer contacto con la fotografía fue en una clase de su instituto. Sin embargo, a Petra no le gustó la forma en la que le estaban enseñando por lo que comenzó a fotografiar por su cuenta y a aprender mediante la práctica. Sus primeros trabajos fotográficos tratan sobre la adolescencia, el cuerpo femenino y las relaciones, siempre teniendo a las chicas adolescentes como sujeto principal. Mayoritariamente fotografiaba a sus amigas y a su hermana, a las cuales capturaba en los espacios que estas normalmente habitaban, como sus habitaciones y el instituto.

Sus primeros trabajos fotográficos los publicaba en la red social Tumblr, plataforma en la que alcanzó un gran número de seguidores, y en la revista online Rookie Magazine.

Podría considerarse que su participación en esta revista fue el inicio de su carrera profesional. Rookie Magazine fue creada por Tavi Gevinson, una bloguera de moda. Este proyecto fue una plataforma en la que jóvenes artistas pudieron compartir su arte y enseñarlo al mundo, además de ser un lugar seguro en el que las jóvenes se pudieran sentir seguras y expresarse tal y como eran. Rookie Magazine estaba dirigida por y para las chicas adolescentes. En dicha plataforma Petra Collins compartía las fotografías analógicas que realizaba cuyo objetivo era mostrar y reflejar la realidad de las chicas adolescentes.

Fue en 2014 cuando las fotografías de Collins comenzaron a llegar a libros, galerías y revistas (Ryan White y Douglas Greenwood, 2021). Actualmente, Petra Collins ha trabajado creando fotografías y *fashion films* para grandes empresas y marcas como Vogue, Dazed, Gucci, Nordstrom, la revista Elle y Fenty, entre muchas otras.

Continuando con sus primeros trabajos fotográficos, la secuencia de fotografías que tituló *Doll Parts* y la cual compartió en Rookie Magazine es un gran ejemplo para comprender la visión que Collins tenía cuando empezó. Está compuesta por 12 fotografías en las que el sujeto principal es una chica adolescente. Petra, a través de las imágenes nos permite meternos por completo en el mundo de la chica, al enseñarnos escenas íntimas como la chica maquillándose o acostada en su propia cama, su habitación y las cosas que decoran sus muebles. Collins captura de forma delicada y muy íntima aspectos de la vida cotidiana de una chica adolescente. Estas fotografías fueron tomadas en la habitación de la modelo.

Teniendo en cuenta que la intención de su fotografía es mostrar una imagen real de las mujeres y de sus vidas, los dormitorios son los espacios o las localizaciones ideales en los que capturar las imágenes, ya que son espacios muy íntimos e interesantes ya que son un reflejo de la personalidad de la dueña.

Otro trabajo de la artista con estas características es la recopilación titulada *The teenage gaze*, lo cual se traduciría como “la mirada adolescente”. Consiste en una recopilación de las fotografías que Collins sacó entre los años 2010 y 2015. Al igual que el trabajo anterior, son fotografías que tienen como sujeto principal a las chicas adolescentes. Estas imágenes sirven como una documentación de la vida de estas chicas: sus problemas, sus ilusiones y sus pensamientos. Son representaciones reales de la adolescencia, ya que, tanto Petra como las chicas a las que fotografía eran adolescentes en ese momento. Por tanto, son imágenes que documentan y capturan la verdadera esencia de la adolescencia debido a que las vivencias y situaciones capturadas son vivencias reales de estas personas, no momentos escenificados y preparados para ser fotografiados.

Técnicamente son imágenes que no se ajustan a las reglas básicas de la composición fotográfica como los principios básicos de la fotografía como la regla de los tres tercios, evitar que la línea de horizonte divida la fotografía en dos mitades iguales, crear dimensiones con las diagonales y puntos de fuga... Y también aspectos básicos como la exposición, el contraste y el enfoque. Esto crea la sensación de verosimilitud, de que la imagen no ha sido planeada y por lo tanto hace sentir a la persona que las ve, mucho más conectada a ella ya que toda persona ha sido adolescente y se puede ver reflejada en mayor o menor medida en dichas fotografías.

Fotografía documental

Teniendo en cuenta esta forma de trabajar de Petra Collins, sobre todo durante sus primeros años, se podría decir que su fotografía se puede clasificar dentro del género de fotografía documental e intimista. Colorado Nates, establece que la fotografía intimista consiste en el

registro del círculo cercano de amigos y de la propia familia (Colorado Nates, 2013). No debemos confundir la fotografía intimista con la fotografía humanista. Aunque ambas sirvan como testimonio social y provengan de la fotografía documental, la fotografía humanista tiene como objetivo “generar conciencia y promover una humanidad mejor y más justa” (3minutosdearte, 2022). Por otro lado, la fotografía intimista simplemente desvela aspectos que antes habían sido obviados por los fotógrafos, puede ser que porque no se consideraban suficientemente relevantes como para ser capturados o porque eran aspectos considerados tabú.

La fotografía intimista nace en la década de los 70, momento en el que irrumpe una gran cantidad de géneros fotográficos relacionados con el fotoperiodismo/fotografía documental hasta el punto de que diferenciar los géneros resultó muy difícil ya que no se podía determinar cuándo una fotografía se podía denominar como obra de arte en sí y cuándo funcionaba como una fotografía puramente documental. (Colorado Nates, 2013). Además, fue también en esta década cuando aparecieron fotógrafos como Nan Goldin y Larry Clark que se dedicaban a capturar imágenes de su círculo de amigos, familia y vida personal. Aunque cada artista fotografiaba diferentes cosas, todos coincidían en una: en capturar los aspectos menos glamurosos de sus vidas y entornos. Larry Clark documentó la vida de los adolescentes en los suburbios, vidas que tenían de protagonista el sexo, las armas y las drogas. En el caso de Nan Goldin, ella retrató la escena *underground* neoyorquina a través de su grupo de amigos más cercanos que incluía adictos, prostitutas y travestis:

“Las imágenes, llenas de intensidad y fragilidad, tratan la cotidianidad con una honestidad brutal, dejando un testimonio de la vida misma donde describe cómo sus amigos se crearon a sí mismos y a sus identidades durante una época en la que todavía no existía un vocabulario para sus afiliaciones de género fluidas.” (Fink, 2022.)

En el contexto actual, a muchas personas puede ser que la fotografía intimista no les parece un concepto extraño, debido a que vivimos en la era de la sobreexposición y el exceso de fotografías. Actualmente, y según un artículo publicado por El Mundo, se publican diariamente en Instagram hasta 95 millones de imágenes. El publicar fotos diariamente y subir “historias” a Instagram compartiendo momentos de nuestra vida, ya sea tu compra más reciente o el restaurante al que has ido a cenar, se ha convertido en una nueva necesidad que tienen las personas para reafirmar su identidad ante conocidos y desconocidos. A través de estas imágenes que compartimos sentimos que estamos creando nuestra propia identidad y que esas instantáneas que subimos a las redes sociales son lo que nos representa.

Sin embargo, no podemos comparar esto con la fotografía intimista, ya que estas instantáneas que la gente comparte en redes sociales, como por ejemplo Instagram, son simplemente momentos superficiales de sus vidas. Momentos que, aunque sean personales, han sido modificados a través de la elección de la pose, la vestimenta, el lugar, etc, para ser perfectos y muestren lo que la persona exactamente quiere, y así reafirmarse ante los demás buscando la aprobación de estos. Mientras que, por otro lado, la fotografía intimista muestra aspectos del ser humano que nunca antes habían sido revelados, debido a que se trataba de aspectos que se consideraban que tenían que quedar en la privacidad.

Por tanto, aunque la fotografía de Petra Collins se desarrolle en este contexto de sobreexposición, en el que no compartir tu vida en redes sociales es considerado extraño, su trabajo fotográfico va mucho más allá y se aprovecha de esto para cuestionar las ideas que la sociedad tiene de los individuos, sobre todo las mujeres y la forma en las que estas están representadas. De hecho, la fotografía de Petra Collins está implicada por sus ideales feministas: “I think it was just a natural thing because, as a young girl trying to ‘make it in a man’s world,’ I’ve faced a lot of roadblocks” (Petra Collins, 2018). Por tanto, en sus fotografías suelen ser las mujeres las que tienen el papel principal. Petra captura cuál es el papel de la mujer en la sociedad actual en atmósferas cálidas, íntimas y honestas. “Su trabajo está impulsado por el autodescubrimiento y una feminidad contemporánea que exploran la compleja intersección de la vida como una mujer joven online y offline.” (Petra Collins, 2021). Por tanto, se podría decir que su objetivo es capturar y reflejar a la mujer de ahora desde su mirada femenina.

En cuanto a los trabajos fotográficos más recientes de la artista, destaca “*Fairy Tales*”, un libro de fotografías y relatos de fantasía. Estos relatos son reimaginaciones de los cuentos clásicos de hadas, a los que Collins, junto con la actriz Alexa Demie, ha dado nuevos rasgos entre los que se encuentra el erotismo. Juntas reinterpretan nueve historias cortas de fantasía protagonizadas por criaturas místicas como elfos, hadas, sirenas y brujas.

Las fotografías de este proyecto de Collins “*combinan elementos de la estética camp, prótesis y shibari*”, *ofreciendo una actualización surrealista del imaginario de venerados escritores populares, como los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Charles Perrault, entre otros.*” (Turmero, 2021). Petra contó en una entrevista para Vogue que su intención y la de Alexa Demie con este proyecto era crear esas escenas e imágenes que representarían sus propios

traumas y fantasías que llevan cargando desde la infancia, escenas inspiradas en los cuentos que leían de pequeñas y que les ayudaban a escapar de la realidad. (Liam Hess, 2021)

Sin embargo, con el paso del tiempo, al volver a visitar estos cuentos, la sociedad se ha percatado de que dichas historias contadas a niñas pequeñas tenían unas ideas de la mujer muy retrógradas y perjudiciales. Es esta razón por la que Collins y Demie han modificado estos relatos, creando a partir de ellos nuevos cuentos que rompen con las ideas que se han inculcado a las niñas y que, por fin, revelan aspectos reales sobre qué es ser una mujer. Con estas historias han creado un espacio en el que las temáticas anteriormente consideradas tabú en estos cuentos de hadas como la seducción, la sexualidad y el deseo femenino han pasado a ser las protagonistas.

Todas las historias y fotografías están inspiradas en los mundos fantásticos de hadas y duendes, y al mismo tiempo tienen un trasfondo oscuro inspirado en el terror. Por tanto, con este proyecto han jugado con la yuxtaposición, es decir, la contraposición de términos o conceptos que en un principio no parece que puedan convivir en una misma pieza, como por ejemplo la belleza y la fealdad. En muchas de las fotografías de este proyecto, Collins captura a Alexa Demie atada de pies y manos siguiendo una práctica originalmente japonesa llamada Kinbaku, que consiste en inmovilizar a la persona, normalmente mujeres, mediante cuerdas y nudos.

“El Kinbaku, significado tight binding, es un tipo de esclavitud japonesa, apreciada tanto por su atractivo estético como sexual. La técnica tiene sus raíces en la época feudal de Edo, pero no fue una forma de arte sexualizado hasta el siglo XX.” (Nina Dunn, s.f)

El Kinbaku comenzó siendo un tipo de esclavitud en Japón y fue evolucionando hasta convertirse en un tipo de arte en el siglo XX. Collins utiliza el Kinbaku para ejemplificar visualmente la contradicción que quiere transmitir con sus imágenes, ya que es una práctica que comenzó siendo una forma de esclavitud, de castigo y ha evolucionado a algo erótico y sensual.

"Cuando era pequeña, mi abuela me contaba cuentos populares mexicanos que daban mucho miedo, pero que me fascinaban al mismo tiempo. Todos mis libros versaban sobre hadas, ángeles y criaturas extraterrenales. Inconscientemente, estos cuentos tradicionales terroríficos, tiernos y mágicos que leí durante mi infancia se han plasmado en este proyecto. Eso le dio aún más alas a Petra, a quien le encanta yuxtaponer lo bello, lo feo, lo sexy y lo terrorífico" (Alexa Demie, 2021). La pasión y fascinación que Collins siente por todo lo terrorífico ha influenciado

sus últimos trabajos fotográficos. Como se ha comprobado, está presente en *Fairy Tales* y también en su proyecto titulado *Miert vagy te, ha lehetsz en is?*, que se traduciría como “Why be you, when you can be me?”. Este proyecto de Petra Collins fue creado para la revista de culto erótico *Baron*, concretamente para el sexto número. Se trata de una serie de fotografías autobiográficas en las que, por primera vez, Collins es la protagonista de sus propias fotografías. Hasta ahora, a Collins no le ha gustado ser la persona fotografiada ya que el estar enfrente de la cámara significa que detrás de esta tiene que haber una persona que no es ella.

En una charla que dio en el festival de calzado, música, arte y estilo de vida Sole DXB (Sole DXB, 2020), concretamente el celebrado en 2019, Collins contó que la razón por la que no le gustaba que le fotografiasen era porque dejaría de estar en control de su propia imagen y su propio cuerpo y el producto final puede ser que no exprese y transmita lo que ella desea. Sin embargo, tras descubrir el trabajo de la escultora Sarah Sitkin, Petra Collins descubrió que sí había una manera de ser la persona tanto delante como detrás de la cámara. Para este proyecto Collins colabora con Sitkin, artista que creó cuerpos y caretas de silicona las cuales eran copias exactas de la imagen de Petra Collins. De esta forma y con estas caretas y cuerpos de silicona, Petra ha podido capturar y ser capturada, ya que la persona que se encontraba debajo del cuerpo y cara de silicona era su hermana.

Las imágenes de este proyecto tratan sobre la relación con el cuerpo propio y cómo este habita múltiples realidades. “Estas fotografías se sitúan en el mundo de un interior 'construido' en oposición a un exterior 'real' y el de la propia familia y amigos de Collins.” (Collins, 2021). Por lo tanto, las imágenes capturan todo un universo relacionado con el cuerpo, la imagen corporal, la sexualidad, y la aceptación, el cual se desarrolla en lugares íntimos y personales de la artista, como su ciudad natal y decorados que imitan la habitación de su infancia. Se observa, por tanto, como de nuevo, el dormitorio vuelve a ser un espacio al que la artista recurre constantemente como lugar en el que contextualizar sus imágenes.

Las imágenes, al igual que en el proyecto de *Fairy Tales*, vuelven a tener rasgos más oscuros. En este trabajo se puede apreciar cómo el dolor y los sentimientos negativos se reflejan por completo en las fotografías. Si antes Collins capturaba el físico, en las primeras imágenes de sus amigas y de su vida como adolescente, ahora Petra se centra en el interior, en expresar sentimientos, preocupaciones y traumas. Al igual que en *Fairy Tales*, Collins vuelve a implementar la práctica del Kinbaku en sus fotografías, en las que aparece atada de manos y piernas.

En cuanto al estilo visual de las imágenes en sí de los últimos proyectos de la artista presentan las mismas características. Desde el principio, Petra le es fiel a la fotografía analógica, que dota de ese estilo visual y expresividad característica de sus imágenes. Colores cálidos y parcialmente desaturados, lo que hace que los negros se vean menos intensos. Aunque las protagonistas de las imágenes sean las personas, la artista siempre deja espacio para que el entorno sea parte de esta, ya que son siempre una parte esencial de la historia que se quiere contar con las imágenes. Los destellos de luz, entendiéndolo por esto el efecto que se produce cuando la luz entra directa en el objetivo creando un halo de luz, están cada vez menos presentes ya que, como se ha podido observar, los últimos proyectos de la artista son conceptualmente más oscuros y tenebrosos, lo que ha repercutido también en su estilo visual.

El estilo visual de Petra Collins ha evolucionado a lo largo de los años, siendo en sus inicios una fotografía que podría considerarse documental, mientras que actualmente tiene elementos mucho más teatralizados o estilizados (Cortés-Selva, 2013) como se ha observado en sus dos últimos trabajos, *Fairy Tales* y *Miert vagy te, ha lehetsz en is?*

Fotografía feminista

Conceptualmente, Petra mantiene su propósito de representar a la mujer en sus fotografías, que exploran la feminidad, la sexualidad, los traumas que tanto ella como las chicas a las que fotografía han vivido, etc. Con su trabajo expresa vulnerabilidad y enuncia el cuerpo de la mujer sin tapujos ni censura, creando espacios sanos en los que las mujeres se vean reflejadas realmente, para así, por fin, alejarnos de la imagen hipersexualizada, incorrecta y demonizada que se ha creado de las mujeres a lo largo de los años.

García-Ergüín y De las Heras (2019) analizan y comparan la obra personal de la artista con sus trabajos publicitarios, tanto obras fotográficas como audiovisuales. Analiza cómo Petra Collins consigue que estos dos ámbitos se complementen entre sí y cómo sus trabajos publicitarios siguen la temática y los objetivos que ella misma tiene, transmitiendo su ideología a pesar de que puedan parecer contradictorios, ya que Petra Collins aboga por romper la imagen que los medios como, por ejemplo, las grandes revistas de moda, han creado de las mujeres y al mismo tiempo trabaja para este tipo de revistas como *Vogue*, *Wonderland Magazine*, *Elle* e *ID Magazine*, entre otras.

Aleksandra Kamińska, (2017) centra su análisis en el libro *Babe* editado por Petra Collins, que recoge diversos formatos artísticos (como fotografías, collages, dibujos y pinturas) de Collins

y de otras 30 mujeres artistas internacionales seleccionadas por ella misma. El libro se centra en la figura femenina, en la exploración de la identidad, el cuerpo y la sexualidad desde una mirada femenina. Quiere mostrar que el feminismo y la sexualidad no tienen por qué ser excluyentes: “Aunque su trabajo es estéticamente variado, todo representa un *zeitgeist* actual caracterizado por exploraciones de la identidad femenina.” (Babe, 2021). Este estudio analiza las diferentes visiones de las artistas que lo componen y cómo cada una de ellas aporta una nueva visión con sus trabajos basados en experiencias propias. Al componer el proyecto más de 30 artistas de todo el mundo podemos ver y conocer la experiencia de mujeres jóvenes en diferentes culturas y grupos sociales.

De esta artista también hay gran cantidad de artículos publicados en diferentes plataformas online, como es el caso del artículo escrito por Carmen Winant y publicado en la multiplataforma Aperture en 2016, la cual se dedica a producir, publicar y presentar proyectos fotográficos tanto locales como internacionales. Este artículo se centra en la problemática de la fotografía feminista, cogiendo como ejemplo a Petra Collins. Se plantea y cuestiona cuáles son las características que cualquier tipo de arte debe tener para poder autodenominarse feminista, y si estas realmente existen. Por tanto, deja de lado aspectos técnico-expresivos y se centra en el contenido.

Este estudio concluye que, a día de hoy, el arte feminista no tiene una serie de caracteres definitorios, al contrario del arte feminista de la segunda ola. Sino que cada artista crea sus piezas desde diferentes puntos de vista, ya que el feminismo abarca un espectro muy amplio. En el caso de Petra Collins ella se apropia de las herramientas utilizadas por los hombres para la creación de la imagen de la mujer (pornografía, Instagram, publicidad de alta moda, revistas de estilo de vida...) para crear su propia visión y representación de lo que es ser una mujer.

RESULTADOS

Análisis del videoclip *Boy Problems* (Petra Collins, 2015) de la artista Carly Rae Jepsen

El primer videoclip dirigido por Petra Collins es para la canción *Boy Problems* del álbum E•MO•TION de la artista Carly Rae Jepsen.

Para poder entender en mayor profundidad el videoclip primero es necesario analizar de qué trata la canción. *Boy Problems*, como se puede deducir por su título, trata sobre los problemas amorosos entre parejas de adultos jóvenes. Al principio de la canción se escucha una voz femenina, perteneciente a la persona que hace de amiga de Carly diciéndole que está cansada

de escucharla quejarse de su pareja, que decida si quiere seguir con él o no, porque él no va a cambiar su comportamiento. En el estribillo Carly dice finalmente que ha roto con su novio, y que tiene cosas mejores a las que dedicar su tiempo. La relación con este chico ha empezado a afectar a Carly y a sus amistades ya que está consumiendo todo su tiempo, ocupando su mente y es lo único de lo que Carly habla. Esto lleva a Carly a preguntarse qué es peor, perder a tu novio o a tu mejor amiga. Finalmente, Carly se da cuenta de que mientras su pareja solo ha estado bebiendo de la relación sin aportar nada a cambio, sus amigas son las que realmente han estado apoyándole y aportando a su vida. Por tanto, se puede afirmar que esta canción trata sobre las relaciones amorosas, pero sobre todo de la amistad. La protagonista de la canción se ve enfrentada entre su pareja y sus amigas ya que su relación amorosa está afectando a la relación con sus amistades ya que está robando todo su tiempo y a la misma vez no es una relación sana, ya que ella es la persona que está luchando para que la relación siga adelante mientras que su novio no aporta nada a esta.

El videoclip comienza con una animación y un gráfico del título de la canción. En esta animación se utiliza el recurso de las máscaras de recorte. Este recurso se utiliza con varias capas de vídeo o imagen para crear diferentes recortes y solapamientos. En esta primera animación se utiliza la forma de un corazón roto, que concuerda con el contenido de la canción.

El estilo con el que aparece escrito *Boy Problems* simula que ha sido pintado en un cuaderno con rotuladores y está escrito en letras dobles, un estilo de caligrafía que cualquier persona puede realizar y dibujar en su cuaderno personal.

Figura 1. Captura de pantalla del videoclip *Boy Problems*. Fuente: propia

A continuación, aparecen diversos primeros planos enseñando a diferentes chicas. Estas chicas siguen apareciendo durante todo el videoclip con diversos dispositivos, algunas con teléfonos móviles y otras con ordenadores, simulando que están hablando con sus respectivas parejas.

Estos planos suceden la mayoría de ellos en escenarios los cuales simulan los dormitorios de estas.

Finalmente, todas las chicas que van apareciendo en el videoclip se reúnen en un escenario que simula una fiesta en la que bailan y cantan. Esta escena representa cómo todas estas chicas han decidido romper con sus respectivas parejas y apoyarse en sus amistades, ya que son las que realmente le aportan a sus vidas, como relata la propia canción.

Visualmente encontramos grandes diferencias entre los planos en los que aparece la protagonista, Carly Rae Jepsen, y los planos en los que aparecen los demás personajes. Los planos de Carly se sitúan de nuevo en su propia habitación, sin embargo, esta habitación no es colorida, llena de luces y decoración como las de los otros personajes, sino que predominan, o, mejor dicho, encontramos únicamente tonos grises muy oscuros y pálidos, colores que contrastan fuertemente con la estética colorida, cálida y rosada que encontramos en los trabajos de Petra Collins. Con esta elección de paleta de colores, se hace saber visualmente al espectador que la protagonista está pasando por una etapa dura y que emocionalmente no se encuentra bien. Básicamente su entorno, en este caso su dormitorio, refleja su estado emocional. Además, durante todos estos planos hay un filtro que simula lluvia, creando un efecto como si se estuviese viendo a la cantante a través de su ventana en un día lluvioso y de tormenta, que de nuevo complementa la temática de la tristeza y oscuridad que caracteriza a esta secuencia.

Figura 2. Captura de pantalla del videoclip *Boy Problems*. Fuente: propia

Los planos de las otras chicas, recuerdan al proyecto fotográfico de la directora titulado *24hr Psycho*, compuesto por 10 retratos de chicas jóvenes llorando. La intención de Petra con estas imágenes es capturar el estrés emocional de las adolescentes y hacer una reflexión sobre la depresión y las emociones en general, afirmó Petra (Pereira, 2016). Las imágenes de este

proyecto destacan por la iluminación fluorescente y colorida, la cual también se encuentran en los planos de las chicas del videoclip.

Figura 3. Captura de pantalla del videoclip *Boy Problems*. Fuente: propia

Los planos que transcurren en el escenario que simula una fiesta, en la que se encuentran tanto la protagonista como las demás chicas que aparecen en el videoclip, destaca sobre todo por la suavidad y el brillo que emana de las propias imágenes. En esta predominan los colores rosados muy claros y los plateados, que destacan con el color dorado del vestido de Carly. La utilización de los decorados de fiesta plateados que cuelgan del techo hace que la luz se refleje en estos y se creen los destellos en cámara, que como se ha comprobado es un aspecto que caracteriza los trabajos de la directora.

A modo de transiciones se vuelve a utilizar el recurso de las máscaras a lo largo de todo el videoclip. Anteriormente se utilizó la forma de un corazón roto y también aparecen otras formas como estrellas y rosas. Otro recurso de edición que se ha utilizado en esta pieza para crear transiciones son la pantalla partida. En el videoclip se utiliza para mostrar a la misma vez distintos planos de las diferentes chicas y mostrar así que todas están en la misma situación sentimental.

En cuanto a la tipología de planos, en este videoclip predominan los primeros planos y los planos medios. Los primeros planos suelen ser individuales y de las diferentes chicas que aparecen en el videoclip, de esta forma Collins consigue reflejar las emociones de cada personaje, al centrarse en el rostro fundamentalmente. Mientras que los planos individuales de la cantante, son planos medios y planos enteros, cuando se encuentra sola en la habitación. Los planos medios sirven en este videoclip para dejar espacio al escenario ya que este también es parte de la historia. También se utilizan planos más abiertos cuando hay más de tres personajes en escena.

En cuanto a los movimientos de cámara no se hace ningún uso especial de estos, sino que los planos nunca llegan a ser completamente estáticos, sino que tienen pequeños movimientos de cámara para así añadir ritmo a las imágenes. Por tanto, se puede afirmar que en este videoclip la directora no experimenta mucho con la cámara y deja que sean los propios personajes y escenarios los que tengan el protagonismo.

Este videoclip se clasifica como descriptivo, ya que tiene una narración completa con introducción, nudo y desenlace. Cuenta una historia, al igual que la canción, de chicas que tienen que elegir entre sus parejas y sus amistades, pero el aspecto visual del videoclip tiene mucho más peso que el narrativo.

Finalmente, cabe analizar la forma en la que están representadas las mujeres en esta pieza. El videoclip está protagonizado completamente por mujeres, y no aparece ningún hombre a lo largo de este. Estas salen representadas en situaciones emocionalmente complicadas y, excepto las escenas de Carly, todas las demás chicas salen acompañadas de otras mujeres, las cuales representan el papel de sus amigas y finalmente, se reúnen todas para celebrar su amistad y apoyarse las unas a las otras.

Análisis del videoclip *All In* (Petra Collins, 2016) del artista Lil Yachty

El segundo videoclip dirigido por Petra Collins es el videoclip para la canción *All In* del rapero Lil Yachty, una colaboración del rapero Lil Yachty con todos los miembros del colectivo de raperos, productores y amigos denominado The Sailing Team. The Sailing Team está compuesto por Lil Yachty, Byou, Kay the Yacht, TheGoodPerry (f.k.a. Burberry Perry), BIGBRUTHACHUBBA, Soop, JBan\$, K \$upreme y Kodie Shane. Todos estos raperos tienen un pequeño verso en esta canción en el que cada uno habla sobre diferentes temas y afirman ser como una gran familia.

Esta canción trata sobre la amistad entre hombres, de cómo han estado juntos desde el principio y siguen manteniendo la relación en pie y han crecido los unos con los otros. Algunas frases para comprobar el significado de la canción serían estas:

- “Seven years later and I got the same friends” - Siete años después y sigo teniendo los mismos amigos
- “My brothers they been with me from the very start” - Mis hermanos llevan conmigo desde el principio.

En cuanto al videoclip, es similar al anteriormente analizado si hablamos de la estructura. Comienza de nuevo con el título *The Sailing Team* y una división de la pantalla en la que podemos ver a cada miembro del colectivo. Al igual que en *Boy Problems*, los miembros son grabados uno a uno cantando frente a la cámara con iluminación fluorescente y de colores fuertes. Este tipo de iluminación es un recurso al que Petra suele recurrir para crear la atmósfera de sus imágenes.

Figura 4. Captura de pantalla del videoclip *All In*. Fuente: propia

Este videoclip solamente se desarrolla en dos escenarios: un parking con el autobús de fondo y en el interior del autobús, además de otros planos rodados frente a un fondo negro que no aportan nada a la narración. En estos escenarios se muestran a los raperos bailar y rapear directamente frente a la cámara, mostrar su dinero e interactuar entre ellos. Conceptualmente el videoclip es muy sencillo y no pretende transmitir ningún tipo de mensaje concreto, sino que simplemente muestra a los raperos interpretando la canción frente a cámara.

Como se puede observar en la figura 5, las escenas situadas en el parking hacen uso únicamente de la luz natural proveniente del sol, que, junto al filtro posterior que difumina la imagen, dan al video un aspecto suave y cálido propio de los trabajos de Collins.

Figura 5. Captura de pantalla del videoclip *All In*. Fuente: propia

Estos colores suaves contrastan con los colores fuertes provocados por luces de neón en las escenas situadas dentro del autobús, las cuales están iluminadas con luces de tonos rojizos, y los planos individuales de los raperos, como se observa en la figura 6.

Figura 6. Captura de pantalla del videoclip *All In*. Fuente: propia

En cuanto a la tipología de planos, en *All In* vuelven a predominar los primeros planos, los planos medios y adquieren protagonismo también los planos enteros. Un uso curioso que se hace de los planos medios es que normalmente, cuando hay muchos personajes en la escena, se suele incluir a todos en ellos con un plano general. Sin embargo, en este caso se realiza un plano medio que mantiene el enfoque en solo una persona recortando a todos los demás personajes.

En este videoclip se experimenta un poco más con los ángulos, ya que, aunque la mayoría son normales, también se utilizan los ángulos contrapicados que muestran la superioridad del personaje que aparece en el plano, en este caso el rapero Lil Yachty, y se complementan con los versos de las canciones en los que los raperos alardean de su vida y de su dinero.

Por último, también cabe mencionar que en el videoclip se utiliza en ocasiones el zoom tanto para acercarse como para alejarse, evitando así los desplazamientos de la cámara.

El videoclip se puede clasificar como descriptivo ya que no hay ningún tipo de narración, visualmente presenta aspectos que hemos visto que son recurrentes en los trabajos de la directora.

En cuanto al análisis de las mujeres y hombres que aparecen en la pieza, en este caso, los hombres tienen el papel protagonista y también son los que interpretan la canción. Solo aparece una mujer durante toda la pieza y no está representada de forma distinta que los hombres,

también aparece cantando y bailando como los demás personajes. Por lo tanto, no se hace ninguna distinción entre estos.

Análisis del videoclip *Fetish* (Petra Collins, 2017) de la artista Selena Gómez

Otro de los trabajos audiovisuales de la artista Petra Collins es un videoclip para la canción titulada *Fetish* del álbum *Rare* de la cantante Selena Gómez. De nuevo, es necesario comentar el significado de la canción para poder entender mejor el videoclip. El título de la canción es *Fetish*, palabra que traducida al español significa “fetiche”. Al pensar en esta palabra lo primero que viene a la cabeza es un fetiche sexual. Un fetiche sexual es considerado en psicología “una parafilia que consiste en tener alguna parte del cuerpo humano, una prenda o cualquier otro objeto como estímulo sexual que provoca deseo y excitación”. (Significado de Fetiche, 2019)

La frase que más se repite en la canción es “*You got a fetish for my love I push you out and you come right back*”, lo que se traduciría como “tienes un fetiche por mi amor, te empujo fuera, pero vuelves a venir”. Lo que Selena quiere transmitir con esta canción es que hay una persona, que puede ser su pareja, que está obsesionada con el amor que ella le da. A pesar de sus intentos por echar a esta persona de su vida, sigue volviendo. Básicamente, se trata de una relación de amor tóxica.

Al contrario del videoclip anterior, este es mucho más conceptual ya que el valor reside más en la idea y el concepto que en el aspecto visual, aunque este tampoco se deja de lado. Tanto el videoclip como la canción narra la historia de una relación de amor tóxico entre la protagonista, interpretada por Selena Gómez y su pareja, que saben que no es bueno para ellos, pero siguen juntos, lo que lleva a Selena a enloquecer.

Petra Collins y Selena Gómez contaron que no querían que el foco del videoclip fueran los fetiches sexuales ya que, aunque al principio pueda parecer que la canción trata sobre eso, en realidad no es así:

“I made it very clear to you that I didn’t see ‘Fetish’ how most people know the word at face value. When most people hear the word ‘Fetish’, they think of S&M and all that sexual shit, but you didn’t. You knew why I loved it. You told me, ‘I think this song is about love, something crazy and complicated.’ I wanted the video to be contextualised.” [Te dejé muy claro que no veía 'Fetish' cómo la mayoría de la gente conoce la palabra al pie de la letra. Cuando la gente escucha la palabra “fetiche” piensan en el sadomasoquismo y toda esa mierda sexual, pero tu no. Tu sabías por qué me encantaba. Me dijiste ‘creo que la canción trata sobre el amor, de algo

loco y complicado’. Quería que el video fuera contextualizado.] (Selena Gómez, 2017. En: Dazed digital)

La historia tiene lugar en un barrio de los suburbios de Estados Unidos. Estos barrios, que nos recuerdan a películas como *Las vírgenes suicidas* (Sofía Coppola, 1999), son conocidos en Estados Unidos, por ser barrios para gente adinerada de clase media-alta. Son cómodos, seguros y perfectos para la vida familiar. El hecho de que la historia suceda en un barrio de estas características debería transmitir tranquilidad, pero no es así, ya que ocurren cosas extrañas. A la izquierda se encuentra un coche estropeado echando humo, que da la sensación de que alguien ha tenido un accidente. Al fondo hay una niebla que no deja ver más allá, y justamente Selena Gómez se dirige hacia ahí. Además, el barrio está completamente vacío, casi abandonado. Todos estos aspectos dejan ver en un plano de pocos segundos que algo no va bien.

En el siguiente plano Selena sale mirando hacía el sol y tratando de hacerse sombra con la mano. En este plano se utiliza un efecto que otorga a la imagen resplandor, brillo y suavidad, un estilo visual característico de las fotografías de la directora Petra Collins.

Figura 7. Captura de pantalla del videoclip *Fetish*. Fuente: propia

Después de estas escenas en exteriores, la acción pasa a situarse en el interior de la casa que es donde suceden las escenas más turbias y donde se desarrolla la mayoría del videoclip. De nuevo, esta es una de las características principales del trabajo, tanto fotográfico como audiovisual de la artista Petra Collins: capturar al sujeto en su espacio privado, ya que es aquí donde este va actuar de una forma más realista al sentirse más cómodo por estar en un espacio que considera seguro.

Hay una escena que se desarrolla en la cocina, en la que hay una copa rota que tiene fresas. La protagonista coge las fresas, que llevan cristales porque estaban en la copa rota y se las empieza a comer. Esto sirve como una metáfora de la relación: la protagonista sigue en dicha relación

porque le aporta aspectos “dulces” o beneficiosos -las fresas- pero al comerlos también se está haciendo daño a sí misma, ya que están cubiertos de cristales: la parte tóxica de la relación.

La inspiración detrás de este video está en las películas de terror, comentaron Petra y Selena en la entrevista que dieron para la revista Dazed (Alex Kazemi, 2017). Concretamente esto se comprueba en una de las escenas más importantes de este videoclip, que también se desarrolla en la cocina. Se trata de la escena en la que Selena estampa la bolsa de la compra en la pared, se empieza a tirar por el suelo y básicamente a enloquecer. Esta escena está claramente inspirada en la película de terror de *La posesión* (Andrzej Zulawski, 1981) concretamente en la escena del metro donde la protagonista de la película también comienza a enloquecer y tirarse por el suelo mientras grita.

Esta película retrata la ruptura de un matrimonio que acaba causando en ambos una gran transformación, que enloquezcan y pierdan los estribos de su vida y de comportamiento. Se observa, por tanto, que la película y el concepto del videoclip de *Fetish* son muy parecidos y como la directora Petra Collins y Selena Gómez se han inspirado en las películas de terror.

“Me encanta la escena de la cocina en *Fetish*. Es muy raro ver a una mujer perder el control y también recuperarlo. A las mujeres siempre se les dice: 'Oh, ten el control de tus sentimientos', y a una mujer nunca se le permite expresar su enfado sin ser satanizada como PMS-y. Me encanta ver a una mujer ser tan física y dejar ir todo el control de su cuerpo.” (Petra Collins, 2017)

Siguiendo con las referencias también se puede apreciar que la directora obtuvo inspiración de las fotografías de Nobuyoshi Araki. Sus imágenes más populares y controvertidas son aquellas dedicadas a la práctica erótica japonesa del Kinbaku-bi, en las que las mujeres aparecen totalmente inmovilizadas por cuerdas.

En el videoclip, la escena en la que la cantante se ata una cuerda en la lengua recuerda a esas fotografías. Sin embargo, la inspiración está más relacionada con el Kinbaku-bi como un tipo de esclavitud que con su faceta artística sexual. Selena Gómez se ata la lengua puede ser que tratando de evitar decir cosas o de seguir bebiendo de esa relación a la que es adicta. Es, por tanto, como si se estuviera castigando a sí misma por seguir volviendo a ese amor que le está destruyendo. Aparte de esta escena, también hay otras que se pueden considerar como una forma que tiene la protagonista de castigarse a sí misma, aunque estas no estén inspiradas en

el Kinbaku-bi. Se trata de la escena en la que come jabón y se ata la lengua con un rizador de pestañas.

Se aprecian pues similitudes entre la fotografía de Petra Collins y la de Nobuyoshi Araki que tienen como pilares a las mujeres. La diferencia es que Araki tiene una visión mucho más explícita y lleva sus imágenes por el camino de lo sexual, mientras que Petra Collins lo que pretende es acabar con esa imagen hipersexualizada que los hombres han creado de las mujeres a lo largo de la historia. Ella quiere mostrar a la mujer tal y como es y plasmar el papel que tienen en la sociedad actual.

Hay una escena en la que Petra Collins probablemente se haya inspirado en las películas de Andrei Tarkovsky (Bardají, 2017). Se trata de la escena en la que Selena está sentada en una mesa llena de velas y comienza a llover dentro de la casa. Andrei Tarkovsky es un director ruso conocido por sus películas poéticas. En estas, los recursos de la lluvia y el fuego son muy utilizados, algunas veces en interiores e incluso juntos, como es en el caso de la película *El Espejo* de 1975 o *Solaris* de 1972. En una entrevista Tarkovsky dijo que él utilizaba la lluvia como un símbolo de fe, o esperanza y que la utiliza porque transmite movimiento y cambios. (Frederic Soldevilla, 2007). Sabiendo esto, se puede interpretar que la directora ha utilizado el recurso de la lluvia en interiores como un reflejo de su estado emocional.

Otra interpretación que se puede realizar del uso de la lluvia en el videoclip es que esta representa la parte mala de la relación, o lo mucho que ha llorado la protagonista. Esta agua está intentando apagar el fuego, metáfora de la viveza de esa relación, pero no lo consigue.

Otra de las escenas más importantes de este videoclip es la que se da en un congelador lleno de melocotones, que Selena ha ido almacenando. Esta escena se puede interpretar como que Selena es consciente de todas las cosas que puede comer y que no le harían ningún daño, por eso las coge y las guarda. Pero a pesar de esto ella sigue comiendo lo que le hace daño (como se representó cuando se come fresas con cristal). Por lo tanto, esos melocotones representan otras oportunidades, otras relaciones beneficiosas que la protagonista podría tener si saliese de la que está. Ella sabe que mientras esté en esta relación tóxica no va a poder disfrutar de ellas, pero tiene esperanza, por eso las guarda en ese congelador.

La ropa también juega un papel importante a la hora de contar la historia. Durante todo el video lleva vestidos de color amarillo. Este color se suele relacionar con la alegría y la felicidad, pero

también con los celos, la preocupación y la enfermedad. Al igual que la relación de la protagonista, representa aspectos positivos, pero también negativos.

Visualmente, el videoclip presenta todas las características propias y únicas del estilo fotográfico de Petra Collins. La iluminación es uno de los elementos visuales más relevantes en este videoclip. Al igual que en el videoclip anterior, se encuentra ese efecto que suaviza la imagen y que da una sensación y un aspecto delicado y de ensueño. Los colores de escasa saturación complementan el aspecto onírico de la imagen. Este tratamiento de la imagen se realiza para apelar al recuerdo y a la nostalgia, conectando de esta manera con los espectadores.

En cuanto a la tipología de planos en este videoclip, como novedad respecto a los videoclips anteriores, se hace uso de planos detalle de la propia protagonista, como planos de su boca, o su lengua atada, y también planos detalle del escenario y del atrezzo como los melocotones, entre otros. Aparte de este tipo de planos, también predominan los primeros planos y los planos medios. Y planos enteros al principio del videoclip cuando Selena se encuentra caminando por el barrio, este plano acompañado de un pequeño movimiento de cámara que sigue a la protagonista.

En cuanto a los ángulos de cámara vuelven a predominar los planos con ángulos normales y también se hace uso de planos picados, en algunos momentos dramáticos como sucede en el plano en el que está mirando directamente al sol y se esconde un poco tras su mano, así como los planos desarrollados en la cocina en los que Selena comienza a enloquecer.

Por último, cabe mencionar que en la mayoría de las escenas se hace uso de la cámara en mano, lo que da mucha libertad a la protagonista para moverse e interactuar con el entorno, haciendo que ella lidere a la cámara con sus pasos.

Se trata de un videoclip narrativo, ya que hay una clara intención de relatar la historia de un amor tóxico pero adictivo, del que la protagonista no puede escapar.

Por último, se debe mencionar la forma en la que están representadas las mujeres en esta pieza. El videoclip está protagonizado por un personaje interpretado por Selena Gómez, un personaje emocionalmente destrozado debido a la situación que está viviendo. El videoclip da espacio a que la mujer protagonista exprese sin ningún tipo de censura las emociones que está viviendo. Durante la historia, a las mujeres se les ha calificado como personas excesivamente emocionales, pero a la misma vez se les demoniza y se les hace sentir avergonzadas por expresar estas emociones. Al igual que el trabajo fotográfico de Petra *24h Psycho*, esta pieza

audiovisual sirve como comentario sobre las emociones femeninas y la libertad de expresión de estas.

Análisis del videoclip *Bartier Cardi* (Petra Collins, 2018) de la artista Cardi B en colaboración con 21 Savage

En abril de 2018 se lanzó el videoclip *Bartier Cardi*, canción de la rapera Cardi B que cuenta con la colaboración de 21 Savage. Esta canción fue el segundo single del álbum debut de la cantante llamado *Invasion of Privacy* y el videoclip fue nominado en la categoría Best Hip-Hop Video en los premios MTV Video Music Awards de 2018. En este tema, Cardi B rapea sobre su vida llena de lujos y diamantes. La palabra que aparece en el título de la canción, “bartier”, es una referencia a la marca francesa de joyas y relojes “Cartier”, pero Cardi, en una aparición en el *talk show* americano *The Tonight Show Starring Jimmy Fallon* dijo que tuvo que cambiarlo para que Cartier no le demandara.

En cuanto al concepto del videoclip, este tampoco utiliza la narración de una historia como elemento principal. La misma directora, Petra Collins, dijo en una entrevista para la revista *Vice* que este no era su objetivo, sino que su intención era crear un videoclip visualmente atractivo. “*I just wanted it to be beautiful, and lush, and over the top, and crazy. That’s what you do with music videos. You can create this world that only exists for three minutes.*” (Petra Collins, 2018). A pesar de esto, se puede afirmar que sí que hay una narración, o mejor dicho una idea que el videoclip tiene la intención de transmitir. Se puede interpretar el videoclip como una representación de la vida de la rapera, concretamente de la evolución de su vida personal.

El videoclip comienza con planos que sitúan al espectador en una gran mansión en la que hay gran cantidad de chicas contando dinero y en cada habitación de la casa hay televisores en los que siempre aparece la imagen de Cardi B. Además, hay una sala llena de chicos que también están viendo en todo momento la imagen de Cardi B en las televisiones.

Al final del videoclip, en la mansión transcurre una fiesta en la que Cardi y todas las chicas que han salido a lo largo del videoclip disfrutan bailando, mientras que los hombres salen de rodillas en el suelo y no dan a entender que son solo un mero entretenimiento para la fiesta.

Cardi B ha contado numerosas veces en entrevistas que, antes de convertirse en una de las raperas más famosas y exitosas del panorama musical actual, con dieciocho años, trabajó como bailarina de *pole dance* y *stripper* en varios clubes de Nueva York para poder salir de la pobreza y ganar estabilidad financiera. (La Opinión, 2020)

Teniendo en cuenta lo que transcurre en el videoclip, y el pasado de la cantante, una de las interpretaciones que se puede hacer de esta pieza audiovisual es que el videoclip sirve como una representación de la evolución de la vida personal de la cantante, ya que comenzó trabajando como bailarina, entreteniéndola en fiestas como los chicos del videoclip, y tras años trabajando como rapera, ahora es ella la que maneja el negocio, vive una vida de lujos y, básicamente, tiene las riendas de todo. Ahora es Cardi B la que se ha convertido en un personaje público o celebridad y todo el mundo está observando todos sus movimientos, esto representado con las constantes escenas de los personajes viendo la televisión y, prácticamente, hipnotizados con su imagen.

Figura 8. Captura de pantalla del videoclip *Bartier Cardi*. Fuente: propia

De cualquier manera, está claro que el videoclip, al igual que la canción, quiere representar y simbolizar la opulencia y la vida lujosa de la cantante, que aparece en todas las escenas con grandes joyas y vestidos.

Petra Collins contó en una entrevista para la revista *Vice* que la imagen de Cardi B estuvo inspirada en los personajes de ficción Elvira Hancock de *Scarface* (1983), Ginger McKenna de *Casino* (1995) y Suzanne Stone en *To Die For* (1995). Estos tres personajes femeninos se podrían considerar como villanas, y están caracterizadas por su elegancia y glamour, siendo esta la energía que la rapera quería transmitir en el videoclip.

Visualmente, este videoclip tiene las mismas características que se han encontrado en los analizados anteriormente. El estilo de Petra está completamente presente, las imágenes irradian feminidad y delicadeza, la cual contrasta con el carácter y fuerte personalidad que caracteriza a la cantante y a su música. Los tonos rosados y azulados son los predominantes y, en general, los colores vuelven a estar poco saturados, haciendo que los personajes y escenarios se fundan en uno y que las sombras se vuelvan menos intensas, creando ese estilo visual que recuerda al celuloide dañado por los años, apelando así de nuevo a la nostalgia y los recuerdos.

Figura 9. Captura de pantalla del videoclip *Bartier Cardi*. Fuente: propia

En este videoclip vuelven a predominar los primeros planos y los planos medios. Los planos detalle también vuelven a aparecer, esta vez siendo planos de los tatuajes de los chicos y de la propia Cardi B como planos de sus labios y su cuerpo. En las escenas finales en las cuales se desarrolla una fiesta se hace uso de planos enteros para mostrar a las chicas bailando y el espacio en el que se encuentran. Destaca en esta misma escena los ángulos contrapicados utilizados para fotografiar a los chicos, mostrándolos en una posición inferior a la de ellas.

También se utilizan ángulos picados en la escena del cantante 21 Savage, el cual también sale representado como sumiso ante las chicas. Sin embargo, se utilizan ángulos contrapicados para varias escenas de Cardi, reforzando la idea de que es ella la persona superior que lleva el control de todo.

Teniendo en cuenta el análisis realizado y que la propia directora dijo que su intención al realizar este videoclip no era crear una narrativa y que esta fuese el elemento principal, sino crear imágenes bonitas e hipnotizantes, se puede afirmar que estamos ante un videoclip descriptivo.

Todas las mujeres del videoclip aparecen representadas como poderosas. Cardi es considerada la jefa, todos los otros personajes trabajan para ella y la observan desde las pantallas, simulando que ella es la líder. El resto de chicas que aparecen en el videoclip podría considerarse que interpretan personajes que trabajan para Cardi, sin embargo, no están representadas como inferiores a ella, ya que éstas también visten ropas extravagantes y opulentas.

Por el contrario, las figuras masculinas en este videoclip están representadas como un mero entretenimiento. Siguiendo con la interpretación de que, en el videoclip, Cardi es la jefa de un club los hombres interpretan a los trabajadores de este. Aparecen con poca ropa e incluso tienen escritos en sus cuellos "Cardi", lo que hace pensar que ellos son propiedad de la cantante. Al

final del videoclip los chicos se unen a la fiesta que se está celebrando en la mansión, pero no aparecen bailando como las chicas, sino que de nuevo salen representados como sumisos a estas, ya que están arrodillados en el suelo y solo cumplen el papel de ser un entretenimiento más durante la celebración.

Análisis del videoclip *Good 4 U* (Petra Collins, 2021) de la artista Olivia Rodrigo

El videoclip *Good 4 U* fue la primera colaboración entre Petra Collins y Olivia Rodrigo. Esta canción pertenece al álbum de la cantante titulado *Sour* y trata sobre los celos y la traición que la cantante sufre tras una relación amorosa ya terminada.

La canción tiene un tono sarcástico con el que Olivia le dice a su ex pareja que se alegra de que le haya superado tan rápido y le vaya tan bien en la vida. Olivia se siente traicionada por su ex-pareja debido a que después de un par de semanas de que su relación terminase, él ya está con otra persona, mientras que ella sigue enfrentándose al duelo. Olivia se pregunta si todo lo que vivieron fue una mentira y si realmente él estaba enamorado de ella.

Algunos versos para entender mejor el mensaje de esta canción:

- *“Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl, and it only took a couple weeks”*. Bien por ti, supongo que me superaste fácilmente. Encontraste a una nueva chica y solo has tardado un par de semanas.
- *“I’ve lost my mind, I’ve spent the night crying on the floor of my bathroom. But you’re so unaffected, I really don’t get it”*. He perdido la cabeza, he pasado la noche llorando en el suelo del baño. Pero tú eres indiferente, no lo entiendo.
- *“Maybe I’m too emotional, but your apathy’s like a wound in salt. Maybe I’m too emotional or maybe you never cared at all”* A lo mejor es que soy muy sensible, pero tu indiferencia es como echar sal en la herida. A lo mejor es que soy muy sensible o que a tí nunca te ha importado.

El videoclip comienza con cortes rápidos de diferentes escenas que se desarrollarán a lo largo de la pieza que sirven como presagio de lo que va a ocurrir en la historia. Esta secuencia alterna escenas de Olivia maquillándose y escenas de una habitación en llamas. El videoclip continúa con Olivia cantando en medio de una habitación mientras que dos hombres le graban con varios teléfonos. Esta escena se puede interpretar como el personaje de Olivia audicionando para entrar en el equipo de las animadoras, ya que detrás hay un cartel que dice *Cheer tryouts today* lo que se traduciría como “Pruebas para animadoras hoy”. Las siguientes escenas son de Olivia

actuando con el equipo de animadoras y en los vestuarios. En este escenario ocurre una escena importante que marca el cambio de actitud de la protagonista. Es cuando Olivia se pone unos guantes negros de látex.

Olivia, en el video de detrás de las cámaras del videoclip describió la historia que este narra cómo “una chica buena que oculta un secreto oscuro y que a lo largo del video se vuelve loca”. Teniendo en cuenta esto, se puede interpretar que la escena en la que la protagonista se pone los guantes negros de látex, que contrastan con su atuendo de animadora, puede reflejar el cambio en la actitud de ella y el inicio de esa rebeldía o locura. Estos guantes son también una clara referencia a la película japonesa de terror de 1999 titulada *Audition*. Según Filmaffinity la película cuenta la historia de un señor que se queda viudo y con intención de encontrar una nueva esposa convoca un casting para una película inexistente. El señor conoce a una chica aparentemente perfecta y se enamora de ella. Finalmente, esta chica resulta ser una asesina que mutila a sus víctimas. Sabiendo esto se pueden ver las similitudes entre esta película y el concepto del videoclip de *Good 4 U*.

Además, la primera escena del videoclip en la que Olivia está audicionando para ser animadora es técnicamente muy similar a la escena de la audición de la película. Ambas chicas están sentadas en medio de una gran sala y están siendo entrevistadas por dos hombres. Técnicamente, tanto en el videoclip como en la película se intercalan planos filmados con la cámara con la cual se están filmando las piezas y planos realizados con los dispositivos que los personajes están utilizando para grabar la audición.

El videoclip continúa con escenas en una habitación y en una tienda. En las escenas de la tienda se muestra a Olivia comprando un bidón de gasolina y cantando directamente a la cámara, incluso tocando la lente, recurso que hasta ahora no ha aparecido en los videoclips dirigidos por Collins. De nuevo, Petra recurre a una habitación como escenario en el que se desarrolla la acción. En este caso, al contrario que los anteriores, no es la habitación de la protagonista del videoclip, sino de su pareja. La habitación está inundada y Olivia se encuentra en ella destrozando las pertenencias de su expareja y finalmente prendiéndole fuego. Esta escena es en la que se puede ver el culmen de la locura que caracteriza a la protagonista y cómo la ruptura con su respectiva pareja le ha llevado a perder los papeles. Por tanto, conceptualmente este videoclip es similar al anteriormente analizado, *Fetish* de Selena Gómez. Ambos utilizan como hilo conductor la ira femenina y las relaciones amorosas fallidas como causantes de esta.

Por último, la secuencia con la que finaliza este videoclip es de nuevo una clara referencia a una película del género de terror: *Jennifer's Body* (2009) que trata sobre una animadora que tras ser víctima de un ritual satánico fallido es poseída y comienza a asesinar a los chicos que intentan ligar con ella. Esta escena transcurre en un lago y Olivia sale nadando en él y mirando directamente a cámara, al igual que en la película. Esta escena no es la única semejanza con *Jennifer's Body*, ya que el concepto entero del videoclip y la película son similares. Ambas protagonistas son animadoras y enloquecen tras vivir situaciones emocionalmente difíciles y traumáticas, en el caso de Olivia la ruptura con su pareja y en el caso de Jennifer el chico que le engaña y le lleva a un bosque para finalmente sacrificarla como parte de un ritual satánico.

En cuanto a la tipología de los planos de este videoclip encontramos más variedad que en los anteriores analizados. Comienza con un plano detalle del ojo de la cantante, cuando normalmente suelen empezar con planos más amplios que sitúan la acción. Aparte de los planos detalle, predominan los planos medios y planos enteros, sobre todo en la escena en la que el grupo de animadoras está bailando. En esta escena también se hace uso de un plano cenital de Olivia, cuando los animadores le están sosteniendo sobre sus cabezas.

Los planos medios se vuelven a utilizar para dejar que el escenario tome protagonismo, como es el caso en las escenas finales en las que la habitación de su expareja está en llamas.

En cuanto a los ángulos, se utilizan los ángulos normales, contrapicados y picados. El ángulo contrapicado lo encontramos en la escena en la que Olivia se está poniendo los guantes de látex, escena que también marca el cambio en su actitud. Este tipo de ángulo apoya la idea de Olivia como persona en posición superior y que va a comenzar su venganza.

Figura 10. Captura de pantalla del videoclip *Good 4 U*. Fuente: propia

El ángulo picado se utiliza en la secuencia que se desarrolla en la tienda donde Olivia compra la gasolina. Sin embargo, este ángulo no se utiliza para mostrar a Olivia como inferior, ya que esta se muestra con actitud de superioridad e incluso amenazante. Por último, Petra innova añadiendo dos planos bajo el agua en las últimas escenas del videoclip.

Pasando a la clasificación de este videoclip, se puede afirmar que se trata de un videoclip narrativo ya que este tiene una clara intención de contar un relato, el cual tiene una clara estructura de introducción, siendo esta la audición de Olivia al equipo de animadoras, nudo al entrar Olivia al equipo, practicar con ellos y yendo a la tienda a comprar gasolina, y desenlace siendo el culmen del video cuando Olivia se venga de su expareja quemando e inundando su habitación.

Por último, se ha de analizar cómo aparecen representadas las mujeres y los hombres en este videoclip. Los hombres que aparecen en esta pieza no tienen ningún papel relevante. Aparecen los dos entrevistadores en la escena de la audición del equipo de animadoras y después dos integrantes del propio equipo, pero ninguno de ellos tiene un rol significativo en el videoclip. El papel principal en este videoclip lo tiene la propia cantante Olivia Rodrigo la cual aparece representada en el inicio de la pieza como una chica buena y dulce, tal y como se refleja en su vestuario de colores claros y su actitud tranquila. Con el desarrollo del videoclip Olivia empieza a comportarse de forma distinta, se nota en las escenas con el equipo de animadoras que está claramente enfadada e incómoda debido a la situación que está viviendo por culpa de su expareja. El comportamiento de Olivia sigue empeorando hasta que finalmente culmina cuando prende fuego a la habitación de su expareja. En estas últimas escenas se puede comprobar cómo Olivia pierde completamente los papeles y comienza su locura. Esta representación de la ira femenina recuerda completamente a la expresada en el videoclip anteriormente analizado de Selena Gómez.

Análisis del videoclip *Brutal* (Petra Collins, 2021) de la artista Olivia Rodrigo

Finalmente, el último videoclip musical dirigido por Petra Collins es el perteneciente también a una canción de Olivia Rodrigo. Se trata del videoclip de la canción *Brutal*, tercer single del álbum debut de la cantante titulado *Sour* y canción que abre este proyecto musical.

El videoclip *Brutal* narra las dificultades de ser una adolescente y de cómo los años que se consideran “dorados”, entendiéndose por estos los que suceden durante la adolescencia, son en realidad frustrantes, confusos y, en muchas ocasiones, decepcionantes al darte cuenta de que

no son como esperabas. Se ha de tener en cuenta que la canción está escrita desde la perspectiva de una adolescente actual, ya que Olivia solo tenía dieciocho años en el momento en el que la escribió y que, además, no ha tenido una infancia que se pueda considerar “normal” ya que desde pequeña comenzó a trabajar como actriz y modelo, hecho que le ha sometido a mucha presión durante los años formativos de su vida.

Además, los adolescentes actuales entre los que se encuentra Olivia Rodrigo, han crecido en una era plenamente digital en la que con escasos años de edad ya han tenido acceso a internet y a las redes sociales, factores que han cambiado drásticamente las formas de entretenimiento comparadas con las de hace unos años, la forma de percibir la adolescencia y, sobre todo, la forma en la que se ven a ellos mismos, lo que ha provocado que sea una generación muy insegura en cuanto a su imagen personal y con problemas alimenticios causados por querer encajar en los estándares de belleza creados por la sociedad. Un estudio realizado por La Asociación Americana de Psicología ha concluido que la gran mayoría de los jóvenes pertenecientes a la Generación Z, sufren más estrés, ansiedad y otros trastornos en comparación con las generaciones anteriores. Además, de que 1 de cada 3 chicas adolescentes sufre de ansiedad y depresión. De éstas, el 37% de las niñas tienen tres o más síntomas de angustia psicológica, como sentirse inútiles o incapaces de concentrarse, esto se debe a la presión ejercida por las redes sociales. “Las redes sociales también ejercen presión sobre las niñas para que vivan sus vidas en el dominio público, para que presenten una ‘marca’ personal desde una edad temprana y para que busquen aceptación en forma de *me gustas* y acciones compartidas”. (Nick Harrop, 2017)

Algunos de los versos para entender mejor la canción:

- *“I’m so sick of seventeen. Where ‘s my fucking teenage dream? If someone tells me one more time “Enjoy your youth” I’m gonna cry”* - Estoy tan harta de los diecisiete. ¿Dónde está mi maldito sueño de adolescente? Si alguien me dice una vez más “disfruta tu juventud”, voy a llorar.
- *“They say these are the golden years but I wish I could disappear”* - Dicen que estos son los años dorados, pero desearía poder desaparecer.
- *“I feel like no one wants me and I hate the way I’m perceived. I only have two real friends and lately I’m a nervous wreck”* - Siento que nadie me quiere, y odio la forma

en la que me perciben. Solo tengo dos amigos de verdad y últimamente soy un manojito de nervios.

El videoclip *Brutal* comienza con una animación con estilo *vaporwave* en la que aparece Olivia como un personaje de un videojuego. El *vaporwave* comenzó siendo un estilo musical el cual mezclaba diferentes géneros como el *new age*, género musical cuyo objetivo es crear un ambiente relajante, “la música new age surgió de los campos meditativo y holístico” (Allmusic, s.f.) y el *city pop* (subgénero del pop japonés) con otros estilos de los años 70 y 80. Sin embargo, la parte visual que acompañó a este estilo de música es lo que realmente ha sido recordado.

Los elementos visualmente más recurrentes del estilo *vaporwave* son el arte glitch, el anime, como por ejemplo *Sailor Moon* y *Neon Genesis Evangelion*; los bustos de esculturas de arte, como la famosa escultura *Apolo Belvedere*; diferentes marcas como Adidas, Microsoft Windows y Fiji Water, ordenadores y gráficos de los 80, los colores rosa, azul y morado, líneas y formas geométricas y los caracteres japoneses. Esta estética se hizo muy popular durante los años 2011-2012 y se podía encontrar sobre todo en redes sociales como Tumblr e Instagram, en las que los usuarios compartían sus propias imágenes y *collages* inspirados en esta estética. Sin embargo, la influencia de este nuevo pero nostálgico estilo no quedó únicamente en redes sociales, sino que llegó hasta el ámbito de la publicidad y del *mainstream*. Podemos encontrar anuncios y videoclips que replican y beben de esta estética, como es el caso del videoclip *Hotline Bling* de Drake y la campaña de publicidad de Adidas “ORIGINAL is never finished”. (Márquez, M. 2020)

Como he dicho, esta estética es la predominante en la primera secuencia del videoclip de *Brutal*. Encontramos la clara influencia en la fuente utilizada para el título con inspiración de caligrafía japonesa, la imagen de los grandes edificios de Tokio y los colores de neón.

Figura 11. Captura de pantalla del videoclip *Brutal*. Fuente: propia

En el videoclip, Olivia actúa como una presentadora de noticias, llorando en una retransmisión en directo de Instagram y grabando un anuncio en el que otras personas no paran de tirarle de la ropa llegando a producir sangre. Estas escenas representan el lado tóxico de la fama que no llegamos a ver, las desgracias y malos momentos de las celebridades que se convierten en un espectáculo que sirve para entretener a las personas y cómo estas les desarman con comentarios hirientes, sobre todo cuando se trata de mujeres jóvenes, como es el caso de Olivia Rodrigo.

Olivia aparece varias veces como si fuera un personaje de un videojuego vestida y representada de diferentes maneras. Esto podría representar cómo se siente la cantante al tener que adaptarse a los diferentes ámbitos de su vida y elegir cuál es la forma idónea de presentarse ante la gente que más le conviene según el entorno. Además, al ser una celebridad tiene que adoptar un comportamiento ejemplar ante las cámaras, ya que es lo que la sociedad espera de ella.

La escena de la cantante llorando en un directo de Instagram recuerda al famoso *breakdown* que tuvo la cantante Britney Spears cuando no pudo contener su rabia e ira acumulada tras años sufriendo el acoso por parte de los medios y *paparazzis*, que hacían su vida imposible y que acabó en la portada de todas las revistas de la época. Esta escena es un claro ejemplo de cómo las celebridades llegan a un punto en el que no pueden soportar más toda la presión mediática y “pierden los papeles”. El hecho de que esto esté pasando en un directo de Instagram añade más valor aún a la crítica de cómo el sufrimiento o, en general, la vida de las celebridades se convierte en todo un espectáculo para ser disfrutado por otros.

En este videoclip se hacen referencias y se visitan antiguas épocas y estilos siendo una de las más referenciadas la de los años 2000, como el claro homenaje a la cantante Britney Spears, una de las estrellas del Pop características de la década.

Spears comenzó desde muy pequeña en el mundo del espectáculo, al igual que Olivia Rodrigo, ambas comenzaron como actrices y más tarde se convirtieron en estrellas del pop.

Olivia, con su álbum debut *Sour* se ha convertido en la tercera artista femenina más escuchada de 2021, con 5.82 billones de reproducciones en Spotify (Kristina Sandoval, 2021). Y su primer single, *Drivers License*, la canción con más reproducciones en 2021, acumulando más de 1.100 millones de escuchas en Spotify (Martí Abad, 2021)

Durante las primeras escenas Olivia Rodrigo lleva un vestido de Roberto Cavalli que llevó Britney Spears en una gala de premios en 2003 (India Roby, 2021)

Figura 12. Sin título [Fotografía], por Nylon. 2021. Nylon <https://www.nylon.com/fashion/olivia-rodrigo-britney-spears-2003-amas-dress-brutal-music-video>

Continuando con las referencias y homenajes, la escena que transcurre cuando Olivia Rodrigo y sus amigas están atrapadas en el tráfico, recuerda a otro videoclip muy influyente e icónico de la década de los 2000: *When I Grow Up*, del grupo americano The Pussycat Dolls. En este videoclip las integrantes del grupo también se encuentran atrapadas en el tráfico, en un coche descapotable con la líder del grupo sentada en la parte de atrás. Más tarde salen del coche y comienzan a bailar encima de otros, como ocurre también en el videoclip *Brutal*.

Figura 13. Captura de pantalla del videoclip *Brutal*. Fuente: propia

Figura 14. Captura de pantalla del videoclip *When I Grow Up*. Fuente: propia

Esta no es la única referencia audiovisual que encontramos en el videoclip, hay escenas que transcurren en una clase, influenciadas claramente por la película *Clueless* (1995), cuya influencia se ha extendido a toda la década de los 2000, sobre todo en cuanto a la moda. Los conjuntos a juego, las faldas de cuadros, los chalecos y los calcetines por la rodilla son tendencias que han estado vigentes durante el principio de los años 2000 e incluso en la actualidad.

Brutal hace un claro homenaje a esta película con la escena de Olivia Rodrigo sentada en clase mientras canta a cámara. Las semejanzas son obvias: la ropa de Olivia se inspira claramente en la protagonista de la película y el decorado es muy similar. Olivia está sentada cantando mientras se encuentra en clase y aparecen escenas de los compañeros, los que también destacan por sus atuendos en tendencia.

Olivia Rodrigo lleva un vestuario que combina todos los aspectos más característicos de la forma de vestir de Cher, protagonista de la película de la cual estamos hablando: la falda de cuadros, la boina y el color rojo, llevándoselo más al estilo punk, de nuevo, otro estilo muy característico de los años 2000 del que fue representante la cantante Avril Lavigne.

El ballet también está muy presente a lo largo del videoclip. En las primeras escenas Olivia Rodrigo aparece en una clase de ballet en la que se la ve muy incómoda tratando de imitar a las otras bailarinas, pero ella es claramente distinta. Esto está representado por la ropa, ya que Olivia lleva el maillot rosa, pero lo combina con medias de rejilla negras y los zapatos clásicos del ballet también del mismo color. Mientras está realizando uno de los movimientos más característicos de esta disciplina artística la protagonista se dobla el pie y cae al suelo. Esta escena es una clara ejemplificación de cómo Olivia está intentando encajar en un lugar al que claramente no pertenece. El intentar copiar el comportamiento de las otras chicas le lleva a hacerse daño. Trasladado a la vida real, esto es algo que ocurre a muchísimas adolescentes. Durante los años de la adolescencia se tiene la necesidad de sentir que encajamos y formamos parte de un grupo, lo que lleva a muchas personas a pretender ser alguien que no son, ya sea comportándose de diferente manera o cambiando su forma de vestir.

Por último, es necesario mencionar uno de los aspectos más característicos del videoclip. Durante toda la pieza, los personajes que aparecen en pantalla tienen en sus rostros animaciones que replican los filtros de Instagram, entendiéndose por esto no los filtros que cambian la

tonalidad de la imagen como puede ser un filtro blanco y negro, sino los filtros que se ponen en la cara y que modifican la forma de esta, como por ejemplo haciendo los labios más grandes o la nariz más pequeña. La popularidad de estos filtros ha ido en aumento, además, la creación de estos está al alcance de cualquiera ya que hay cientos de tutoriales en internet. El problema viene cuando la mayoría de estos filtros distorsionan los rasgos de nuestra cara para hacerlos más “perfectos”. Labios más grandes, pómulos más marcados, piel perfecta, ojos de diferentes colores, nariz más fina... Estos filtros, los cuales funcionan tanto en videos como en fotografía, modifican la cara de la persona que los usa para adaptarse a los cánones de belleza considerados normativos.

Figura 15. Captura de pantalla del videoclip *Brutal*. Fuente: propia

De esta forma, los filtros de Instagram pueden llegar a perjudicar la autoestima de las personas, sobre todo de las chicas jóvenes, ya que son el principal grupo al que van dirigidos. Las consecuencias de estos ya se hacen notar. Según una noticia del periódico *El Diario*, ha crecido el número de pacientes jóvenes que llegan a las consultas pidiendo modificaciones faciales para verse como en los *selfies* pasados por estos filtros de belleza. El hecho de que durante el video se utilicen estos filtros constantemente es una clara referencia a la distorsionada imagen que las personas tienen de sí mismas y cómo las mujeres tienen esa presión constante de ser “perfectas”.

En cuanto a la tipología de planos en este videoclip la directora Petra Collins sigue utilizando mayoritariamente planos medios y primeros planos. Encontramos algunos planos generales que añaden información sobre el entorno como por ejemplo en las escenas del centro comercial y las escenas finales en el tráfico. En esta última se hace uso de un ángulo picado, el cual apoya la idea que expresa Olivia de sentirse pequeña o indefensa ante su propia vida.

En este videoclip no destaca ningún movimiento de cámara en especial, sino que la cámara sigue la acción y hay gran cantidad de planos completamente estáticos, cosa que no habíamos visto hasta ahora.

Tras todo este análisis, se puede clasificar el videoclip *Brutal* como narrativo ya que constantemente está contando una historia. En el caso de este videoclip, no sigue la estructura clásica de introducción, nudo y desenlace, sino que cada escenario representa una situación nueva en cuanto a personaje e historia, pero que todas añaden significado al mensaje que el videoclip quiere transmitir y se complementan entre ellas. Además, aunque la cantante salga cantando mirando a cámara, siempre lo hace desde la perspectiva del personaje que interpreta, y no como su propia persona o como si se tratase de una actuación.

Finalmente se analizará la forma en la que salen representadas las mujeres y los hombres en este videoclip. Empezando por los hombres, estos no tienen un papel relevante. Aparecen varios interpretando diferentes papeles como un presentador de noticias, y un amigo de Olivia, pero no están representados de ninguna forma en concreto lo suficientemente interesante como para ser analizados. Sin embargo, los diferentes papeles interpretados por Olivia sí que son mucho más desarrollados. Como se ha visto, a lo largo del videoclip interpreta diferentes roles, una bailarina de ballet, una modelo que está grabando un anuncio, una celebridad llorando en una retransmisión en directo de Instagram, etc. Todos estos papeles tienen un aspecto en común, que la persona que interpreta Olivia está descontenta e insatisfecha con la situación en la que se encuentra. Al igual que la canción, en la que Olivia habla de su insatisfacción con los años de la adolescencia, todos estos personajes que la cantante interpreta están pasando por lo mismo. A pesar de estar en situaciones que son consideradas idílicas para buena parte de la sociedad como puede ser modelo, famosa o una bailarina profesional, las chicas que realmente están viviendo en primera persona estas situaciones, se dan cuenta de que detrás de toda esa apariencia de *glamour* y de éxito también hay aspectos muy difíciles de afrontar.

Por tanto, en este videoclip las mujeres salen haciendo frente a situaciones difíciles y sobre todo salen expresando la insatisfacción que sienten con sus vidas. De nuevo, Petra Collins trabaja con artistas y conceptos con los que ella misma hace uso en sus propios trabajos personales.

CONCLUSIONES

Una vez analizados todos los videoclips dirigidos por Petra Collins, se puede concluir que la artista tiene un estilo visual caracterizado por el uso de los colores cálidos y poco saturados, sombras poco contrastadas lo que hace que los colores se vean aún más desaturados, iluminación en clave alta y el uso de filtros que suavizan la imagen dando una sensación de ensoñación a esta. Sobre todo, en sus primeros videoclips, como *Boy Problems* y *All In*, se ha observado que la directora también utilizaba iluminación de colores fluorescentes y vivos, aunque en sus trabajos más recientes ya no se encuentra presente este acercamiento estilístico.

Respecto a la tipología de planos se ha comprobado que en los videoclips dirigidos por Collins opta mayoritariamente por planos medios y cortos, que muestran o se centran más en las emociones de los protagonistas que en el espacio. Los movimientos de cámara son escasos y los ángulos mayoritariamente normales. Sin embargo, se ha podido observar que, en sus últimos proyectos, Collins innova más y empieza a prestar más atención a esta parte de los videoclips, como se ha comprobado visto en el videoclip de *Brutal*, con los planos bajo el agua y los planos cenitales en *Good 4 U*.

Los espacios privados como el dormitorio o las habitaciones personales también son un recurso al que la directora recurre para situar la acción que se lleva a cabo, ya que son espacios muy personales en los que los protagonistas se sienten seguros y cómodos, además de que son espacios que reflejan la personalidad de sus dueños.

En cuanto al contenido de las canciones con las que Petra trabaja, se ha comprobado que todas ellas hablan de temas con los que la directora ha tratado en su obra anterior, como son las emociones femeninas, el amor y la amistad.

Todas las canciones cuyos videoclips se han analizado son interpretadas por artistas femeninas, excepto la canción *All In* de Lil Yachty. Se observa pues que Petra Collins mayoritariamente opta por trabajar con mujeres, al igual que en sus proyectos personales y sus canciones tratan temáticas con las que Petra lleva años trabajando, como por ejemplo la adolescencia, presente en la canción de Olivia Rodrigo *Brutal*, las relaciones de pareja y la amistad.

La imagen de la mujer siempre ha sido muy sexualizada, se ha visto a las mujeres como objetos sexuales, no como personas con sentimientos, deseos, y mente propia. Sin embargo, a pesar de esto, a la mujer no se le ha permitido hablar o mostrar su sexualidad sin ser despreciada. Con videoclips como el de *Bartier Cardi*, Petra Collins da visibilidad a este tipo de mujeres

poderosas y dueñas de su sexualidad, crea espacios y plataformas para enseñar a las chicas, sobre todo a las jóvenes, que pueden expresar y hablar de su sexualidad y que hacerlo no significa que merecen menos respeto. En el caso de los protagonistas masculinos que aparecen en los videoclips, no cumplen roles importantes, sino que cuando aparecen, se limitan a interpretar roles secundarios.

En los casos en los que no ha trabajado con mujeres, como es el caso del videoclip de *All In* la temática sigue en consonancia con las de los otros proyectos, como por ejemplo la amistad, pilar base de la canción del rapero Lil Yachty.

En varios de los videoclips también se ha comprobado que Collins realiza constantes referencias narrativas a películas, como por ejemplo *Jennifer's Body* y *Posesión*. Normalmente, su inspiración viene de películas de terror y hace pequeños guiños a este género es sus propias piezas como, por ejemplo, los guantes negros de látex que Olivia utiliza en *Good 4 U* y que son un rasgo característico de la protagonista de la película *Audition*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad, M. (2021, 3 diciembre). *Estos son los artistas, canciones y podcast más escuchados en Spotify en 2021*. La Vanguardia.

<https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20211201/7902604/artistas-canciones-podcast-mas-escuchados-spotify-clasificacion-2021-pmv.html>

Aleksandra Kamińska (2017). *Reclaiming Adolescent Sexuality: Images of Girlhood in Petra Collins's Babe*.

Audition (1999). (s. f.). FilmAffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/film277347.html>

Babe. (2021, 20 mayo). Petra Collins. <https://petra-collins.com/babe/>

Bardají, J. (2017, 28 julio). Selena Gomez, entre «Posesión», «Mi extraña adicción» y Tarkovsky en el inquietante vídeo de «Fetish». jenesaispop.com.

<https://jenesaispop.com/2017/07/27/304520/selena-gomez-posesion-extrana-adiccion-tarkovsky-video-fetish/>

Baron by Petra Collins. (2021, 20 mayo). Petra Collins. <https://petra-collins.com/baron-by-petra-collins/>

Bassofia. (2008, 20 octubre). *Tipos de videoclip. Editando | Comunicación Audiovisual for Dummies*. <https://www.editando.cl/2008/10/tipos-de-videoclip.html/>

Bondage, briefs and brides: Sandra Leko on her design for Petra Collins' edition of Baron. (2019, 7 agosto). <https://www.itsnicethat.com/articles/petra-collins-baron-publication-photography-070819>

Canales, D. L. (2022, 14 abril). *Cirugías en la era Instagram: «¿Ves cómo me pone los labios este filtro? ¡Así los quiero!»* elDiario.es. https://www.eldiario.es/sociedad/cirugias-instagram-ves-pone-labios-filtro-quiero_1_8729208.html

Cardi B. (2018, 3 abril). *Cardi B - Bartier Cardi (feat. 21 Savage) [Official Video]* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=hXnMSaK6C2w>

CarlyRaeJepsenVEVO. (2016, 8 abril). *Carly Rae Jepsen - Boy Problems* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=b1LNQBx8JwE>

Colaboradores de Wikipedia. (2022, 15 agosto). Horror (género). Wikipedia, la enciclopedia libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Horror_\(g%C3%A9nero\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Horror_(g%C3%A9nero))

Colaboradores de Wikipedia. (2022, noviembre 18). Olivia Rodrigo. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Olivia_Rodrigo

Colaboradores de Wikipedia. (2022b, octubre 31). City pop. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/City_pop

Cortés-Selva, L. (2018). *Tres décadas de estilo visual en el cine: evolución de la fotografía cinematográfica y principales aplicaciones expresivas (1980-2010)*. Barcelona: UOC Press.

- Cortés-Selva, L. (2016). Fotografía y series de televisión. Metodología para el análisis del estilo visual televisivo. *Index.Comunicación*, 6 (2), pp. 135-150.
- Cortés-Selva, L. et al. (2011). La influencia del estilo visual cinematográfico en las series de ficción televisivas. *Previously On. Estudios interdisciplinarios sobre la ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro de la Televisión*. Biblioteca de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, pp. 71 - 87.
- Cortés-Selva, L. et al. (2013) El sello del estilo visual de Dick Pope y Mike Leigh: análisis de su obra cinematográfica, *Historia y Comunicación Social* 18, pp. 491-501.
- Cortés-Selva, L. et al. (2014a). Propuesta metodológica para el análisis del estilo visual de los filmes: Un acercamiento empírico. En: Ubierna Gómez, F. y Sierra-Sánchez, J. (coords.) *Miscelánea sobre el entorno audiovisual*, pp. 817-834
- Cortés-Selva, L. et al (2014b). Propuesta metodológica para el análisis, la visualización y el significado del color en la imagen cinematográfica. En: Camarero Calandra, E.M. (coord.) *Contenidos y formas en la vanguardia universitaria*, pp- 75-91
- CV. (2021, 30 agosto). Petra Collins. <https://petra-collins.com/cv/>
- de Berker Mar, E. (2018). *Petra Collins leads a new wave of feminism through photography*. CR Fashionbook. <https://crfashionbook.com/fashion-a9541895-petra-collins-photography-feminism/>
- Dunn, N. (2022, 1 enero). *Una Breve Historia De Kinbaku: El Arte De La Esclavitud Japonesa* - 2022. yourtripagent.com. <https://www.yourtripagent.com/6390-brief-history-of-kinbaku-art-of-japanese-bondage>
- El agua en el cine de Andrei Tarkovski. (s. f.). <http://auladecine.blogspot.com/2007/07/el-agua-en-el-cine-de-andrei-tarkovski.html>

Fink, S. (2022, 1 junio). La fotografía como lenguaje de lo íntimo: Nan Goldin en el Tamayo.

WARP.la. <https://warp.la/la-fotografia-como-lenguaje-de-lo-intimo-nan-goldin-en-el-tamayo-216353>

Fontcuberta, Joan (2016). La furia de las imágenes. Barcelona: Galaxia Gutenberg

Frank, A. (2020, 9 diciembre). *Petra Collins' Aesthetic Has Taken Over the World; Now She Must Destroy It*. Highsnobiety. <https://www.highsnobiety.com/p/petra-collins-interview/>

García-Ergüín, M., & de las Heras (2019), D. Petra Collins. De la nostalgia, la pos-privacidad y la recreación del intimismo.

Greenwood, R. W. A. D. (2021, 20 octubre). *WePresent | The story of Petra Collins' 2014 photos of Tavi Gevinson*.

<https://wepresent.wetransfer.com/stories/petra-collins-tavi-gevinson-more-than-meets-the-eye>

Hess, L. (2021, 24 noviembre). *Así son los inquietantes y eróticos cuentos de hadas de*

Petra Collins y Alexa Demie. Vogue España. <https://www.vogue.es/living/articulos/petra-collins-alexa-demie-libro-rizzoli>

Jennifer's Body (2009). (s. f.). FilmAffinity.

<https://www.filmaffinity.com/es/film921628.html>

Jesella, K. (2011). *How Fashion and Feminism Became Bedfellows*. Slate.

<https://slate.com/human-interest/2011/09/tavi-gevinson-rookie-magazine-how-it-combines-fashion-and-feminism.html>

Kazemi, A. (2017, 28 julio). *Selena Gomez and Petra Collins: Secret World*. Dazed.

<https://www.dazeddigital.com/music/article/36878/1/selena-gomez-petra-collins-on-friendship-and-fetish>

- La moda en el videoclip de «Fetish», según su estilista y su directora. (2017, 26 julio). Selena Gomez Spain <https://selenagomezspain.com/2017/07/la-moda-en-el-videoclip-de-fetish-segun-su-estilista-y-su-directora/>
- La Opinión. (2020, 19 junio). Así era la vida de Cardi B como stripper antes de la fama. La Opinión. <https://laopinion.com/2020/06/19/asi-era-la-vida-de-cardi-b-como-stripper-antes-de-la-fama/>
- May Walsh, M. (2022, 24 marzo). *Book Review: Fairy Tales: Petra Collins and Alexa Demie*. Musée Magazine. <https://museomagazine.com/culture/2022/3/16/book-review-fairytales-petra-collins-and-alexa-demie>
- Márquez, M. (2020, 20 noviembre). *Vaporwave: su historia e influencia en la publicidad y el diseño*. t2ó. <https://www.t2o.com/ideas/actualidad/vaporwave-historia-influencia-publicidad-diseno>
- Nan Goldin. (s. f.). Recuperado 30 de octubre de 2022, de <https://www.museotamayo.org/exposiciones/nan-goldin>
- Nates, Ó. C. (2015, 11 enero). *Fotografía Intimista: El documento personal*. Oscar en Fotos. <https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotografia-intimista-el-documento-personal/>
- New Age Music Genre Overview. (s. f.). AllMusic. <https://www.allmusic.com/genre/new-age-ma0000002745>
- OliviaRodrigoVEVO. (2021, 14 mayo). *Olivia Rodrigo - good 4 u (Official Video)* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gNi_6U5Pm_o
- OliviaRodrigoVEVO. (2021, 7 junio). *Olivia Rodrigo - good 4 u (Behind The Scenes)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9P3tUlkaldg>
- OliviaRodrigoVEVO. (2021, 23 agosto). *Olivia Rodrigo - brutal (Official Video)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OGUy2UmRxJ0>

- Pereira, A. (2016, 13 abril). *petra collins reclaims running mascara and «female hysteria» in raw new series, '24-hour psycho'*. i-D. <https://i-d.vice.com/en/article/pab85m/petra-collins-reclaims-running-mascara-and-female-hysteria-in-raw-new-series-24-hour-psycho>
- Petra Collins on Directing Cardi B In Her «Bartier Cardi» Video*. (2018, 3 abril). Garage. https://garage.vice.com/en_us/article/vbx3ya/petra-collins-cardi-b-bartier-cardi
- Petra Collins | #BoF500*. (s. f.). The Business of Fashion. <https://www.businessoffashion.com/community/people/petra-collins>
- Poggi, D. (2022, 16 marzo). *Fotografía humanista*. 3 minutos de arte. <https://www.3minutosdearte.com/fotografia/corrientes-fotograficas/fotografia-humanista/>
- Roby, I. (2021, 24 agosto). *Olivia Rodrigo's «Brutal» Music Video Includes Britney Spears' 2003*. Nylon. <https://www.nylon.com/fashion/olivia-rodrigo-britney-spears-2003-amas-dress-brutal-music-video>
- Sandoval, K. (2021, 27 diciembre). *¿Quién fue la artista femenina más escuchada de Spotify en 2021?* Random. <https://www.random.news/noticias/Quien-fue-la-artista-femenina-mas-escuchada-de-Spotify-en-2021-20211227-0009.html>
- SelenaGomezVEVO. (2017, 26 julio). *Selena Gomez - Fetish ft. Gucci Mane (Official Music Video)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=STO4-8vkG0U>
- Significado de Fetiche*. (2019, 22 febrero). Significados. <https://www.significados.com/fetiche/>
- Sole DXB. (2020, 8 agosto). *Petra Collins Talk at Sole DXB 2019* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9nybfKycotU>
- The FADER. (2016, 4 agosto). *Lil Yachty - «All In» (Official Music Video)* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QrdQiGotAoo>
- The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. (2017, 21 diciembre). *Jimmy Interviews Cardi B* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8LPVjHxXvJM>

Turnero, C. (2021, 7 abril). “*Fairy Tales*”, el libro en el que Alexa Demie y Petra Collins combinan el erotismo con la fantasía. MOR.BO. <https://ismorbo.com/lo-que-sabemos-hasta-ahora-del-nuevo-libro-de-petra-collins-y-alexa-demie/>

UE Studio. (2022, 30 octubre). *Oversharing: los peligros de la sobreexposición en las redes. Por un uso Love de la Tecnología.* <https://porunosolove.elmundo.es/oversharing/oversharing-los-peligros-de-la-sobreexposicion-en-las-redes>

Valvano, L. (2018, 1 junio). *Anxiety has overtaken Depression: Generation Z.* The Stress Management Society. <https://www.stress.org.uk/anxiety-overtaken-depression-generation-z/>

Winant, C. (2017). *Our Bodies, Online.* Aperture, aperture.org. <https://aperture.org/editorial/bodies-online-feminism/>