

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

Vudú

**Explorando la carga simbólica del amor romántico en “Vudú”:
Dirección y montaje de un videoclip**

Trabajo de Fin de Grado
2022/2023

Autora: **Silvia Escobar Pérez**

Tutor: **Damián Jordà Bou**

Modalidad práctica y/o profesional

<https://www.youtube.com/watch?v=JkkRDyo1PqQ>

ÍNDICE

Resumen y palabras clave	2
I. Introducción	3
1. Motivaciones y justificación	3
2. Objetivos	5
II. Marco teórico	6
1. Revisión del concepto y de la representación del amor romántico desde la visión femenina	6
2. El videoclip como obra de arte y su relación con otras disciplinas.....	8
3. Relevancia del videoclip moderno en la cultura juvenil.....	11
III. Realización del proyecto	13
1. Preproducción	13
1.1 Referencias y narrativa	13
1.2 Desarrollo del concepto creativo y visual	16
1.3 Planificación del rodaje	18
2. Producción	19
2.1 Imagen	20
2.2 Iluminación	21
2.3 Diseño gráfico	22
3. Posproducción	24
3.1 Organización y flujo de trabajo	24
3.2 Montaje	25
3.3 Efectos visuales/transiciones	27
IV. Conclusiones	29
V. Bibliografía.....	31
Índice de figuras	32
VI. Anexos: Guión literario y guión técnico	32

RESUMEN

El videoclip se ha convertido en un fenómeno cultural de la época moderna, destacándose por su capacidad de transmitir mensajes y trascender los límites del mero entretenimiento. En este contexto, se valora y reflexiona sobre la profunda carga simbólica asociada al concepto del amor, y se crea una obra que se sirve de elementos de distintas disciplinas artísticas para entrelazar narrativa y estética. Esta búsqueda de conexión emocional explora el complejo vínculo de las relaciones humanas. De este proceso creativo nace "Vudú".

PALABRAS CLAVE

Videoclip, arte, estética, posproducción, montaje, proyecto

RESUM

El videoclip s'ha convertit en un fenomen cultural de l'època moderna, destacant-se per la seua capacitat de transmetre missatges i transcendir els límits del mer entreteniment. En aquest context, es valora i reflexiona sobre la profunda càrrega simbòlica associada al concepte de l'amor, i es crea una obra que es serveix d'elements de diferents disciplines artístiques per a entrellaçar narrativa i estàtica. Aquesta cerca de connexió emocional explora el complex vincle de les relacions humanes. D'aquest procés creatiu naix "Vudú".

PARAULES CLAU

Videoclip, art, estàtica, postproducció, muntatge, projecte

ABSTRACT

The videoclip has become a cultural phenomenon of the modern era, standing out for its ability to transmit messages and transcend the limits of mere entertainment. In this context, the deep symbolic charge associated with the concept of love is valued and reflected, and a work is created that uses elements from different artistic disciplines to intertwine narrative and aesthetics. This search for emotional connection explores the complex bond of human relationships. From this creative process, "Voodoo" is born.

KEYWORDS

Video clip, art, aesthetics, post-production, editing, project

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Motivaciones y justificación

En mi paso por la carrera he aprendido a apreciar la importancia de crear obras que trasciendan más allá de lo estético donde se busca transmitir emociones o compartir experiencias únicas. Si bien esto también es necesario, se debe dotar a la creación de alma y garantizar un viaje que conecte con las vivencias y el imaginario de las personas, a un nivel mucho más profundo. Es por ello que he utilizado para mi proyecto el medio que permite reunir diferentes artes y, por tanto, diferentes vías de significación; el videoclip.

El videoclip ha adquirido una relevancia característica como objeto artístico en las últimas décadas, disponiendo de un lenguaje visual propio y una capacidad narrativa única, y ha dejado así de servir únicamente como promoción, imagen e identidad de los artistas. Hoy en día, se ha transformado en una obra audiovisual compleja que involucra a directores, productores y creativos que participan en su realización.

En este sentido, sin dejar de mencionar los diferentes elementos visuales con los que juega, como la iluminación, el color y el movimiento, entre otros, el videoclip puede considerarse como un arte en sí mismo.

En cuanto a la realidad del videoclip moderno, este medio se ha convertido en una herramienta poderosa para conectar con el público juvenil que ha crecido rodeado de tecnología y está acostumbrado a la instantaneidad del ritmo de vida elevado, donde necesita recibir la información de manera rápida y visual. Es por ello que puede servir de altavoz para abordar temas controvertidos y actuales como la discriminación, la violencia, la diversidad, la política, etc. El videoclip se adapta perfectamente a esta realidad, ofreciendo una experiencia audiovisual completa y de alta calidad.

El presente Trabajo de Fin de Grado va más allá de los aspectos técnicos que conlleva la realización de un videoclip y que se encuentran inmersos en la Comunicación Audiovisual. A través de un enfoque interdisciplinar, se han combinado la pintura, la escultura y el cine como muestra de que toda obra de arte emana de aquellas que la precedieron, pues los artistas se inspiran en lo que han visto y oído y lo hacen suyo, transformándolo en algo nuevo y

original. La creatividad humana es un proceso continuo y evolutivo y, por consiguiente, las artes también lo son.

La actividad práctica en cuestión, tal y como se infiere de su denominación, tiene como finalidad evidenciar estos cuatro años de aprendizaje, con el propósito de demostrar mi capacidad para aplicar dichos conocimientos en un contexto profesional futuro.

Sin embargo, mi proyecto no se conforma únicamente con la mera búsqueda de la belleza, sino que también aspira a ser una herramienta de reflexión y revisión crítica, ahondando en los terrenos del amor romántico, un concepto que ha marcado nuestra cultura e historia desde hace mucho tiempo. Con mi obra, pretendo explorar no solo la complejidad y el alcance de este sentimiento, sino también cuestionar las representaciones estereotipadas y limitantes que se han construido en torno a él en nuestra sociedad. A través de una mirada crítica y profunda, espero contribuir a la conciencia colectiva una comprensión más plena y humana del amor.

Este proyecto lo desarrollaré en colaboración con mi compañera Celia Arenas, quien se encargará de la dirección de fotografía y el etalonaje del video.

La decisión de que sea colaborativa se debe, en gran medida, a la posibilidad de enriquecer la obra mediante el intercambio de ideas y visiones, explorando nuevas formas de expresión y narrativas. En nuestro sector ninguna obra se crea en solitario, sino que requiere de la cooperación y el trabajo de diferentes profesionales, por lo que consideramos que trabajar en equipo nos brindará la oportunidad de conocer mejor cómo se orquestan los diferentes procesos y personas implicadas en la creación de una obra audiovisual. Además, existe en la sinergia una belleza única, capaz de crear algo más grande y sorprendente que la suma de sus partes, obteniendo como fin algo que no habría sido posible de otra manera.

En este videoclip desempeñaré un papel fundamental en la dirección y el montaje de la obra, áreas cruciales para obtener una pieza coherente, adecuada y precisa.

En la posición que ocupo, además de encargarme de la planificación, coordinación y supervisión de todas las etapas, desde la preproducción hasta la postproducción, dispongo de la tarea de dar vida a la melodía y los versos de una canción a través de imágenes en movimiento, sirviendo así de narradora visual. Tejeré cuidadosamente cada detalle con el objetivo de obtener una visión creativa armoniosa.

Pese a ser colaborativo y tener igualdad de peso en la toma de decisiones, como directora asumo la responsabilidad final del proyecto, así que, respetando la voz y pensamientos de mi compañera trabajaré en que ambas perspectivas se vean reflejadas y se llegue a acuerdos que beneficien a la obra final.

Además, en el montaje, seré responsable de seleccionar y organizar cuidadosamente las imágenes y los efectos visuales para seguir la estética escogida.

A continuación se expondrán los objetivos del proyecto, que se han establecido para guiar y dirigir el desarrollo del TFG. Estos fines están diseñados para abordar áreas de enfoque clave y lograr los resultados deseados. Se han definido de forma clara y precisa para asegurar su cumplimiento y medir el éxito del proyecto una vez finalizado. Además, se han estructurado jerárquicamente para priorizar los aspectos más importantes y asegurar que se aborden adecuadamente.

1.2 Objetivos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal es la realización de un videoclip colaborativo, ya que permite una mayor flexibilidad creativa y técnica en la producción del video. De esta forma, se consigue una pieza que no solo deleita visualmente, sino que también cautiva al espectador contando una historia de manera efectiva. Además, de su valor artístico y emocional, puede ser una herramienta muy útil para establecer una marca personal y una identidad visual distintiva aprovechando las capacidades adquiridas durante nuestra formación.

En cuanto a objetivos más específico, se buscan:

- Realizar un producto audiovisual que referencie diferentes disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura y el cine.
- Revisar el concepto y la representación del amor romántico en la historia del arte para demostrar la importancia de romper con los patrones de comportamiento y de pensamiento que han perpetuado una visión distorsionada y simplista del amor, especialmente en lo que respecta a la figura femenina.

- Lograr un equilibrio entre la narrativa y la estética, de manera que la obra tenga un valor tanto artístico como emocional.
- Utilizar las técnicas de montaje audiovisual para lograr una narrativa visual acorde y atractiva en busca de una integración armónica con los demás elementos artísticos presentes en el videoclip.

En los próximos apartados se expondrá tanto el marco teórico y de referencia que ha servido de base para el estudio, así como la metodología utilizada y las conclusiones obtenidas en relación a los objetivos planteados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Revisión del concepto y de la representación del amor romántico desde la visión femenina

Al hablar del amor, un concepto tan abstracto y profundamente complejo, comprendemos la dificultad del ser humano para delimitar ciertas expresiones que se escapan de nuestras manos. Cada uno alberga en sí toda una idea de lo que es, de lo que significa, de cómo se siente, influenciada por las normas y los valores culturales en los que crece. Por lo tanto, se podría decir que hay tantas definiciones como personas.

Al abordar este tema desde una perspectiva femenina, es necesario resaltar las diversas manifestaciones a lo largo de las épocas. El amor romántico, en líneas generales, surge durante la Edad Media -a partir del siglo XII-, donde la figura femenina era venerada como musa inspiradora, un ser celestial inalcanzable que daba al hombre una razón de ser y lo podía llevar a la salvación del alma (Mondéjar Manzanares, 2020). Sin embargo, al mismo tiempo, la mujer estaba subordinada al hombre y era vista como objeto de su posesión. Mientras tanto en la literatura del momento, se aludía al amor cortés, un tipo de amor idílico basado en la admiración y el respeto mutuo (Rossi, 1991).

Con la llegada del Renacimiento -siglo XV-, tuvo lugar un cambio en la forma de entender el amor motivado por la creciente importancia del individuo, el ideal de belleza y la subjetividad en la sociedad de la época. Las mujeres, desde un plano más terrenal, pese a

ocupar un papel más activo, seguían siendo vistas como la compañera del hombre. El amor romántico se convirtió en un sentimiento más apasionado y físico, y se presentó como un amor platónico que buscaba la liberación personal, donde ambos jugaban a seducirse mutuamente.

Durante la Ilustración en el siglo XVIII, además de la razón y la virtud, también se enfatizó el valor de la individualidad y la libertad personal, lo que llevó a un enfoque más práctico y realista del amor; debía ser correspondido y lo podía todo.

Según el sociólogo Anthony Giddens (1992), es a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el Romanticismo, cuando se populariza el término *amor romántico*, porque los poetas y novelistas de la época comenzaron a retratar el amor como una experiencia profundamente personal e íntima que se caracterizaba por la pasión, la intensidad emocional y la devoción. Este fenómeno se describe como una fuerza poderosa e irracional que podía transformar a las personas y llevarlas a experiencias emocionales y espirituales más elevadas. En otras palabras, se enfoca en la idea de la unión de dos personas como una forma de encontrar la felicidad y la armonía en la vida. Las mujeres aún eran representadas como seres frágiles y delicados, que necesitan ser protegidos y cuidados por sus amantes.

En el siglo XX, se produjo una revolución en las relaciones amorosas, el amor se volvió más libre y espontáneo, centrado en la emoción y en la idea de que el amor es algo esencial que debe ser experimentado y expresado sin importar las convenciones sociales. A partir de este momento, el papel de la mujer en la sociedad cambia drásticamente.

Según sostiene Fromm en su obra *El arte de amar* (1956), la cultura occidental moderna ha adoptado una concepción egoísta del amor debido al predominante individualismo que se enfoca en la satisfacción de las propias necesidades.

En la actualidad, la sociedad ha impuesto la idea de que el amor debe ser una experiencia trascendental, intensa, exclusiva y eterna, caracterizada por la pasión, el sacrificio y la entrega total al otro. De alguna forma, la única fuente de sentido es este sentimiento, y sin él, estamos incompletos. Es un fin en sí mismo que puede crear una presión en las personas por encontrar el *amor verdadero* y estar a la altura de dichas expectativas (Eskenazi De León, 2013). Este pensamiento contrasta con la concepción de amor en las culturas más antiguas.

El amor romántico, tan ansiado, tan idealizado, es una construcción perpetuada por la literatura, el cine, la música y la publicidad, en la que, como señala la filósofa feminista Martha Nussbaum en *El conocimiento del amor: El amor como habilidad y como comprensión* (1990), “la cultura patriarcal ha tendido a reducir el amor a un sentimiento superficial, asociado principalmente al deseo sexual y a la posesión. En cambio, desde la perspectiva femenina, el amor se concibe como un sentimiento más complejo, que implica compromiso, cuidado y empatía hacia el otro.”

Se espera que las mujeres sean tiernas, compasivas, se entreguen de manera sacrificada y desinteresada a los hombres, mientras que ellos deben ser fuertes, protectores y proveedores, y luchar en el juego de poder para “ganárselas”.

Estas normas y expectativas poco realistas perjudican principalmente a las mujeres porque según *El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas* (2008), de las autoras M. Luz Esteban Galarza y Ana Távora: “ (...) pueden llevar a que las mujeres se sometan a situaciones de control y dominación por parte de sus parejas, en tanto que, en algunos casos, dichas expectativas son interiorizadas y naturalizadas por las mujeres como una forma de cumplir con los roles de género que les han sido impuestos”

Es fundamental que revisemos las construcciones sociales que nos limitan y nos impiden crecer como seres humanos. En el caso del amor romántico, la visión feminista nos ha enseñado que este sentimiento no debe ser una carga ni una presión que nos impida desarrollarnos como personas independientes y autónomas. La revisión del concepto y de la representación del amor romántico desde la visión femenina ha sido un paso fundamental en la lucha por la igualdad de género en la búsqueda de unas relaciones amorosas más saludables y equitativas. Es responsabilidad de todas y todos construir un futuro en el que las relaciones amorosas sean un reflejo del respeto mutuo y la igualdad que defendemos como sociedad, como decía Bell Hooks en *All About Love: New Visions* (2000): "El amor no es algo que hacemos; es algo que somos y que compartimos".

2. 2 El videoclip como obra de arte y su relación con otras disciplinas

El videoclip, como forma de expresión artística audiovisual, surge como respuesta a la necesidad de crear contenido que acompañe a la música y pueda ser transmitido por

televisión (Selva Ruiz, 2012), aunque su antecedente directo fue el cine. Los grandes estudios de Hollywood ya producían en los años 30 y 40 contenido audiovisual que se acercaba a la idea de videoclip (Sedeño Valdellós, 2004), donde se incluían secuencias musicales coreografiadas y cantadas y servían como difusión de la película, como en la película *Top Hat* (Sandrich, 1935) donde se incluyen varias secuencias de ese estilo.

En la década de los 60 la televisión se populariza como medio masivo de comunicación y trae consigo el nacimiento del videoclip. En aquel momento, la música comenzó a formar parte de los programas de televisión, especialmente en los de variedades, y pronto se planteó la necesidad de presentar a los artistas en acción. De esta manera, surgió la idea de grabar videos musicales (Sedeño Valdellós, 2004), todavía muy ligados a los formatos que le precedieron como vemos con The Beatles en la película *A Hard Day 's Night* (Lester, 1964) donde interpretaron la canción con el mismo nombre.

Como vemos, el videoclip tiene sus raíces en el cine y en la televisión y por ello estas relaciones han sido recíprocas y simbióticas desde el principio.

El videoclip tomó del cine sus técnicas en el uso de la cámara, la edición y la iluminación y la idea de combinar la música con la imagen de una forma más creativa y original, algo que le resultó beneficioso para promover su música y llegar a nuevas audiencias.

Por otro lado, el cine empezó a valorar la importancia del sonido en las películas y a utilizarlo como un elemento narrativo clave. Muchas comenzaron a utilizar la música de una manera más visual y espectacular, inspirándose en las secuencias musicales de los videoclips (García Gómez, 2009).

Uno de los primeros referentes del videoclip se encuentra en el cine experimental de los años 60 y 70, donde se exploraba la interacción entre imagen y sonido. En este contexto, el videoclip se concebía como una forma de experimentar con la imagen en movimiento, y se desarrollaba a menudo en colaboración con artistas de otras disciplinas como la danza o el teatro. Ejemplos de esta corriente son los trabajos de artistas como Nam June Paik o John Whitney.

No fue hasta la década de los 80 cuando surgieron los primeros videoclips tal y como los conocemos hoy en día. El lanzamiento de la MTV (Music Television) en 1981, cadena de televisión para la emisión exclusiva de videoclips, le llevó a alcanzar su madurez artística,

aprovechándose del desarrollo de nuevas tecnologías como la edición de vídeo, los efectos especiales y la animación.

Los videoclips comenzaron a producirse con mayores presupuestos y se volvieron más sofisticados, tanto en términos técnicos como artísticos.

La pintura fue una de las disciplinas más influyentes en los primeros videoclips, esto lo podemos observar en aspectos aún presentes como la estética, la composición y la narrativa visual. Se inspiraban en las técnicas de perspectivas de la pintura para crear una sensación de profundidad en la imagen y hacían uso del claroscuro en sus escenas mediante luces dramáticas y sombras. Por ejemplo, en *Sledgehammer* (1986) de Peter Gabriel tomaron inspiración directa de la pintura surrealista y presentaron una serie de imágenes en constante cambio que se asemejaba a las pinturas de este movimiento donde se mezclan elementos dispares en una escena caótica y a menudo onírica.

Como la moda era un elemento clave en la cultura popular, no tardó en acercarse al videoclip, que se había convertido en una plataforma para mostrar nuevas tendencias y estilos. En él se reflejaban los excesos y la opulencia de la época, con artistas que lucían trajes y maquillajes extravagantes como oportunidad para mostrar su singularidad (Sardone, 2021). Un ejemplo de esto lo tenemos en *Material Girl* (1984) de Madonna. En la actualidad, la conexión entre moda y videoclip se ha vuelto cada vez más fuerte. Muchos músicos colaboran con diseñadores y casas de moda en sus videoclips, y estos a su vez, utilizan dichos videos para promocionar sus exclusivos productos.

En la década de los 90, el videoclip experimentó un cambio significativo en su enfoque, centrándose más en la narrativa y en la relación entre la música y la imagen. Muchos videoclips se convirtieron en cortometrajes musicales, con tramas complejas y personajes desarrollados. La colaboración entre artistas y directores, como Michel Gondry y Björk en *Human Behavior* (1993), también se convirtió en una práctica común, lo que llevó a una mayor experimentación en cuanto a la estética y la forma.

El videoclip ha tenido un proceso evolutivo importante como fenómeno cultural en su camino hacia ser considerado una obra de arte en sí mismo. Es, por tanto, prueba de su capacidad para adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos y seguir siendo un medio de expresión artística relevante y vigente en la actualidad.

La colaboración entre músicos y cineastas, diseñadores y fotógrafos, ha permitido que el videoclip se nutra de diferentes influencias y estilos, enriqueciéndose y ampliando su lenguaje visual y narrativo para transmitir ideas y mensajes de manera creativa.

Así, podemos entender el videoclip como una obra de arte autónoma con una gran variedad de influencias y confluencias con otras disciplinas.

2.3 Relevancia del videoclip moderno en la cultura juvenil

Como ya es conocido, la relevancia del videoclip moderno en la cultura juvenil se hizo evidente en un momento crucial de la historia de la música y la televisión: la llegada de MTV (Music Television) en 1981. Con su enfoque exclusivo en la emisión de videoclips, MTV revolucionó la forma en que los jóvenes consumían música y se conectaban con la cultura popular. A través de la pantalla de MTV, los videoclips se convirtieron en una ventana hacia un mundo de música, moda y estilo de vida, capturando la atención de millones de adolescentes en todo el mundo y convirtiéndose en una fuerza cultural sumamente influyente.

La llegada de MTV no solo amplió el acceso a los videoclips, sino que también introdujo cambios significativos en la forma en que los jóvenes interactuaban con la música. En los primeros videoclips narrativos, se solía seguir una estructura bifurcada, con una introducción que funcionaba como un cortometraje independiente y una segunda parte que presentaba la actuación musical en sí. No obstante, en la actualidad, esa distinción ha desaparecido casi por completo, dando paso a una estructura orgánica y unificada que combina ambas partes. Se ha fusionado la estructura cinematográfica con el videoclip de manera fluida, creando así un híbrido único. Como resultado, los videoclips han adquirido una mayor capacidad narrativa y son capaces de contar historias más complejas y elaboradas.

Esta evolución en la estructura de los videoclips ha permitido a los jóvenes establecer una conexión más profunda con los artistas. Ahora tienen la oportunidad de comprender mejor la personalidad, la vida y la visión creativa de sus ídolos. Identificarse con ellos y formar parte de su mundo artístico genera un sentido de pertenencia y afinidad en los jóvenes que les motiva a buscar su lugar en grupos o tribus urbanas afines. Estas conexiones sociales les permiten compartir intereses comunes y disfrutar de un sentido de comunidad donde se sienten comprendidos y tienen la libertad de expresarse.

A medida que MTV evolucionó, también lo hicieron los videoclips. Se produjeron cambios en los estilos de edición, la estética visual y la narrativa, lo que reflejó la evolución de la música y las tendencias juveniles. De esta forma los videoclips se convirtieron en un espacio invaluable para la expresión y la creatividad. Los jóvenes, atraídos por la originalidad y en busca de nuevas fuentes de estímulo, encontraron en esta plataforma una fuente de inspiración para sus propias manifestaciones artísticas.

Los videoclips son un reflejo de la cultura popular y desempeñan un papel importante en la configuración de la identidad adolescente, al mostrar no solo las tendencias actuales, sino también el lenguaje, el baile y los comportamientos propios de los jóvenes. Los estilos vanguardistas y llamativos que adoptan los artistas, plasmados en su vestimenta, peinados, maquillaje y accesorios innovadores y frescos, se convierten en una referencia visual para aquellos que desean seguir esas tendencias. Esta influencia es tan poderosa que determina en gran medida los gustos de las personas, quienes adoptan como propios los símbolos y referentes presentes en estos videos como una forma de expresión y autoafirmación.

Conforme los videoclips se vuelven más populares, también ejercen influencia en las actitudes, valores y comportamientos de la juventud. Tienen la capacidad de transmitir mensajes sociales, políticos o culturales, y con frecuencia reflejan las preocupaciones y experiencias de la juventud. MTV desempeña un papel crucial en este aspecto, ya que con su llegada abrió la puerta a una mayor expresión y representación de la diversidad sexual y de género en los medios. Esto permitió que los jóvenes se sintieran más identificados y validados, al tiempo que contribuyó a promover la igualdad y la aceptación en la sociedad.

A lo largo de la historia, los videoclips han sido utilizados como herramientas para concienciar y movilizar a los jóvenes en torno a diversas causas. Desde la denuncia de injusticias y desigualdades, hasta la defensa de los derechos humanos y el llamado a la acción, los artistas han encontrado en este medio una forma efectiva de transmitir mensajes importantes y movilizar a sus seguidores. Además, los videoclips también pueden servir como plataformas para dar voz a comunidades marginadas o subrepresentadas, brindando visibilidad a sus experiencias y luchas con el objetivo de despertar conciencia, fomentar el debate y promover la solidaridad y la empatía. Todo esto se logra gracias a la capacidad de los videoclips para establecer una conexión emocional con el público.

En conclusión, en un mundo cada vez más visual y digital, el videoclip continúa siendo una poderosa herramienta de comunicación y una plataforma para la creatividad y la conexión social, lo que asegura su relevancia duradera en la cultura juvenil. Mientras esta se siga influenciando por las nuevas tendencias visuales y digitales, el videoclip seguirá desempeñando un papel central al proporcionar una ventana a la música, la moda y la expresión artística, y seguirá siendo un medio poderoso para conectar, inspirar y empoderar a las nuevas generaciones.

3. REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto toma como punto de partida la canción *Vudú* de Daniel Mobe y Sara Vera (2022). Escogimos esta canción desde la primera escucha debido a su estilo cercano al dancehall o al afropop, dos géneros musicales que se han vuelto muy populares en la actualidad y que permiten conectar con el público rápidamente. El dancehall está influenciado por el hip-hop y la música electrónica, pero tiene una marcada esencia caribeña. Por otro lado, el afropop fusiona elementos de pop y de música contemporánea con influencias africanas.

La particularidad de estos géneros es que, a pesar de sus raíces reconocibles, sus ritmos tranquilos nos brindan una amplia gama de posibilidades creativas. Esto nos permite explorar diferentes estilos visuales que no necesariamente tienen que seguir los estereotipos tradicionales asociados a ellos, ya que, en nuestro proyecto, buscamos una estética única y original.

3.1 Producción

3.1.1 Referencias y narrativa

Nuestro propósito era crear una obra que combinara nuestras dos grandes pasiones: la música y el arte, pero con un enfoque renovado que derive de referencias concretas para reflejar nuestra identidad. Por tanto, dividimos la canción en tres partes, donde cada una representaba una fase de una relación amorosa; el enamoramiento, la traición y la ruptura/duelo. Cada fase a su vez, está inspirada y gira en torno a un tipo de arte distinto; pintura, escultura y cine, respectivamente. De esta forma tenemos tres obras para construir la narrativa.

En primer lugar, *El pescador y la sirena* (1858) de Frederic Leighton, nos sirve para hablar de ese momento de conquista, donde la sirena, utiliza sus encantos para seducir al pescador quien, por otro lado, idealiza a esa figura misteriosa nunca antes vista.

A continuación, tenemos *Psique reanimada por el beso del amor* (1793) de Antonio Canova. La escultura de Canova retrata el momento mítico en el que Psique, quien ha sido traicionada y abandonada por Eros, resucita con un beso de amor, que simboliza la redención y la transformación de su relación. Sin embargo, nuestra interpretación difiere ligeramente de la versión original. Nuestro protagonista, vinculado a la obra anterior, sigue enamorado de la imagen que ha creado de la chica, por lo que Psique, en representación de esta figura femenina, decide aprovecharse de ese estado de obnubilación para traicionarlo, confiando en que él la perdonará a pesar de todo.

Finalmente, *Lost in Translation* (2003) de Sofia Coppola, teje la etapa final de esta relación. Aunque a primera vista pueda parecer que la película no tiene ningún parecido con el tema de la ruptura de la pareja y el duelo, conserva los elementos esenciales que completan este ciclo emocional.

En esta obra, los personajes principales, Bob y Charlotte, se encuentran en una encrucijada emocional, lidiando con la pérdida de una conexión profunda y la incertidumbre que acompaña su transición hacia una nueva etapa de la vida. A través de encuentros casuales y una relación platónica, ambos personajes encuentran consuelo y comprensión mutua, lo que les permite sanar y seguir adelante, pero por separado. A lo largo del film podemos ver cómo la cinematografía delicada y cuidada refleja el vacío y la soledad que ambos protagonistas sienten. Esta elección estética crea una atmósfera de melancolía y reflexión que sumerge al público en la profundidad de los sentimientos de Bob y Charlotte. En busca de algo similar, nuestros protagonistas también anhelaban encontrar ese tipo de conexión emocional en el momento en el que más lo necesitaban, y quizá no estaban preparados para ello. Con lo cual, deben dejarse ir. Pero deben hacerlo desde la profundidad y el cariño de los referentes de la película mencionada.

Además de las anteriores referencias, hicimos un gran proceso de búsqueda y creamos un tablero estético para cada secuencia que recopilaba todas las imágenes que podrían servirnos de inspiración. Para lograrlo, analizamos detalladamente elementos como la composición,

los colores y la estética, tomando como base diversas fuentes como fotografías, videos musicales y obras de arte. Nuestro objetivo principal era construir y visualizar una versión más sólida del proyecto.

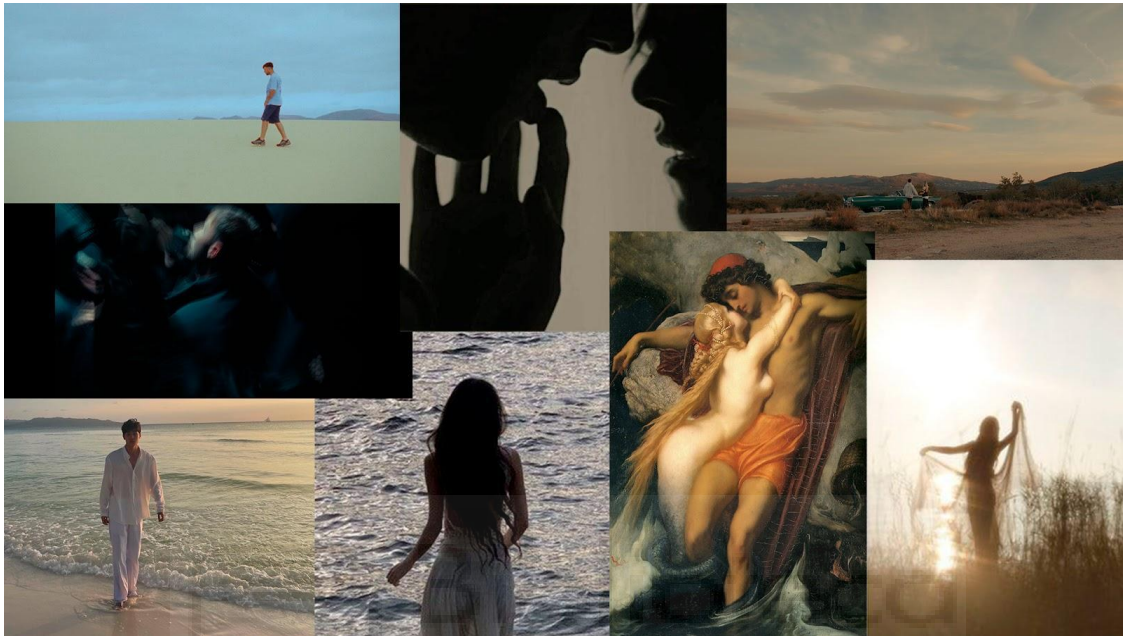

Figura 1. Tablero estético 1. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Tablero estético 2. Fuente: Elaboración propia.

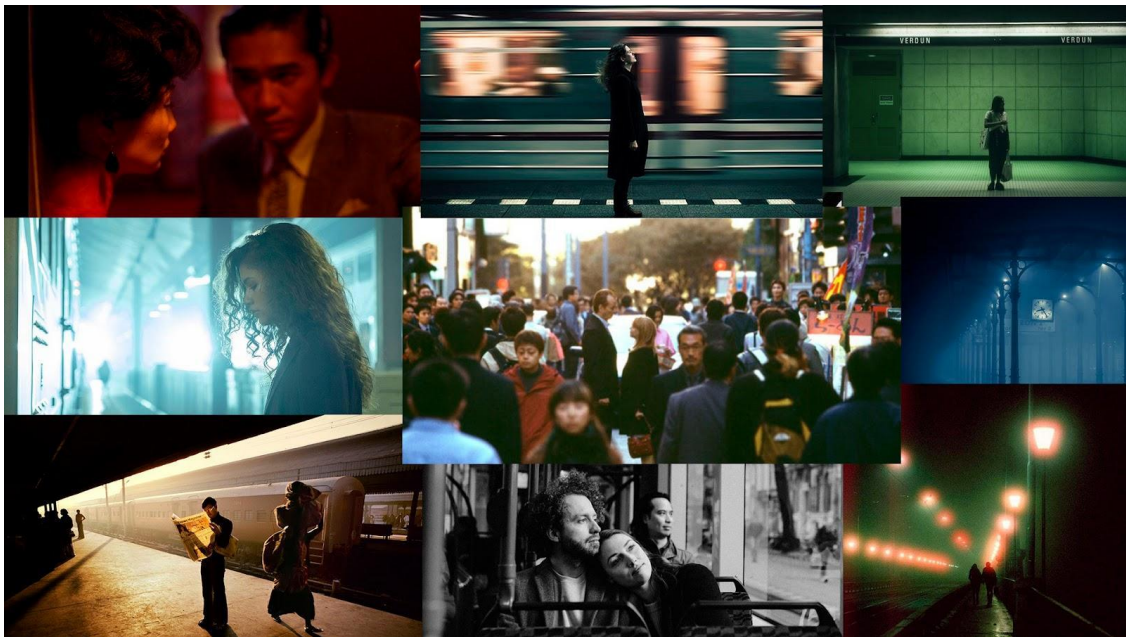

Figura 3. Tablero estético 3. Fuente: Elaboración propia.

Indudablemente, Rosalía fue una fuente de influencia primordial en nuestro proyecto, ya que sus videos musicales se distinguen por su profundo simbolismo.

La habilidad excepcional de esta artista para crear narrativas cautivadoras, cargadas de metáforas y significados, a través de objetos, gestos o escenarios, es innegable. No deja nada al azar, cada detalle está meticulosamente planificado y ejecutado. Esta capacidad nos motivó a enriquecer nuestra propuesta artística y evocar sensaciones concretas en nuestro público.

3.1.2 Desarrollo del concepto creativo y visual

Para desarrollar el concepto creativo y visual, partimos de las tres obras que previamente habíamos seleccionado. El hilo conductor entre ellas es el concepto del tiempo, representado en cada escena a través de la presencia de un reloj que nos marca el fin de esta relación.

La primera escena, referida a *El pescador y la sirena* (1858) de Frederic Leighton, pensamos ambientarla en un paisaje desértico, en consonancia con la tradición romántica en la que los poetas expresaban sus sentimientos más profundos a través de la poesía visual de la naturaleza (Poggi, 2022). De esta manera, sugerimos indirectamente que el supuesto pescador experimentaba un gran vacío interior que se vio completado con la llegada de la sirena.

Nuestro protagonista lleva un collar de perlas en alusión al mar, lugar de origen de nuestra misteriosa joven. Ella intenta embaucarlo, mientras él, cautivado por lo nunca antes visto, se deja seducir sin considerar los posibles peligros. El tiempo empieza a correr.

La escena se envuelve en una atmósfera cromática cálida cuidadosamente seleccionada para simbolizar el inicio de una relación íntima y apasionada. Cada matiz dorado irradia una energía resplandeciente, como si el incipiente amor se desbordara sobre los protagonistas. El color, en su sutileza, envuelve a la escena con una sensación de esperanza, promesa y expectativa, creando un ambiente visualmente cautivador que encapsula los primeros y emocionantes momentos de esta relación en ciernes.

Pasamos al momento de *Psique reanimada por el beso del amor* (1793) de Antonio Canova. Esta escena tiene lugar en un interior, se sienten atrapados y en la intimidad del hogar donde pudo emerger su amor ahora se rompe. Observamos unas flores, unas rosas blancas que simbolizan la pureza, la inocencia y la sinceridad, pero también encierran la carga de la pérdida, el duelo y el engaño. La chica destroza estas flores con sus manos, asumiendo la responsabilidad de su terrible acto y como muestra de lo que ha perdido.

También hay una vela que se alza como testigo silencioso de la relación en crisis. Su llama, inicialmente cálida y acogedora, va perdiendo fuerza a medida que la pareja discute. Poco a poco, la luz se desvanece, hasta que finalmente se apaga. Este sutil simbolismo de la vela refleja el deterioro progresivo de la armonía y la paz, sumergiendo el ambiente en una simbólica oscuridad que acompaña el quiebre emocional de la pareja.

En este instante, somos testigos de cómo, a pesar del amor ciego del protagonista, ella opta por aprovecharse y traicionar esa sagrada confianza. En medio de un dolor desgarrador, él renuncia a escuchar sus excusas, sellando así el fin de su etapa juntos.

Ella le canta en un último esfuerzo: "I'm giving my best to you. I'm trying my best for you" (Vudú, 2022), lo que quiere decir "Estoy dando lo mejor de mí para ti. Estoy haciendo todo lo posible por ti". Sin embargo, el inexorable paso del tiempo continúa su curso y ya no hay nada más que se pueda hacer.

En las imágenes de esta secuencia, se aprecian contrastes de tonalidades naranjas y azules, que representa la dicotomía entre el amor y la desilusión. El naranja, con su calidez y energía, representa los momentos de pasión y entrega en la relación, mientras que el azul, con su frialdad y distanciamiento, refleja la desconexión y la falta de reciprocidad. Estos elementos visuales enfatizan aún más el conflicto y la ruptura que se está desarrollando.

Llegamos a la escena final y seguimos a nuestros protagonistas hasta la estación. Siguiendo el espíritu de *Lost in Translation* (2003) de Sofia Coppola, queríamos que la acción quedase en un segundo plano. Lo importante aquí era explorar la belleza y complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando hay desafíos y dolor de por medio. A pesar del enfado y la inminente separación, los recuerdos de los momentos vividos se aferran a ellos, junto con la incertidumbre sobre cómo habrían sido las cosas en otro tiempo y en otras circunstancias, quizá sin las profundas heridas que ahora los aquejan. Estos sentimientos se manifiestan en detalles como él acompañándola en su partida, ella hallando consuelo al apoyarse en su hombro y sus manos tocándose ligeramente. Los sutiles gestos encapsulan la ambigüedad y melancolía que impregnan la despedida, con lo que, en medio de la incertidumbre, se aferran a esos momentos de cercanía y complicidad compartidos.

El reloj marca su hora final y el tren llega para llevarse consigo a uno de ellos. Ahora solo queda el vacío de una estación solitaria.

Los colores fríos se funden con la narrativa, acentuando la nostalgia y la introspección que acompañan a la pareja. Son los matices de la despedida, los tonos que pintan el vacío que se abre a su paso. El azul, con su serenidad imperturbable, refleja la frialdad de la situación y la desconexión emocional que se ha instalado entre los protagonistas. Mientras tanto, los verdes añaden una capa de ambigüedad, capturando la incertidumbre y la confusión que sienten.

3.1.3 Planificación del rodaje

Para asegurar un buen proceso de rodaje, además del guion literario y del tablero estético previamente visto, también realizamos un guion técnico donde se detalló plano a plano cada secuencia. En dicho guion se describía brevemente la acción, el movimiento, encuadre y ángulo de la cámara, así como la localización.

Posteriormente, desarrollamos un plan de rodaje para organizar la grabación de los planos, teniendo en cuenta la disponibilidad de las locaciones y el equipo, la secuencia narrativa y las necesidades técnicas. Dado que todo el rodaje se llevaría a cabo en un fin de semana, concretamente el 20 y 21 de mayo, se tomó la decisión de grabar la segunda secuencia el sábado por la mañana, ya que era en un interior y la luz directa no tendría un impacto negativo, y dejar para la tarde la primera secuencia que implicaba desplazarnos y presentaba

una mayor complejidad. Con lo cual, se reservaría la tarde del domingo a la tercera secuencia, aprovechando la caída del sol.

Una vez establecido este cronograma, se decidió comenzar grabando los planos que se desarrollaban en un mismo espacio y luego aquellos que involucraban a ambos artistas juntos, dejando los recursos más específicos para el final del proceso de filmación.

Se optó por utilizar el equipo de préstamo de la universidad, el cual nos brindaba las capacidades técnicas profesionales requeridas para la grabación. Esta elección se hizo debido a que no contábamos con dicho material a nuestra disposición. No obstante, antes de hacerlo, elaboramos una lista con los requisitos de cada secuencia para determinar qué equipos eran necesarios y verificamos su disponibilidad en las fechas programadas para la grabación.

Conscientes de que cualquier fallo podría afectar al resultado final de nuestro video, se realizó una reserva del material con dos semanas de anticipación para realizar las pruebas necesarias y asegurarnos de que todo funcionara correctamente. Esta medida nos permitió disponer de tiempo suficiente para adaptarnos al equipo, realizar ajustes técnicos y solucionar cualquier problema potencial.

Durante este proceso, nos encontramos con diversos desafíos. Uno de ellos fue la incompatibilidad al intentar utilizar el códec de grabación Blackmagic RAW en Davinci Resolve. Al importar el archivo, nos encontramos con errores recurrentes. Como solución, decidimos seleccionar el formato de compresión ProRes 422 HQ y recurrimos a Adobe Premiere Pro para el proceso de etalonaje.

Otro inconveniente se produjo al intentar grabar planos específicos que estaban detallados en el guion técnico y requerían una exposición prolongada para capturar el movimiento borroso alrededor de los protagonistas. Lamentablemente, los parámetros de la cámara no nos permitían ajustar la velocidad de obturación por debajo de 1/24. Por lo tanto, tuvimos que realizarlo de forma digital posteriormente.

3.2 PRODUCCIÓN

Debido a las condiciones climatológicas adversas, el primer día de grabación del videoclip se vio afectado, impidiendo seguir el plan de rodaje estipulado. Conscientes de la necesidad de adaptarnos a estas circunstancias, tomamos decisiones rápidas y realizamos cambios en el orden de las secuencias a grabar.

Inicialmente, teníamos programado realizar la segunda secuencia por la mañana y la primera secuencia por la tarde en el primer día de grabación, que era el sábado. Sin embargo, debido a la persistente lluvia tomamos la decisión de reorganizar el plan y grabar la tercera secuencia en la tarde del sábado en lugar de la primera. Esta escena tenía lugar en una estación cubierta, lo que nos permitía llevar a cabo la grabación sin estar expuestos a las inclemencias del tiempo.

Sábado

Mañana 10:30-14:00	Casa Celia Elda
Tarde 16:00-	Arenales

Domingo

Tarde 17:00-19:30	Elche
Tarde/ Noche 20:00-	Estación tren Elda

Figura 4. Planificación de rodaje. Fuente: Elaboración propia.

Las previsiones meteorológicas indicaban una mejoría en el clima el domingo, así que decidimos posponer la grabación de la primera secuencia, situada en la playa, para ese día. De este modo cumplimos con la agenda de rodaje de manera eficiente.

Además, debido a dificultades técnicas relacionadas con las baterías adicionales que solicitamos para la cámara, la tercera secuencia no pudo ser ejecutada exactamente como estaba prevista. De las tres baterías disponibles, una no cargaba correctamente, otra provocaba apagones inesperados al insertarla en la cámara y la tercera se agotó durante los planos anteriores. Esta situación imprevista nos obligó a realizar ajustes en el guion técnico sobre la marcha para asegurar la integridad del mismo.

3.2.1 Imagen

Afrontar el desafío de utilizar la cámara Blackmagic Pocket Cinema para la grabación de nuestro videoclip fue una decisión cuidadosamente considerada en nuestro proyecto. Aunque carecíamos de experiencia previa con esta cámara en particular, nos sentimos atraídas por sus destacadas características. Buscábamos una estética cinematográfica y la Blackmagic Pocket

Cinema nos brindó un rendimiento excepcional en términos de fidelidad de color, detalle y rango dinámico.

En relación a los parámetros de la cámara, se configuró la resolución en 3840 x 2160 con el objetivo de permitir ligeros movimientos de encuadre durante la edición en 1920 x 1080, a la vez que se obtenía una mayor calidad de imagen. La grabación se realizó a 25 fotogramas por segundo y con una velocidad de obturación de 1/50, lo cual proporcionó una imagen natural y fluida. Además, como mencioné previamente, se optó por el códec ProRes 422 HQ para asegurar gran calidad de almacenamiento de los datos.

En cuanto a objetivos, hicimos uso de dos opciones diferentes. Por un lado, contamos con el Canon EF 17-40 mm f/4L USM, un gran angular que nos permitió capturar tomas amplias de los escenarios, abarcando un mayor área de encuadre. Por otro lado, utilizamos el Canon EF 50 mm f/1.4 USM, que gracias a su gran apertura, resultó ideal para los primeros planos ya que nos proporcionaba la posibilidad de obtener fondos desenfocados y crear una atmósfera más íntima en las escenas. La combinación de ambos nos dio una gran versatilidad a la hora de grabar.

Para las tomas grabadas a mano usualmente utilizamos un rig, ya que nos permitía lograr un mayor control y estabilización de la imagen. Aunque consideramos la posibilidad de utilizar el gimbal de mi compañera, se descartó esta opción al ver que el gran tamaño de la cámara no permitía que se ajustara correctamente al soporte.

3.2.2 Iluminación

Para la iluminación de las escenas hicimos uso de tres paneles led Ledgo LG-600MCS, una antorcha 145 y un reflector lastolite, de la siguiente forma.

En la primera escena, empleamos exclusivamente un reflector para mitigar la sombra generada por los últimos rayos de sol en el lado contrario del rostro. Los últimos planos, tuvieron lugar durante el atardecer, cuando el sol se encontraba en una posición notablemente baja en el horizonte. Esta situación nos brindó una iluminación sumamente favorable, caracterizada por su suavidad y difusión, lo que resultó en una estética visualmente atractiva.

La segunda escena fue mucho más planificada en cuanto a iluminación, ya que presentaba dos escenarios distintos dentro de una misma secuencia: el salón y la cocina. Cada uno de estos escenarios demandaba un esquema de iluminación diferente.

En el primer escenario, el salón, contábamos con cristalerías en la parte superior izquierda que permitían la entrada de luz natural, la cual actuaba como una fuente de relleno. Sin embargo, para iluminar adecuadamente la parte derecha de la escena, se decidió colocar un foco a un ángulo de aproximadamente 45 grados. Esta disposición lumínica proporcionó la cantidad adecuada de luz y permitió resaltar los detalles en esa área específica. Además, se agregó un contraluz para añadir profundidad y realzar la escena.

En el segundo escenario, la cocina, se optó por utilizar una antorcha ubicada también a unos 45 grados. Esta posición de la fuente de luz frontal ayudó a resaltar los elementos en el escenario de manera equilibrada. Para crear un contraste de tonos cálidos, se colocó un foco con una gelatina azul contrapicado a unos 45 grados en el lado izquierdo. Esta combinación de luces y filtros añadió un toque visualmente interesante y atractivo a la escena de la cocina.

Por último, en la tercera secuencia, nos bastamos con la luz residual del atardecer para crear la atmósfera deseada. Este recurso natural fue suficiente para establecer el tono visual en los primeros momentos de la secuencia. A medida que esta avanzaba, se hizo uso de las luces prácticas de la estación para mantener la coherencia en la iluminación.

Asimismo, se empleó una antorcha para los planos dentro del túnel. Esta fuente de luz portátil permitió destacar elementos específicos y generar un efecto dramático en la escena. La antorcha proporcionó una iluminación direccional y focalizada, resaltando los detalles del entorno del túnel y creando una atmósfera de misterio y tensión.

3.2.3 Diseño gráfico

Vudú posee una estética distintiva debido a la simbología que recoge. Por tanto, queríamos asegurarnos de que todos los elementos que lo componen se integren de manera orgánica. Partiendo de esta idea se nos ocurrió diseñar un título e incluirlo de alguna forma en nuestro vídeo.

Me encargué personalmente de esta tarea. Primero realicé un análisis detallado, explorando diferentes enfoques y técnicas creativas. Después busqué referencias que me orientaran un poco en el proceso de creación de la rotulación. Y a continuación experimenté con diversos

trazos y formas en Adobe Illustrator para ver de qué forma podía capturar la esencia de nuestra historia de la forma más sencilla posible. Fue un proceso de prueba y error en el que busqué la combinación más idónea para la obra.

Figura 5. Bocetos del título. Fuente: Elaboración propia.

Para el resultado final, valoramos aspectos como la coherencia estética, la legibilidad, la integración con la imagen y la música y la capacidad de transmitir el mensaje del proyecto. La tipografía con serifa permite evocar tiempos pasados a la vez que se ajusta a la tendencia actual moderna. Además, indirectamente, refleja formalidad y elegancia, lo que permite conectar con el público. Pensé que al combinar elementos gráficos con el texto llamaría más la atención, así que, dado que el tema central es el concepto del tiempo, quise que quedase reflejado en el diseño y coloqué una manecilla de reloj dentro de la letra “U”. Asimismo, puse una flecha atravesando la "D" para hacer referencia a la traición que sufre nuestro protagonista.

Figura 6. Título final. Fuente: Elaboración propia.

Por último, utilicé Adobe After Effects para aplicar las técnicas pertinentes y realizar la animación del título, otorgándole los movimientos que más oportunos y realistas consideré. De esta manera, logré otorgarle dinamismo mientras se mantiene esa atmósfera enigmática.

3. 3 POSPRODUCCIÓN

3.3.1 Organización y flujo de trabajo

En este proyecto, tal como mencioné anteriormente, mi rol se centró en la fase de posproducción, específicamente en el montaje del videoclip.

Durante el rodaje, una de mis tareas iniciales fue transferir el material a mi disco duro para liberar espacio y garantizar la seguridad de los archivos. Después, realicé una revisión exhaustiva de los archivos para asegurarme de que estuvieran completos y sin errores, por si fuese necesario la grabación de más tomas.

Para el proceso de montaje, opté por utilizar el programa Adobe Premiere Pro debido a sus ventajas en este aspecto. Así que, una vez transferido el material, organicé los archivos en tres carpetas separadas, correspondientes a cada una de las secuencias del videoclip, dejando fuera de las mismas el título animado y la canción. También cree carpetas para las transiciones, los títulos de crédito y el etalonaje. La disposición estratégica de los archivos facilitaron el flujo de trabajo en la fase de posproducción, permitiéndome tener un acceso rápido y ordenado a los elementos clave del videoclip.

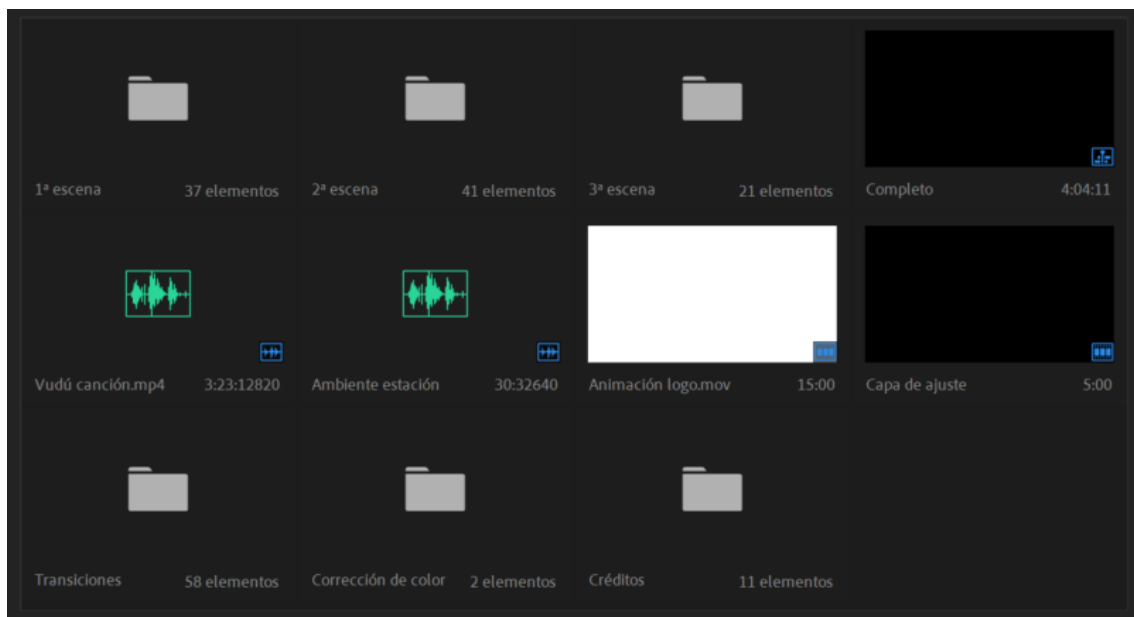

Figura 7. Organización de los brutos en Adobe Premiere Pro. Fuente: Elaboración propia.

Con el objetivo de facilitar el trabajo posterior y asegurar un punto de partida sólido para mi compañera Celia, encargada del etalonaje, puse a su disposición una variedad de planos que abarcaban una amplia gama de iluminaciones. Esto le permitió comenzar a aplicar capas de ajuste para realizar correcciones primarias y secundarias del color, partiendo de una base establecida una vez que recibió el proyecto.

Ambos procesos, tanto el montaje como el etalonaje, implicaron un intercambio constante y una comunicación fluida entre nosotras. Cada decisión que tomamos en relación al proyecto fue objeto de discusión y consenso, asegurándonos de que nuestras elecciones se alinearan con la visión artística y los objetivos estéticos perseguidos.

3.3.2 Montaje

Para iniciar el montaje, comencé creando una secuencia en Adobe Premiere Pro con una resolución de 1920 x 1080. Uno de los primeros elementos que agregué fue la música, ya que es la base de nuestra obra. Siguiendo el guión técnico y la visión establecida, procedí a visualizar los clips correspondientes y seleccionar aquellos que mejor se ajustaban y brindaban una estética atractiva. Estos clips fueron introducidos en la línea de tiempo, construyendo así la estructura básica del videoclip para que sirvieran como guía y referencia visual. Esta aproximación me permitía tener una visión global de la secuencia y evaluar cómo los diferentes clips se relacionaban entre sí.

A medida que avanzaba en el montaje, se llevaron a cabo ajustes en la disposición y duración de los planos para corregir errores detectados durante la grabación que no se ajustaban al guion técnico establecido. Este enfoque nos brindaba la flexibilidad para mejorar la coherencia estética y asegurarnos de que el ritmo y la narrativa del videoclip se desarrollaran de manera efectiva.

Aunque algunos planos eran con la cámara al hombro, también tuve que estabilizarlos con Adobe Premiere Pro o Adobe After Effects para suavizar el movimiento y que la vibración no impidiese visualizar la imagen. Además, fue necesario retocar en detalle clips específicos mediante el uso de máscaras y formas para disimular pequeñas imperfecciones, buscando obtener un resultado final más pulido y perfeccionado.

Tras dejar toda la estructura del vídeo, coloqué las transiciones basándome en mi intuición y en las necesidades propias de cada fragmento para darle dinamismo a la obra.

Después, incorporé el color ajustado previamente por mi compañera en otra secuencia desde su ordenador. No obstante, realicé las correcciones correspondientes en el mío debido a las diferencias de calibración entre nuestros monitores. Finalmente, para dotar al videoclip de mayor realismo y credibilidad, decidí incorporar sonido ambiente de una estación al último plano, combinándolo gradualmente con la música. De esta manera, a medida que la música se desvanecía, el sonido ambiente cobraba protagonismo. Esta adición no solo prolongó la duración del plano, sino que también lo convirtió en una parte integral de los créditos finales, los cuales se diseñaron acorde a la tipografía y estilo del título inicial para lograr una correcta adaptación.

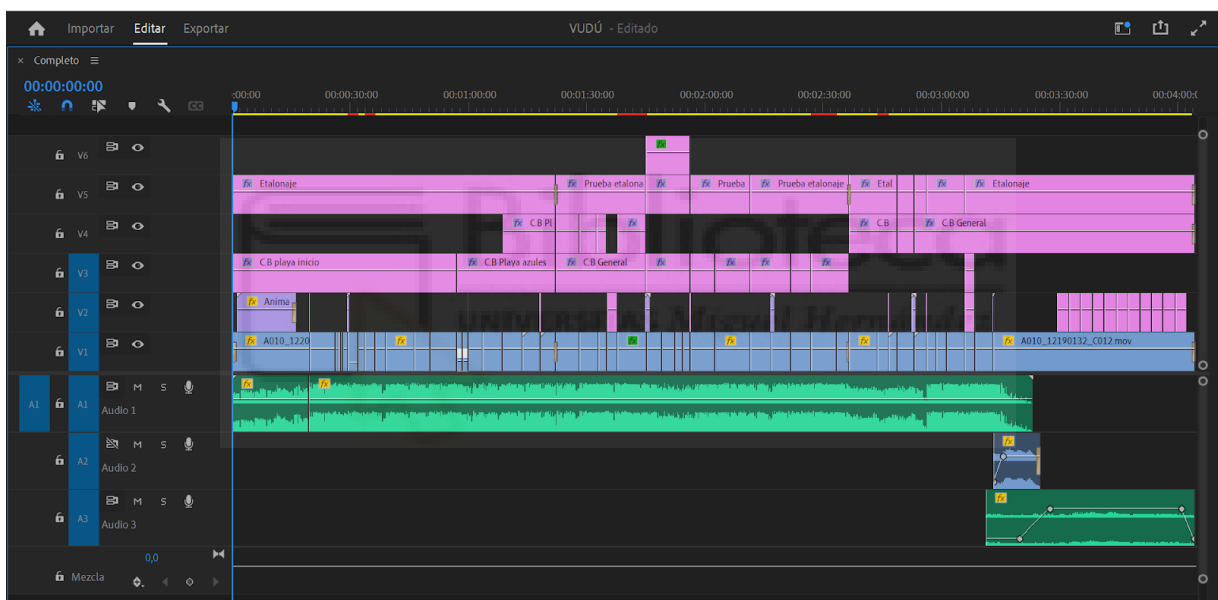

Figura 8. Esquema del montaje final. Fuente: Elaboración propia.

Uno de los problemas a los que me enfrenté en este proceso de posproducción fue la dificultad de rendimiento de mi equipo en los programas de edición. Por lo que, cada vez que realizaba una modificación, tenía que procesarla por completo antes de poder continuar con el siguiente cambio. Esto no solo consumía una cantidad considerable de tiempo, sino que también me obstaculizaba el proceso creativo, ya que no podía experimentar todo lo que me gustaría con diferentes efectos y ajustes para lograr el resultado deseado.

3.3.3 Efectos visuales/ transiciones

Debido a que no se pudo realizar durante el rodaje el efecto deseado de exposición prolongada, se tuvo que compensar esta situación explorando alternativas en la etapa de montaje. Mediante el efecto “eco” de Premiere se crea una estela o rastro de movimiento en los objetos que se desplazan dentro del encuadre. Esta sensación también se logra al superponer varias copias del clip original, con ligeras variaciones en su posición temporal. Sin embargo, al realizarlo con el efecto eco puedes ajustar parámetros como el número de copias, el intervalo de tiempo entre ellas y la opacidad de cada una, lo que afina mucho la apariencia final. Una característica del efecto de larga exposición es que, para conseguirlo en cámara, se debe ajustar la velocidad de obturación de la cámara para capturar una mayor cantidad de luz durante un período de tiempo continuo. Esto produce un desenfoque suave. Así que, consciente de ello, añadí un desenfoque gaussiano y el efecto de posterización que me permitía modificar los fotogramas del clip. De esta manera, se buscó simular de manera parcial el efecto onírico y de ensueño que se deseaba obtener en la secuencia.

Figura 9. Emulación de efecto exposición prolongada. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, a consecuencia de la falta de tiempo, no pudimos grabar el plano que servía como transición entre la segunda y tercera secuencia. En este punto, la imagen volvía de negro mientras los personajes caminaban, y era crucial para mantener la continuidad visual. Para resolver esta situación, tuve que idear una solución creativa utilizando las herramientas disponibles en Premiere. Decidí crear una máscara en el clip correspondiente para recrear la transición perdida. Utilizando los fotogramas clave, desplacé la máscara hacia la izquierda, simulando el movimiento de una cámara en mano mientras la imagen se movía en sentido

contrario. Este efecto de contraposición logró darle dinamismo y fluidez al clip, creando una sensación más natural y fluida. Adicionalmente, ajusté el nivel de calado de la máscara para simular la proximidad de la cámara a una pared y lograr un efecto de desenfoque. Quería transmitir la sensación de que la cámara estaba cerca de un objeto físico en movimiento, lo que añadía realismo a la secuencia.

Figura 10. Máscara simulando pared. Fuente: Elaboración propia.

Pese a que se descartó la opción de hacer la transición de barrido rápido durante la producción se recuperó la idea durante la posproducción porque consideramos que con la melodía lenta ese movimiento le otorgaría ritmo al video. En este sentido, opté por utilizar el efecto de Premiere denominado "desplazamiento" en una capa de ajuste. Este efecto nos brindó la posibilidad de crear un desplazamiento horizontal de la imagen, generando una sensación de rapidez. Además, para reforzar el impacto visual y la sensación de velocidad, añadí un desenfoque direccional a las escenas.

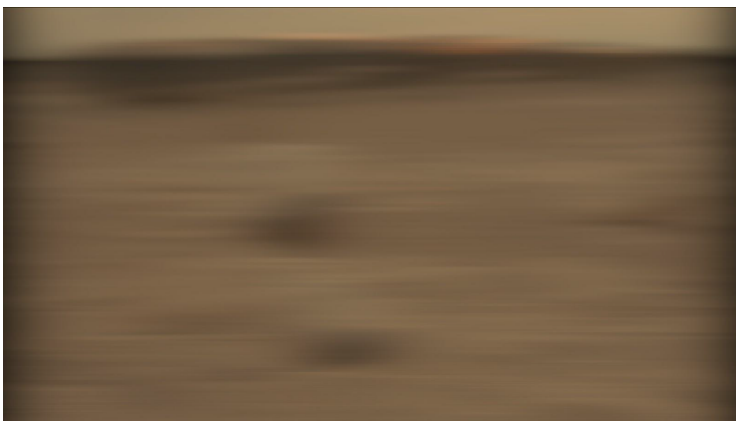

Figura 11. Transición barrido rápido. Fuente: Elaboración propia.

También, como transición se utilizaron además de los mencionados anteriormente, cortes directos, transiciones de película aplicadas mediante el modo de fusión multiplicar y disoluciones.

Figura 12. Transición película. Fuente: Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de "Vudú", he experimentado un proceso enriquecedor que ha transformado mi visión y habilidades como comunicadora audiovisual. Este proyecto ha sido un hito clave en mi formación, ya que me ha brindado la oportunidad de sumergirme en un fascinante viaje de exploración y crecimiento profesional.

Además, este Trabajo de Fin de Grado ha permitido cumplir de manera satisfactoria con los objetivos planteados:

- Mediante la realización de una obra audiovisual que hace referencia a diversas disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura y el cine, hemos logrado crear una obra que fusiona elementos visuales y narrativos de manera armoniosa. Esto ha enriquecido la experiencia estética y ha demostrado la versatilidad creativa en la producción audiovisual.
- Se ha evidenciado la importancia de romper con los patrones de comportamiento y pensamiento que han perpetuado una visión distorsionada y simplista del amor, especialmente en relación a la figura femenina. Este análisis crítico ha aportado una perspectiva reflexiva y actualizada sobre el tema. Como resultado, se ha adquirido una

mayor conciencia sobre la relevancia de fomentar un diálogo enriquecedor y significativo en el ámbito artístico y social, impulsando así la transformación de los conceptos y representaciones tradicionales del amor.

- Se ha logrado alcanzar un equilibrio óptimo entre la narrativa y la estética gracias a la combinación de técnicas cinematográficas, composición, iluminación y dirección de arte. Estas técnicas garantizan que la obra transmita un mensaje coherente y tenga un impacto emocional en el espectador. Además, se ha trabajado en el desarrollo de una estructura narrativa sólida, cuidando los elementos del guión, la progresión de los acontecimientos y la construcción de los personajes.

Además, en cuanto a la difusión, hemos aprovechado las redes sociales más populares actualmente para generar expectación a través de pequeñas píldoras que muestran el proceso creativo de creación del videoclip.

Asimismo, tenemos previsto lanzar un avance con una estética similar, donde se incluirá la fecha final de lanzamiento en YouTube. Esto nos permitirá despertar un mayor interés tanto en los artistas y su música, como en nosotras y nuestro trabajo.

En resumen, este trabajo ha sido una experiencia enriquecedora que ha culminado con éxito en la creación de un videoclip colaborativo. A pesar de los desafíos encontrados, hemos logrado resolverlos de manera satisfactoria. Durante el desarrollo del proyecto, hemos abordado aspectos fundamentales, tales como la flexibilidad creativa, la reevaluación de concepciones tradicionales, la posición del videoclip en la cultura popular, el equilibrio entre narrativa y estética, y el desarrollo de capacidades profesionales. Esta iniciativa nos ha brindado la oportunidad de explorar y potenciar nuestras habilidades en el campo de la comunicación audiovisual, al mismo tiempo que nos ha proporcionado valiosos aprendizajes y una sólida base para nuestro futuro en la industria. Gracias a ello, estamos preparadas para enfrentar cualquier obstáculo que pueda surgir en próximos proyectos.

ENLACE DEL VÍDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=JkkRDyo1PqQ>

5. BIBLIOGRAFÍA

Ayuso, B. (2017). Muerte al amor romántico. *Jot Down*.

<https://www.jotdown.es/2017/01/muerte-al-amor-romantico/>

Eskenazi de Leon, S. E. (2013, 4 diciembre). *El amor romántico, una mirada revolucionaria*. Letra Urbana.

<https://letraurbana.com/articulos/el-amor-romantico-una-mirada-revolucionaria/>

Esteban Galarza, M. L., & Távora, A. (2008). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. *Anuario de psicología / The UB Journal of psychology*, 39(1), 59-73. <https://raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/99354>

García Gómez, F. (2009). El hijo marchoso del cine: relaciones e interdependencias entre el cine y el videoclip. En *Historia, estética e iconografía del videoclip musical* (pp. 43–142). Universidad de Málaga (UMA).

Mondéjar Manzanares, M. R. (2020). *Estudio arquetípico y mitocrítico sobre la mujer en la literatura medieval francesa (siglos XII-XV)* [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca]. Dialnet.

Poggi, D. (s. f.). *El paisaje romántico*. 3 minutos de arte. Recuperado 31 de mayo de 2023, de <https://www.3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-paisaje-romantico/>

Rossi, A. (2005). La mujer en la baja Edad Media: matrimonio y fin amor. *Acta Poética*, 12(1-2). <https://doi.org/10.19130/iifl.ap.1991.1-2.507>

Sardone, A. (2021, 8 agosto). *A TIMELINE OF MUSIC'S INFLUENCE OVER FASHION* - *University of Fashion Blog*. University of Fashion. <https://www.universityoffashion.com/blog/a-timeline-of-musics-influence-over-fashion/>

Sedeño Valdellós, A. M. (2004). Antecedentes artísticos del videoclip. *Lápiz*, 203, 24-39. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=858036>

Selva Ruiz, D. (2012). La visualización de la música en el videoclip. *Ambitos*, 21, 101-115.

<http://hdl.handle.net/11441/67398>

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Tablero estético 1	15
Figura 2. Tablero estético 2	15
Figura 3. Tablero estético 3	16
Figura 4. Planificación de rodaje	20
Figura 5. Bocetos del título	23
Figura 6. Título final	23
Figura 7. Organización de los brutos en Adobe Premiere Pro	24
Figura 8. Esquema del montaje final	26
Figura 9. Emulación de efecto exposición prolongada	27
Figura 10. Máscara simulando pared	28
Figura 11. Transición barrido rápido	28
Figura 12. Transición película.....	29

6. ANEXOS: Guión literario y guión técnico

Vudu

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

GUION LITERARIO

0:00-0:18 (Instrumental)

Animación del título

0:18-0:39 You dont forget the way i felt in love
Te quedaste con mi alma con mi cuerpo
con mi amor
Ya no queda más tiempo en mi reloj (tic
tac) **x2**

Vemos a Mobe ausente en medio del escenario mientras canta con planos recurso de vestuario y del reloj de arena. También presentamos a Sara, pero aún no la hemos visto bien, solo la intuimos.

0:39-0:58 His size super skinny. Boobs
Shes an angel and a demon too
Que me has hecho un muñeco de vudú
Haces que te persiga a todos los lados
donde
vas tú **x2**

Sara sale de detrás de Mobe mirándolo y rodeándolo. Planos recursos del collar, de él sólo cantando. Sara lo engatusa (larga exposición). Sara le canta la última frase al oído.

0:58-1:18 Un camino de curvas te lo hace una
recta
Everyday everynight todos los días de
fiesta
Para mi preparada la excusa perfecta
6 tonos de llamada y todavía no
contesta

Mobe cantando mientras Sara y él se pasan el reloj. Sara se acaba quedando el reloj y le da la vuelta, lo agarra por el cuello y se caen hacia atrás en la arena.

Mobe abre los ojos, canta tumbado mirando hacia cámara y se da la vuelta. Mobe canta con Sara apoyada en su hombro. Vemos la arena cayendo del reloj y Mobe canta, pero Sara ya no está a su lado. Transición a Mobe andando por el desierto.

Vudu

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

GUIÓN LITERARIO

1:18-1:28 (Instrumental) No tenía preparada
ninguna respuesta

Cambio de localización con planos andando en diferentes sitios y en el último (pasillo) sale de plano.

1:28-1:46 You dont forget the way. i felt in
love
Te quedaste con mi alma con mi cuerpo
con mi
amor
Ya no queda más tiempo en mi reloj
(tic tac) **x2**

Vemos el recorrido por el pasillo hasta una habitación donde está Mobe cogiendo a Sara mientras ella le clava una flecha en la espalda.

Plano del reloj. Sara intenta hablar con Mobe, pero no la quiere escuchar. Volvemos a primeros planos del momento de las flechas cantando.

1:46-2:00 The way i love at nights.
The way. i deal with lights
I promise all u heard wasnt true
(Believe me im trying my best for you
x2)

Los vemos discutir en diferentes sitios de la cocina. Mobe está decepcionado y se arranca el collar de perlas.

2:00-2:16 And if i die
I cant even know
What to do with your lies
And if i die
Im giving my best to you
Im trying my best for you

Sara canta a cámara en el sofá y se ve detrás a Mobe gritándole desenfocado, este sale del encuadre.

Sara se bebe su copa, canta y destroza flores. Le canta las últimas frases a la cara.

Vudu

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

GUIÓN LITERARIO

2:16-2:36 Un camino de curvas te lo hace una recta
Busca en mi algo más que respuestas
Lo q paso ya paso ya no cuenta

Mismo plano del principio de la secuencia pero en retroceso, saliendo de la habitación. Pasamos a negro.

2:36-2:55 You dont forget the way. i felt in love
Te quedaste con mi alma con mi cuerpo
con mi amor
Ya no queda más tiempo en mi reloj (tic tac) **x2**

Volvemos de negro, Mobe y Sara van andando por la calle distantes hacia la estación de tren. Se intercalan planos cantando de ambos y los vemos esperando al tren. Plano del reloj de la estación.

2:55-3:15 You dont forget the way. i felt in love
Te quedaste con mi alma con mi cuerpo
con mi amor
Ya no queda más tiempo en mi reloj (tic tac) **x2**

Vemos a los dos esperando al tren desde el andén de en frente y al pasar el tren solo queda Mobe, que se va.

3:15-3:23 (Instrumental)

Títulos de crédito

Vudu

GUIÓN TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1	1	¿ARENALES?		X	X		GPG	Fijo. Frontal	Mobe	Transición barrido rápido + película	Mobe en medio del escenario ausente. Animación del título (0'18")	Horizonte en tercio inferior. Animación del título en tercio superior
1	2	¿ARENALES?		X	X		PMC	Mano. 3/4	Mobe		Mobe canta mientras se le sigue con la cámara (0'26")	
1	3	¿ARENALES?		X	X		PR:PD	Mano. 3/4	Sara	Pequeñas elipsis al ritmo del tic tac	Vestuario de Sara (0'29")	
1	4	¿ARENALES?		X	X		PA	Mano. Frontal. Contrapicado	Mobe		Mobe cantando (0'36")	
1	5	¿ARENALES?		X	X		PR: PG	Fijo. 3/4. Holandés		Zoom in. Transición barrido rápido + película	Reloj clavado en la arena (0'39")	
1	6	¿ARENALES?		X	X		PMC	Mano. Frontal	Sara y Mobe		Sara sale de detrás de Mobe mirándolo y rodeándolo (0'41")	Horizonte en tercio inferior, aire arriba

Vudu

GUION TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1	7	¿ARENALES?		X	X		PR: PD	Mano. Frontal	Mobe y Sara		Sara tocando el collar de perlas de Mobe (0'44")	
1	8	¿ARENALES?		X	X		PML	Fijo. Frontal	Mobe y Sara		Sara abraza a Mobe por la espalda (0'46")	
1	9	¿ARENALES?		X	X		PR: PD	Mano. 3/4	Mobe y Sara		Sara le canta al oído: "Haces que te persiga a todos los lados donde vas tú." (0'48")	
1	8B	¿ARENALES?		X	X		PML	Fijo. Frontal	Mobe		Mobe canta solo en el escenario (0'53")	
1	10	¿ARENALES?		X	X		PMC	Mano. Frontal. Contrapicado	Sara	(Grabación a larga exposición)	Sara bailando sola (0'55")	
1	11	¿ARENALES?		X	X		PA	Fijo. Mano. 3/4	Mobe y Sara		Sara corre hacia los brazos de Mobe, lo coge del cuello y se caen fuera de plano (0'58")	*También se graba el plano pero girando la cámara a la vez que se caen*

Vudu

GUION TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1	12	¿ARENALES?		X	X		PPP-PMC	Fijo. Frontal	Mobe	Zoom out	Mobe tumbado abre los ojos y canta a cámara (1'03")	Al terminar el plano se gira hacia un lado. Continuidad con el plano siguiente
1	13	¿ARENALES?		X	X		PM	Fijo. Frontal	Mobe		Mobe se gira y mira a cámara (1'08")	Al terminar el plano se gira de nuevo hacia la posición inicial. Continuidad con el plano siguiente
1	14	¿ARENALES?		X	X		PMC	Fijo. Frontal	Mobe y Sara		Mobe canta a cámara con Sara apoyada en su hombro. (1'13")	
1	15	¿ARENALES?		X	X		PD-PM	Mano. 3/4 - Perfil	Mobe		La arena cae del reloj y después vemos a Mobe andando por el desierto (1'18"-1'20")	Se graban seguidos los planos del reloj y de él andando, con travelling
3	1	CALLE		X	X		PM	Mano. Perfil	Mobe		Mobe andando por la calle (1'22")	Misma composición que el plano anterior

Vudu

GUION TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
2	1	PASILLO-CASA	X		X		PM	Mano. Perfil	Mobe		Mobe andando por el pasillo (1'27")	Misma composición que el plano anterior pero sale de plano al final
2	2	PASILLO-CASA	X		X		PG	Mano. Travelling	Mobe y Sara	Transición película	Recorrido por el pasillo hasta una habitación donde está Mobe cogiendo a Sara mientras ella le clava una flecha en la espalda (1'34")	Se viene desde el negro de la pared (no se usa para este plano pero sí para el último que va hacia atrás)
2	3	CASA	X		X		PR: PG	Fijo. 3/4		Zoom in	Las manecillas del reloj de mesa siguen girando (1'37")	
2	4	CASA	X		X		PML	Fijo. Frontal	Mobe y Sara	Zoom in. Transición barrido rápido + película. (Grabación a larga exposición)	Mobe está en el sofá, Sara se sienta a su lado e intenta hablarle pero él se levanta y se va (1'45")	Continuación con otro plano de después. Meter en encuadre jarrón con las flores de después (cuidado con la continuidad de las flores para los siguientes planos del sofá)

Vudu

GUION TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
2	5	CASA	X		X		PR: PD	Fijo. 3/4		Zoom in. Transición barrido rápido + película	Vela recién encendida (1'46")	
2	6	COCINA-CASA	X		X		PG	Fijo. 3/4	Mobe y Sara	Cámara lenta	Mobe y Sara discuten (1'51")	Mismo plano pero diferentes acciones (3) en distintos sitios de la cocina. Grabar a más fps para la cámara lenta
2	7	CASA	X		X		PR: PPP	Mano. Frontal	Mobe		Mobe se arranca el collar de perlas (1'54")	
2	4B	CASA	X		X		PML	Fijo. Frontal	Mobe y Sara		Sara está en el sofá cantando a cámara mientras se ve a Mobe por detrás desenfocado gritándole (2')	Al final Mobe sale de encuadre
2	8	CASA	X		X		PM	Mano. Contrapica do. Frontal- 3/4	Sara	Barrido lento	Sara está apoyada en la barra y se bebe la copa (2'05")	

Vudu

GUION TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
2	9	CASA	X		X		PG	Mano. 3/4	Sara		Sara recostada en el sofá coge una flor del jarrón (2'07")	
2	10	CASA	X		X		PR: PD	Mano. Frontal	Sara		Manos de Sara destrozando las flores (2'10")	
2	11	CASA	X		X		PPP	Contrapicado	Mobe y Sara		Sara le canta las últimas frases a la cara: "Im giving my best to you. Im trying my best for you" (2'16")	
2	12	CASA	X		X		PR: PD	Fijo. 3/4			Vela apagada y consumida entera, con el humo (2'21")	
2	2	CASA	X		X		PG	Mano. Travelling	Mobe y Sara	Marcha atrás	Recorrido fuera de la habitación hasta la pared (2'34")	Paso a negro
3	2	CALLE		X		X	PG	Mano. Travelling	Mobe y Sara		Mobe y Sara de espaldas andando por la calle (2'41")	Volvemos de negro

Vudu

GUION TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
3	3	CALLE		X		X	PR: PPP	Mano. Frontal	Mobe y Sara		Sus manos tocándose mientras andan pero sin llegar a cogerse (2'45")	
3	4	CALLE		X		X	PML	Mano. 3/4	Mobe y Sara	Transición barrido rápido + película (Grabación a larga exposición)	Sara y Mobe caminan por la calle (2'51")	Transición a la estación
3	5	ESTACIÓN		X		X	PR: PD	Fijo. 3/4		Zoom in	Reloj de la estación (2'55")	
3	6	ESTACIÓN		X		X	PP	Mano. Frontal	Sara		Sara andando en la estación con Mobe a su lado (2'58")	
3	7	ESTACIÓN		X		X	PP	Mano. Frontal	Mobe		Mobe andando en la estación con Sara a su lado (3'01")	
3	8	ESTACIÓN		X		X	PM	Mano. Frontal	Mobe y Sara		Mobe y Sara andando por la estación (3'05")	

Vudu

GUIÓN TÉCNICO

Silvia Escobar ♦ Celia Arenas

ESCENA	PLANO	LOCALIZACIÓN	INT.	EXT.	DÍA	NOCHE	ENCUADRE	MOVIMIENTO / ÁNGULO	FIGURACIÓN	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN	NOTAS
3	9	ESTACIÓN		X		X	PA	Mano. Frontal	Mobe y Sara		Mobe y Sara están uno frente al otro cantándose: "You dont forget the way. i felt in love" (3'08")	
3	10	ESTACIÓN		X		X	PML	Mano. 3/4	Mobe y Sara		Mobe y Sara están sentados. Sara apoya su cabeza en el hombro de Mobe mientras cantan: "Te quedaste con mi alma con mi cuerpo con mi amor" (3'10")	
3	11	ESTACIÓN		X		X	PG	Fijo. Frontal	Mobe y Sara		Sara y Mobe esperan al tren mientras cantan: "Ya no queda más tiempo en mi reloj (tic tac)". El tren pasa (3'15")	
3	11B	ESTACIÓN		X		X	PG	Fijo. Frontal	Mobe		Mobe se queda solo al pasar el tren (3'21")	CRÉDITOS (grabar sonido ambiente de la estación)