

**Placer de existir
Videoclip**

**Diana Carolina Torres Mancera
Proyecto creativo de carácter audiovisual**

**Andrés Guevara
Guionista y director de cine**

**Universidad de La Sabana
Comunicación audiovisual y multimedios
Chía
2021**

Resumen: El videoclip como uno de los formatos audiovisuales de mayor consumo actualmente presenta una infinita cantidad de posibilidades de realización que parten desde su objetivo comercial hasta su sello artístico dependiendo de lo que se busque lograr al final como pieza audiovisual. *Placer de existir* presenta en sí varias técnicas visuales de realización y montaje que buscan atrapar al espectador y plantar en sí una idea concreta sobre la pasión desbordante que habita en miles de artistas alrededor del mundo y en este caso en particular a los bailarines y artistas urbanos del municipio de Chía, Cundinamarca.

Abstract: The videoclip as one of the audiovisual formats with highest use, currently presents an infinite number of development possibilities that start from its commercial objective to its artistic stamp, depending on what is wanted to be achieved on the audiovisual piece. *Placer de existir* itself presents several visual techniques of development and assembly that seek to catch the audience and to plant a concrete idea about the overflowing passion that lives in thousands of artists around the world, and in this particular case the dancers and urban artists in the town of Chía, Cundinamarca.

Índice

Introducción.....	4
Desarrollo del trabajo.....	4
● Storyline-Tagline.....	5
● Objetivos.....	5
● Justificación	6
● Género y formato	7
● Estado del arte.....	9
● Preproducción.....	12
- Sinopsis.....	12
- Tratamiento narrativo.....	13
● Propuestas de direcciones	14
- Propuesta de dirección.....	14
- Propuesta de dirección de fotografía.....	16
- Propuesta de dirección de arte.....	17
- Propuesta de montaje	20
- Investigación.....	22
- Escaleta.....	26
- Personajes.....	28
- Equipo de trabajo.....	29
- Financiación	30
● Referencias bibliográficas y videográficas.....	31
● Anexos	
- Cronograma de trabajo	
- Guión técnico	
- Presupuesto	
- Plan de rodaje	

Introducción:

Este videoclip está guiado desde la perspectiva de la comunicación audiovisual contemplando las diferentes formas de narrar desde la producción y el montaje de una pieza, resignificando en ella a través de estos elementos y permitiendo de forma creativa involucrar los conocimientos adquiridos durante el proceso académico y también los que se obtienen desde la investigación propia en medio del contexto profesional. Esta producción, denominada “Placer de existir” es desarrollada con mucho esfuerzo en medio de la contingencia mundial provocada por el Covid-19, por lo que significa una reivindicación artística más que un mecanismo de propaganda.

La motivación principal de este proyecto es cumplir con el requisito de grado para obtener la titulación profesional. Pero también, es ampliar el panorama laboral y crear nuevos lazos personales con artistas de diferentes sectores de los municipios de la sabana de Bogotá, con los cuales trabajar de la mano para salir de la crisis social y humanitaria en la que nos encontramos por la pandemia.

Dentro de este documento se encuentra el paso a paso del desarrollo de esta pieza audiovisual visto desde la producción. Así como también una delimitación geográfica a través del estado del arte que ubica a este videoclip como uno de los más elaborados y calidosos dentro de la región.

Storyline

Un hombre y una mujer apasionados por el baile buscan dar sentido a sus vidas a través de la danza mientras luchan contra la rutina que implica mantener la vida misma para finalmente encontrarse en una danza que los lleva a sumergirse en un mundo a la medida de sus pasiones.

Tagline

Para qué caminar si se puede bailar.

Objetivos

- **General:**

Realizar un videoclip con altos estándares de calidad que combine diversas técnicas de realización donde se pueda explorar y afianzar conocimientos adquiridos a través de todo el proceso académico universitario con el fin de obtener la titulación e iniciar con más experiencia la vida profesional.

- **Específicos:**

- Identificar cuáles son las características teóricas que definen un videoclip como formato para que a partir de ellas se establezcan los elementos narrativos precisos para contar la historia con la contundencia y la fuerza que se busca.
- Establecer una línea de trabajo que permita ubicar estratégicamente las herramientas de enganche que se tienen planteadas para la realización de la pieza.
- Afianzar conocimientos técnicos y prácticos sobre las variantes de la imagen en términos de realización que se van a utilizar: animación, motion graphics e imagen real.
- Lograr un videoclip con alta calidad que satisfaga a la agrupación musical que lo solicita y que permita alcanzar una excelente evaluación para lograr finalmente el objetivo más importante: obtener mi titulación como profesional.

Justificación

Los motivos que me llevan a realizar este videoclip son permitir la exploración creativa mediante la unión de varias técnicas de realización y postproducción: (rotoscopia, gráficos en movimiento e imagen real) y la ejecución de un proyecto que involucre el trabajo conjunto desde varios sectores artísticos como la música, la danza, los medios audiovisuales y el diseño gráfico. Permitiendo así, reconocer la importancia de la ideación y la planeación

También, la pertinencia de abrir horizontes y posibilidades de trabajo que involucren muchos más sectores artísticos y que generen de una obra audiovisual un completo espectáculo sustentado desde diferentes posiciones y roles artísticos y culturales.

Significa, para el momento histórico y social que estamos viviendo un reivindicación artística, liderada por bailarines, músicos, realizadores audiovisuales, graficadores, montajistas y productores musicales, es un alza de voz, un grito de guerra, ya que en medio de una coyuntura mundial como lo es el Covid-19 el realizar una obra como esta significa un gran esfuerzo.

En cuanto a la pertinencia de este producto puede hablarse desde el estado del arte regional del contexto en el cual se realiza, ya que representa una obra artística novedosa, cargada de movimiento, luz, y que enmarca una diferencia y un punto de partida en la realización de trabajos audiovisuales y musicales promovidos con recursos del estado a través de convocatorias públicas y ley de espectáculos en el municipio de Chía- Cundinamarca en medio de la coyuntura mundial actual.

También, es importante resaltar la importancia de un trabajo como este, en el que se pretende hacer uso de los conocimientos adquiridos durante toda la etapa académica de un estudiante y que reúne en sí varias técnicas que proyectan un aprendizaje tanto guiado como empírico, generando un equilibrio y un despegue inicial hacia la vida profesional que revela la capacidad creativa e investigativa que tiene por excelencia un egresado de la Universidad de La Sabana.

Género/formato

Placer de existir es una obra audiovisual que se basa en una historia real, sin embargo, ha sido articulada con una intención narrativa para poder ser llevada con éxito a la pantalla, razón por la cual clasifica dentro del género de *ficción*, cuyas características principales son, el moldeo de la historia en pro de lo que se quiere narrar, la permisividad de alterar una historia real o crear una narrativa lo suficientemente sólida desde el inicio, con el fin de transmitir algún mensaje o causar determinada reacción en quien la ve.

En cuanto al formato, se trata de un *videoclip*, que es una pieza corta que se define como un formato audiovisual que combina inteligentemente el uso de imágenes y cadencias rítmicas y que se concibe con fines artísticos o publicitarios (Sedeño 2007). Además, es adaptable a innumerables técnicas formales de realización y producción, sin contar su índole pluridisciplinar, ejecutado a través de un lenguaje y una estética determinados que resaltan un estilo congruente con los actores que respaldan la pieza, es decir, la agrupación musical.

Para precisar aún más en las características de la pieza se puede decir que es una historia de carácter dramática, narrada en un espacio y tiempo determinados, que tiene inicio, cuerpo y final lógicos, es decir que tiene una narrativa estructurada y no es el resultado de acciones o imágenes al azar y que por consiguiente puede transmitir por sí misma un mensaje. Mantiene la cronología durante el desarrollo de la historia y se desenvuelve en su totalidad en un solo universo narrativo.

Ahora, teniendo en cuenta el planteamiento narrativo de la historia y la pieza musical con la cual se ambienta la misma, se puede observar que su contenido no es una adaptación literal de la trama musical (la letra de la canción), sino que por el contrario, sólo se utiliza determinadas palabras para contextualizar el hilo narrativo y generar una conexión con la canción. Por lo cual, la historia que se ve en pantalla puede funcionar como pieza audiovisual independiente de la canción sobre la cual está superpuesta ya que ninguna de las dos, ni la pieza audiovisual ni el soundtrack están en función de la otra, aún así, puestas en conjunto generan un significado más preciso y cerrado y se transmite a través de estas un mensaje más concreto, trabajado y próximo al objetivo inicial, que es el de ser utilizadas como elementos comerciales con un sello artístico propio.

Otra de las características que resaltan en la pieza y la alinean con el formato descrito, es el avance discontinuo de la narración, donde aunque

haya saltos en el tiempo, la historia no pierde su eje y se entiende perfectamente y a pesar de que más allá de la pantalla no podemos conocer las motivaciones de los personajes o sus nombres, se conoce un evento preciso en su vida que marca un punto de evolución en su desarrollo.

Adicional a esto, Lipovetsky (2004) resalta que en cuanto a las técnicas de realización, otro de los elementos característicos de los videoclips es que se presenta un montaje frenético, marcado rítmicamente por el sonido y cuyo desarrollo puede cambiar de imprevisto causando sorpresa y generando un mecanismo de enganche audiovisual.

Estado del arte

Definir los límites creativos de un proyecto depende también en muchos casos de ver los resultados de otros realizados previamente, y desde allí evaluar la pertinencia al momento de ejecutar las ideas. Para este proyecto es de vital importancia el factor de la novedad, muy ligado a las necesidades artísticas de la agrupación musical que lo realiza, que busca siempre intentar marcar una diferencia con otra clase de trabajos presentados en la Sabana de Bogotá. Es por eso, que para lograr su cometido se recurrió a una búsqueda minuciosa de videoclips pertenecientes a bandas locales de la zona que se conoce como Sabana Norte de Bogotá y que comprende los municipios de Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tenjo, Tabio, Tocancipá, Gachancipá y Sopó, realizados en un periodo de tiempo de 10 años, desde el 2011 hasta el 2021. Teniendo esto claro, se recopiló la siguiente información con el ánimo de identificar referentes conceptuales, similitudes narrativas o técnicas relacionadas de realización:

“Placer de existir” es una pieza cargada de significado, que busca transmitir un mensaje a través de una situación en particular, el concepto detrás de la historia es de vital importancia, trata sobre la audacia y el goce de la vida, conceptos similares a los que se presentan en el videoclip *Duerme*, de la agrupación cajibqueña *Manigua Rock Mestizo*, realizado en el año 2019 y producido por Duck Sessions, su concepto principal es “dejarse llevar”, la historia de la pieza narra cómo los integrantes de su agrupación han dejado atrás el miedo al dejarse llevar, embelesados por los pequeños detalles de la naturaleza; en el clip se les ve corriendo cuesta abajo por una montaña en medio de sentimientos catárticos y se resaltan mucho los paisajes y el contacto con la tierra. Si bien, las narrativas y los estilos musicales son totalmente distintos fue la única pieza con un concepto similar que se encontró bajo los criterios de búsqueda.

En cuanto a las similitudes narrativas entre este proyecto y otros, se encontró “*Eres esa canción*” de la agrupación *Apolo 7*, locales de Zipaquirá. Este videoclip trata la historia de un hombre que se levanta cada día con la ilusión de encontrarse con la chica de sus sueños pero algo distinto siempre se lo impide, hasta que un día logran coincidir. La similitud nace en las acciones y los valores de planos en la secuencia de

imágenes en las que el hombre se levanta, se alista y sale a la calle, referencia visual muy valiosa para este trabajo ya que permite plantear la idea inicial de una forma distinta para que las imágenes no parezcan una copia la una de la otra en cualquiera de los dos casos. También permite evaluar el estilo del montaje para una secuencia de este tipo, que permita narrar con ritmo y elegancia la historia.

En cuanto a técnicas de realización similares, no se encontró una sola que tuviera en general los mismos elementos que se planteó usar en el producto, sin embargo se encontraron algunos videoclips cuyas técnicas de postproducción han influenciado de alguna manera el estilo de montaje que propone finalmente este videoclip, de la siguiente manera: la agrupación *La Rivolta* del municipio de Chía propone en el 2020 en su videoclip "*Las juanas*" producido por Caberfilms un video lyric en el cual se hace uso de elementos de animación en función de los textos y motion graphics enfocados a la transformación de las tipografías para evidenciar en cambio entre una frase y otra. Aunque Placer de "existir" no lleva la letra anclada a la imagen este referente genera un punto de partida en cuanto al uso de motion graphics en esta zona geográfica y también crea un estandarte de calidad en cuanto a los procesos creativos en el campo audiovisual en la misma. Si bien este videoclip no se produce con el fin de competir contra ninguna agrupación musical si busca traer a la escena musical audiovisual propuestas novedosas con calidad, éxito comercial e integración gremial entre las diferentes disciplinas artísticas que surgen en el territorio.

Por otro lado, está la agrupación *Zachila* del municipio de Cajicá, que en 2020 estrenan su videoclip "*Tóxico*" en el que proponen un montaje guiado completamente por el ritmo en el cual es la imagen quien responde ante el golpe del beat musical, esto es importante porque genera un ritmo visual muy marcado en función del sonido, lo que genera un impacto más contundente en el espectador, un elemento que influencia este trabajo cuyo objetivo es lograr exactamente el mismo golpe visual desde el movimiento de los bailarines en función de la música, creando entre todos estos elementos un concepto preciso y una estampa personal de los artistas tras la pieza musical.

Contando con estos precedentes se crean bases un poco más claras y sólidas con respecto al proceso de creación y apropiación de las técnicas

que se buscan trabajar: la mezcla de la imagen real con gráficos en movimiento y animación a través de la técnica de rotoscopia. Cabe resaltar que la Sabana de Bogotá cuenta con muchas agrupaciones musicales con un nivel musical muy alto, sin embargo, la mayoría de ellas no cuenta con el suficiente capital para producir piezas profesionales y concebir tales como herramientas comerciales, razón por la cual muchos de los videoclips que existen no van más allá de imágenes de las agrupaciones tocando en escenarios en vivo.

Preproducción

Sinopsis

Él es un hombre de 24 años de clase media baja en un día que parece normal dentro de su cotidianidad en el que se prepara para salir a trabajar como ayudante de construcción y conseguir el sustento. Ella es una mujer de 22 años, amante de los gatos y trabajadora incansable que a diario despierta muy temprano para ir a laborar como mesera. Ambos son apasionados por el baile, sin embargo, no viven de sus pasiones y han optado por tener trabajos que les proporcionan mayor estabilidad económica con la cual puedan proveerse de lo necesario. Una madrugada como todas las anteriores, ambos despiertan y caen de nuevo en su rutina de prepararse para salir a enfrentar el día que viene, sin pensar que luego del baño y del desayuno, el destino decidiría juntar sus caminos y en medio de una danza entre cuerpos y almas se enamoren y juntos caigan en un mundo hecho a la medida de sus pasiones, donde bailarán juntos hasta el final y gracias al cual dejarán atrás la rutina.

Tratamiento narrativo

“Y sólo bailamos...”

Es de madrugada en la Ciudad de la Luna y la vida comienza como cada día a la espera de nuevas oportunidades. Es una madrugada lluviosa y en las casas empiezan a despertar las ganas de salir adelante y de un mejor futuro. Es temporada de lluvias y el incesante goteo anuncia un día frío y gris. En la ciudad viven Laura y Jorge, ambos bailarines apasionados, pero que por la dura situación económica que atraviesa el país deben rebuscarse el sustento para el diario vivir. Eso sin embargo no es un problema, ya que ambos llevan tan dentro el baile y el amor por la danza que lo expresan en cada momento de su rutina diaria.

Iniciando este día como cualquier otro, podemos ver primero como Jorge se despierta y con algo de esfuerzo se levanta de su cama, y se dirige a desayunar, luego se arregla en su pequeño baño y está listo para salir de casa. Todas estas acciones las realiza mientras danza, llenando su cuerpo de energía y desbordando toda esa pasión que lleva por dentro. Por otro lado, Laura despierta enérgica y radiante y mientras prepara su desayuno se arregla, se maquilla, y luego sale de su casa dispuesta a enfrentar este nuevo día.

Ahora ambos caminan-bailan por las calles frías y húmedas mientras se dirigen a sus lugares de trabajo, pero de repente se ven ellos dos y todo cambia. Desde lejos perciben en el otro algo diferente que los llama a gritos, el brillo en los ojos, el baile, la pasión. Se acercan y en sus rostros se refleja la alegría inmediata, entonces bailan y su energía crea espectros que bailan con ellos olvidándose del mundo y entonces caen al agua, que en realidad es una metáfora a dejarse llevar, y a no temerle al abismo. Juntos allí, nadan y se encuentran para finalmente besarse apasionadamente en medio del agua, permitiendo que entre ellos la historia continúe.

Propuestas de direcciones

Propuesta de dirección

“Street Soul Band es una agrupación musical del municipio de Chía-Cundinamarca, su propuesta artística se basa en la instrumentalización armónica para la construcción de beats fuera de lo común, su género principal es el hip hop, pero está muy influenciado por la música latina, el funk, el blues y el jazz, dotando su música de un estilo particular, de sonidos de gaita y saxofón, de bajo y percusión y con letras que narran las experiencias a las que muchas veces el artista en solitario se enfrenta, exaltando el valor de la compañía, del cambio y la reinención constante, invitando siempre a mejorar y a compartir los logros y la vida con quienes realmente lo merecen, La SSB (Street Soul Band) es en esencia un niño que juega y aprende pero que habita en el cuerpo de un adulto que busca salir adelante con sus sueños y también poder vivir de ellos”

- Cristian Zabala, líder del grupo

Placer de existir es un videoclip que se basa en varios conceptos: el primero de ellos es el goce de la vida, el impulso pasional que hace a cada artista despertar cada mañana, esa motivación para lograr cumplir las metas personales; el segundo es la *audacia*, no temer al riesgo al momento de tomar decisiones importantes, la capacidad de ver oportunidades donde la mayoría de personas vería riesgos, y por último, la *danza*, el poder fluir con el entorno, el adaptar esa fluidez a las situaciones que se puedan encontrar de forma inesperada. Estos tres conceptos son las bases de la realización de este videoclip que más allá de ser usado como una herramienta para comercializar una pieza musical pretende reflejar un espíritu y un estilo de vida para quienes lo consuman. También, a partir de estos conceptos están diseñados los personajes que guiarán la historia.

El videoclip se ambientará en el municipio de Chía, en la oscuridad de la noche que da paso a la madrugada. El hilo conductor será llevado por los movimientos de los personajes más que por ellos mismos, para poder narrar a través de la danza se ha planteado el uso del “ballet urbano”, un término al que se le da un significado propio en el que se busca combinar los movimientos grandes y delicados característicos del Ballet, con la rapidez y la contundencia de la danza urbana. Estos son ejecutados en función de realizar acciones y darle fuerza a las mismas y que a partir de estas se entienda el momento que atraviesa cada uno de los personajes.

Es decir, las acciones a realizar: despertarse, comer, cocinar, caminar, serán ejecutadas desde la danza y reforzadas desde la gestualidad, razón por la cual el casting realizado fue a bailarines y no actores como tal.

Para cumplir con el objetivo inicial, se ha planteado desde la dirección apostarle a un estilo natural en términos de espacialidad y ambientación, esto quiere decir que no habrá elementos extraños que parecen no pertenecer, por el contrario, todos los elementos serán mínimos y muy neutros porque así se guiará el protagonismo hacia las acciones de los personajes que son las que pretenden narrar. Para resaltar o enfocar la importancia de elementos, de ser necesario, se hará uso de los acentos del color, estipulados por la dirección de arte, adicional a esto, se hará un trabajo de selección de dichos objetos y se jugará con ellos visualmente desde la postproducción.

La historia es realmente breve, ya que más allá de buscar una narrativa profunda y extensa lo que se pretende es traducir los conceptos inicialmente expuestos, acorde a las necesidades de la agrupación musical que busca precisamente esto, utilizar una narrativa sencilla con una estructura clásica para valerse de ella y explotar las ideas reales y los sentimientos que hay detrás de cada canción. Esto significa que también se están teniendo en cuenta los productos anteriores que ha realizado la agrupación para la ideación y ejecución de este.

El uso de la cámara en movimiento que se trabajará con el equipo de fotografía busca básicamente acercar al espectador a las acciones que suceden y de cierta forma a través de movimientos muy suaves hacerlo partícipe de la escena, como si estuviera en ella en vez de verla en una pantalla.

También se ha limitado la presencia de otros personajes externos a la historia ya que el proceso de redención artística es un proceso que se lleva en soledad, no es transferible y parte de la tenacidad personal y la convicción que se tenga para luchar por lo que se quiere.

La naturaleza de calle fue planteada desde el inicio, y por ello para realzar más este concepto se buscó una locación que estuviera en proceso de construcción, para que al ubicar a los personajes en medio naciera un fuerte contraste entre ambas partes, la fluidez y lo cálido de la danza versus lo estático y frío de la calle.

La escena final, que es de naturaleza utópica, busca romper visualmente con toda la estructura visual que ha venido desarrollando la pieza, quebrando el molde de lo que se podría esperar del final de la historia. Este caer al agua, representa la valentía para afrontar las adversidades sin miedo y el querer hacerlo en compañía. Si bien antes se hablaba de la soledad de los personajes en su construcción como artistas, esta escena busca reivindicar las relaciones afectivas y su relación con el desarrollo del éxito, planteando la posibilidad de hacerlo en compañía siempre y cuando el objetivo sea el mismo y ambas partes apunten en la misma dirección. Perfectamente cualquiera de los dos personajes pudo haber caído y abandonar al otro, pero ese es el punto, prácticamente juntos han saltado sin saber lo que había, pero con ganas de averiguarlo en lo idílico de hacerlo juntos.

Propuesta de dirección de fotografía

“Placer de existir” es una pieza que busca combinar desde la imagen los movimientos de los personajes con la letra de la canción como tal. Desde el tratamiento se plantea trabajar el concepto de “Ballet urbano” cuya intención es combinar, la delicadeza y lo grande de los movimientos del ballet con la fuerza y la contundencia de “calle” que predomina la danza urbana. Partiendo de este hecho se apuesta a la dirección de fotografía desde los siguientes elementos.

El videoclip se realizará en su totalidad con cámara en movimiento, estabilizada con ronin, que permita involucrarse en la corporalidad y el movimiento de los personajes y generar una sensación de fluidez que lleve al espectador a sentirse casi dentro de la producción. Esa idea parte de la intención de la banda de mostrar que la vida es en sí misma constante movimiento. Ahora, también se pretende diferenciar a los personajes entre sí, para esto se plantea un tono acentuado para cada personaje, correspondiéndole a ella el color azul y a él el color amarillo, que son colores que generan alto contraste entre sí, pero también visualmente juegan muy bien. Desde el rodaje y hasta la postproducción se piensa en un juego de “acción y reacción” a partir de los colores, alternando los acentos de color en cada escena e involucrando visual y sutilmente a cada participante en la puesta en escena de su compañero. Adicional a esto, estos mismos acentos se utilizan para resaltar la importancia o la existencia de determinados elementos en la imagen

como frutas, menaje, pinturas y decoración, remarcando el contraste. En cuanto al resto del color, se plantea un trabajo en clave baja por la importancia de resaltar las sombras, ya que su uso será amplio. No se hará uso de la luz natural ya que la pieza no lo requiere, por el contrario, la luz diegética será ampliamente explotada y puede llegar a considerarse un personaje más pues su uso intensifica y revela elementos narrativos importantes para la pieza.

En cuanto a los aspectos técnicos de la imagen, se utilizará una cámara Sony alpha 7 Aiii que permite un procesamiento de la imagen en 4k. Las ópticas serán angulares y gran angulares entre los 35 mm y los 50 mm con el fin de tener una amplia profundidad de campo y así poder resaltar los elementos del ambiente, las texturas, la calle misma. Por ello mismo es importante cuidar que los diafragmas a trabajar sean cerrados y permitan todos los elementos anteriormente descritos.

En cuanto a la angularidad, será muy variada y contrastada, ya que se manejan planos cenitales, nadir, picados y contrapicados, todo en función de mostrar el movimiento en su totalidad, ya que es el elemento más importante del audiovisual.

Propuesta de dirección de arte:

El enfoque principal que se le dará al videoclip será el fuerte contraste de colores, ya que por medio de ellos se puede revelar información importante sobre la relación entre ambos personajes aún antes de conocerse. Se hace uso de colores brillantes, porque reflejan energía, fuerza, movimiento y es justo lo que a través de ellos se quiere transmitir. El azul y el amarillo son colores primarios y complementarios que generan entre si alto contraste visual, pero a la vez combinan muy bien, se eligen estos tonos también por su neutralidad en la intensidad y evocación de sensaciones visuales. Cada color corresponde a un personaje: El azul para Laura y el amarillo para Jorge, y a partir de ello se hará la construcción de un arte acorde al concepto propuesto desde la dirección de la siguiente manera:

1. Locaciones

- Casa de Jorge: Está compuesta por la habitación, el baño, la cocina y dos corredores, puesto que en cada espacio se realizan acciones de su vida cotidiana. En la habitación se alcanza a ver que no es una persona que tenga muchos lujos, apenas los

muebles necesarios para vivir tranquilamente. Siendo su color el amarillo, lo que se pretende es ubicar varios elementos del esquema análogo de este color, entre ellos cuadros, una pequeña placa con la palabra placer y el tendido de la cama. Las paredes serán blancas a excepción de la pared junto a la cabecera de la cama, esta será amarilla y llevará en azul dos rombos unidos, que representan el logo de “Casa Palé”, casa productora del disco “Aperitivo lunar” del que hace parte Placer de existir.

La cocina será en su totalidad de color amarillo, con accesorios en tonos naranjas y rojos, como frutas, cuchillos, coladores, platos y demás menaje, estos elementos serán combinados con otros en color blanco para equilibrar los tonos y no cansar la mirada del espectador. Adicional a esto, se pondrán algunos elementos en los cuales sobresale el color azul: uno de ellos es un cuadro con una luna que se ahoga, diseñado especialmente para la producción, ya que Chía es considerado para la cultura muisca la ciudad de la Diosa Luna y lo que se pretende es reforzar la ubicación geográfica y rendir un tributo a este lugar.

El baño es muy sencillo, tendrá varios elementos en los que resaltan los colores cálidos y se contrastará con la iluminación.

Para el pasillo se propone que los elementos predominantes mantengan las tonalidades azules, esto porque es un espacio mucho más amplio donde Jorge puede moverse más libremente y desde lo visual se quiere involucrar la esencia de Laura, cuyo color representativo es el azul aunque el público aún no la conozca, es un guiño muy sutil para anunciar que en determinado momento llegará otro personaje importante. En el pasillo se encuentra un tótem de la misma altura del personaje, con la cara de la diosa luna y algunos elementos ancestrales de la historia local.

- Casa de Laura: Esta locación estará compuesta por una habitación contigua a la cocina y un pasillo hacia la puerta. Es mucho más sencilla que la de Jorge debido a su forma de bailar, ya que sus movimientos son más delicados. En el espacio que compone su habitación sólo estará ubicada una cama, una repisa y un perchero horizontal donde se pueden ver algunas prendas de vestir.

Para la cocina y parte de la habitación se hace uso de la pintura azul reflejando que es un lugar muy de ella. En cuanto a la cocina se hace un ligero contraste con un bodegón de frutas de tonos amarillos, el resto de elementos que se encuentran como menaje,

objetos de aseo y demás elementos son azules y blancos. El ambiente en términos de escenografía y props de utilería es muy natural, es decir, está diseñado con elementos que se pueden encontrar en cualquier cocina colombiana.

Para el pasillo se ha implementado el mismo guiño a la casa productora que en la habitación de Jorge, esta vez sobre un fondo azul.

- Las calles: estas locaciones son en realidad una misma calle, pero usada desde diferentes perspectivas, se ha escogido una avenida poco transitada que se encuentra en remodelación para que sea aún más notoria la atmósfera de la calle, en ella se encuentran barriles de concreto, vallas y maquinaria de construcción. Esta decisión también se ha tomado en aras a ahorrar dinero en la intervención del espacio y hacer uso de estos elementos de forma gratuita.
- La piscina: En la escena final, donde la pareja cae a lo que parece ser un “charco” se tuvo que conseguir una piscina pequeña con la profundidad suficiente para poder obturar la toma desde abajo y ver como caían los personajes al agua. Corresponde a una piscina de un jardín infantil que se encontraba cerca a la locación de la casa de Laura.

2. *Vestuario*

Para elegir el vestuario de los personajes se ha decidido romper con el esquema de color justamente con la intención de separarlos a ellos de los demás elementos. Se han escogido colores neutros, negro, blanco y gris, que rompan con los demás, con la idea de reducir las distracciones en texturas, colores y formas y enfocar la vista en los movimientos de cada cual. Cada personaje debe hacer uso de dos vestuarios diferentes:

- Jorge: El primer vestuario de Jorge es una pijama o ropa de dormir, compuesta por una blusa manga sisa y una bermuda gris. Ambas prendas tendrán estampado el logotipo de la agrupación musical, SSB (street soul band). Para el segundo vestuario, que está inspirado en la cultura hopper (ropa suelta y muy holgada, acompañada con accesorios como bandanas y cadenas), se estipula ropa ancha estampada también con el logo de la banda: jogger negro, saco ancho gris, pañoleta blanca y tenis blancos,

también un reloj de pulsera y unas candongas plateadas para generar algunos brillos.

- Laura: El primer vestuario de Laura es una pijama o ropa de dormir compuesta por un camisón blanco con detalles amarillos y un short azul. Para el segundo vestuario se propuso un enterizo de color negro, cuya terminación en la bota es recogido, permitiendo ver las medias de color blanco, al igual que el esqueleto debajo del enterizo. Laura también usa tenis de color blanco.

3. *Maquillaje y peinado:*

- Jorge: Para Jorge se planteó desde la dirección que fuera un personaje de tez morena y cabello rizado, para minimizar el maquillaje, sólamente se aplicó base en el rostro y polvo compacto para quitar el brillo y se alborotó su cabello para darle un look un tanto desaliñado.
- Laura: En cuanto a Laura, su estilo es un poco influenciado por una tendencia disco de los años 80 y 90, por lo cual se hizo uso de bastante maquillaje de sombras en colores satinados y se le aplicó bastante iluminador que resalta algunas facciones en su tez blanca. En cuanto al peinado, fue importante el uso del fleco o capul ya que corresponde a la corriente que influencia su estilo, adicionalmente se recoge su cabello en dos coletas altas, para evitar que cayera sobre su rostro e interrumpiera su gestualidad.

Propuesta de montaje:

“Placer de existir” es un videoclip que busca narrar de manera cronológica dos historias paralelas que se unen casi al finalizar la pieza. Por lo tanto, el montaje será lineal y marcado con breves cortes entre una historia y la otra para reflejar que los acontecimientos suceden en el mismo espacio de tiempo pero en escenarios diferentes. Está conformado por planos no estáticos, en una especie de secuencias breves que enmarcan ritmos veloces dentro de la escena. El montaje se adhiere a la propuesta de fotografía en todo momento por lo que se puede decir que está planeado segundo a segundo desde la ejecución de la producción.

Para el montaje final se ha considerado la exploración de tres variantes de la imagen desde técnicas diferentes que buscan embellecer la historia

para que más allá de la narrativa, haya diferentes mecanismos de enganche, esto también en aras de dar continuidad a la línea gráfica que la banda detrás del videoclip ha manejado en otras piezas audiovisuales. Estas variantes de la imagen son: Animación por Motion Graphics, video con imagen real y animación por rotoscopia.

El uso del video con imagen real guiará el uso de las otras dos variantes ya que se aplicarán de la siguiente manera: la animación por motion graphics se utiliza para resaltar determinados elementos dentro de la imagen buscando guiar la mirada del espectador a pequeños guiños u objetos que hacen parte de la producción, pero que entrelazan la historia con otras narradas previamente en otros videoclips o productos de la banda; y la animación por rotoscopia para salvar algunos elementos y eliminar otros cuantos teniendo en cuenta la intención narrativa y los posibles inconvenientes que se pudieran presentar debido a la naturaleza "calle" de la pieza. Y por último la imagen real que será la que lleve en mayor medida el hilo conductor de la historia.

Se busca también hacer empalme entre los planos con transiciones invisibles y poco adornadas, con cortes limpios y consecuentes con la finalización de las acciones de los personajes. Para el manejo del color se busca resaltar un esquema natural dentro del universo de la historia, marcando las luces y los acentos de color, como objetos naturales y espontáneos dentro de la puesta en escena, pero respetando los demás elementos, cuidando de un contraste y una exposición equilibradas.

Investigación

El videoclip es uno de los formatos audiovisuales de mayor consumo en la actualidad, nace en el seno de la contemporaneidad y en el fenómeno conocido como mass media, es testigo constante de la integración subcultural y artística que convergen en diferentes formas y estilos en el formato que hoy conocemos. Sin embargo, cada videoclip es una pequeña película que bien podría estar compuesta por diferentes elementos narrativos, sonoros, técnicos y aún así no dejar de encajar en el formato de videoclip. Esta versatilidad permite una amplia exploración en los diferentes niveles técnicos y estéticos, y permite encajar dentro de “Placer de existir” elementos de diferente índole para crear un producto novedoso, llamativo y que cumpla con el propósito comercial para el cual fue creado.

“El ballet Urbano”

Desde el planteamiento del proyecto se ha usado el término del ballet urbano para hacer una aproximación al estilo de danza que interpretan los personajes, sin embargo, es un concepto de creación propia y que se refiere a la integración armónica de los movimientos suaves y amplios característicos del ballet y los movimientos rápidos y contundentes que se encuentran en los estilos de danza urbana, que pretenden recalcar una disociación y la propiocepción corporal que empate rítmicamente con el soundtrack de fondo.

Sin embargo, esta interpretación dancística va más allá de un concepto romántico y lo que se puede creer que significa, pues parte de la fusión de dos técnicas de danza urbana que se fusionan entre sí para dar como resultado un estilo propicio para el audiovisual, rítmicamente elaborado y a la vez narrativo en sí mismo desde la corporalidad que lo ejecuta. Estas técnicas son el waacking y el funk dance.

- **El Waacking:**

“El waacking está relacionado con el placer, pero también con el dolor”

- Mary Fogarty Woehrel, profesora de danza.

Conocido primero como punking y luego como waacking, aparece en la década de los 70 en las discotecas de Los Ángeles, y significó más que un baile, pues con el tiempo se transformó en un movimiento artístico que buscaba la reivindicación de los derechos sexuales de la comunidad de hombres gays conformada por afros y latinos quienes por medio de esta danza buscaban transmitir un mensaje de libertad. Se popularizó aún más con el tiempo gracias a la aparición de sus pioneros Tyrone Proctor y Viktor Manoel en el programa televisivo Soul Train que popularizó el estilo y lo implantó en otras ciudades de Estados Unidos. Luego de casi desaparecer en la década de los 80 debido a la muerte por VIH de la mayoría de sus exponentes, resurge en el año 2000 gracias a Brian “footwork” Green y hoy en día es uno de los géneros de danza más conocidos y practicados alrededor del mundo, en parte también, gracias a su popularización a través de la red social Tik Tok.

Entre sus características técnicas se encuentra el movimiento de brazos y manos a gran velocidad alrededor del cuerpo, principalmente cabeza y torso, disociando del tren inferior que suele generalmente llevar otro ritmo. (recuperado de Fresasconnatascrew.es)

- **El funk:**

Nace alrededor de los años 70 en medio de las veladas de celebración de las comunidades afro en Estados Unidos, va ligada a un estilo musical en particular que nació en la misma época, pero ha evolucionado como género de baile y hoy en día es adaptable a innumerables ritmos. Gracias a esta tendencia se generó el movimiento disco y a través del mismo, la evolución y creación de nuevos subgéneros.

Entre sus características se encuentra la precisión de los movimientos y un complejo juego de pies combinados con groove en el torso, la sensualidad y la flexibilidad son un componente importante en el desarrollo de este baile, así como el esquema de 8 tiempos en el ritmo y la alineación con las notas grave en las melodías.

“El motion Graphics”

Aunque no hay con exactitud una fecha de creación de esta técnica, la historia cinematográfica asocia sus primeras apariciones bajo el nombre de motion graphics o gráficos en movimiento hacia los años 60 cuando apareció una novedosa línea de créditos en el filme “Vértigo” de Alfred Hitchcock. Sin embargo, desde los años 20 artistas gráficos de la vanguardia se hallaban en un proceso exploratorio que animó a animadores y diseñadores gráficos quienes años más tarde darían inicio a esta disciplina.

Esta técnica se basa en combinar elementos gráficos creando una noción de movimiento o de transformación con el objetivo de comunicar de manera más sencilla algún mensaje. Se diferencia de la animación tradicional que se conoce para narrar en películas o cortometrajes por la función que cumple cada elemento y bajo los parámetros que se realiza, en esencia la animación tradicional implanta un alma en los personajes y transmite a través de ellos emociones y sensaciones, los gráficos en movimiento tiene como objetivo entretener y son una medida más práctica y económica en términos de realización cinematográfica, se basa en el movimiento y transformación de elementos que faciliten narrar un mensaje, pero no son ellos el mensaje, solo un vehículo que nos aproxima a él de manera más dinámica y entretenida.

Estos elementos empezaron a apoderarse de la escena de los videoclips cuando la industria se dió cuenta que era mucho más económico que la producción de un videoclip narrativo tradicional y se dió paso al desarrollo de video lyric, que hacía total uso de estos elementos y también era un mecanismo de enganche muy poderoso con el espectador. Con el tiempo, han ido tomando popularidad y su uso más allá de la calidad de una producción, aporta personalidad y son un elemento diferenciador que los artistas aprovechan para su propaganda. Por estas razones se ha decidido hacer uso de esta técnica en *Placer de existir*.

“La rotoscopia”

La rotoscopia fue una técnica concebida en medio del furor de las películas animadas, creada por Max Fleischer en 1917, cambió de manera radical el mundo de la animación para siempre. En general, la técnica se basa en la calca del metraje real de actores realizando las acciones que debiera realizar el personaje ficticio (fotogrametría), para que, en medio del proceso de copiado se le asignen las características físicas y estéticas que le corresponden, y así generar un movimiento mucho más cercano a la realidad, más fluido y orgánico.

A través de esta técnica se realizaron grande éxitos cinematográficos como Los viajes de Gulliver (1939), Blancanieves y los siete enanitos (1938), Alicia en el país de las maravillas (1951) y muchos más a través de los años hasta la actualidad, ya que esta técnica se mantiene vigente en el mundo de la realización, aunque ya sus procesos en la mayoría de los casos se han vuelto digitales y ampliamente tocados por la tecnología.

El uso de esta técnica puede variar dependiendo de la necesidad del filme, en la mayoría de los casos se utiliza para mejorar en términos de composición, estabilización de la imagen y eliminación de elementos que sobran en la escena, esta última función es lo que nos lleva a hacer uso de esta técnica en medio de este videoclip.

Escaleta

1. Exterior de madrugada, se contempla la ciudad y cómo ésta se va despertando, se escucha caer la lluvia.
2. Interior de madrugada, Jorge se despierta.
3. Exterior de madrugada, se puede ver como cae la lluvia contra un poste de luz.
4. Interior de madrugada, Laura se despierta.
5. Exterior de madrugada, aparece en título "Placer de existir" en pantalla mientras atrás se ve la lluvia caer.
6. Interior de la casa de Jorge, éste se levanta con pereza, sale de su habitación y entra a la cocina.
7. Interior casa de Jorge, estando en la cocina se dirige al refrigerador y saca una bebida que consume con rapidez.
8. Interior casa de Jorge, sale de la cocina, bailando atraviesa el pasillo y llega al baño.
9. Interior casa de Jorge, estando en el baño hay un match cut y Jorge ahora está vestido y listo para salir a trabajar.
10. Interior casa de Jorge, este atraviesa su morada y se dispone a salir a la calle.
11. Interior casa de Laura, esta se levanta energética y atraviesa su habitación hasta llegar a la cocina.
12. Interior casa de Laura, estando en la cocina, enciende la estufa y prepara su desayuno.
13. Interior casa de Laura, se observa escogiendo su vestimenta.
14. Interior casa de Laura, esta va de salida hacia la calle.
15. Exterior de la casa de Jorge, este sale de su residencia y emprende su camino al trabajo.

16. Interior- exterior casa de Laura, sale de su casa y emprende su camino hacia el trabajo.
17. Exterior, Jorge baila en la calle.
18. Exterior, Laura baila en la calle.
19. Exterior, Laura y Jorge se ven desde lejos.
20. Exterior, Jorge y Laura se encuentran cara a cara y bailan juntos hasta caer en un "charco".
21. Interior del charco, Jorge y Laura nadan hasta encontrarse en la profundidad y luego se besan apasionadamente, fin.

Personajes

- **Jorge:**

Hombre de 23 años aproximadamente, de tez morena, cabello rizado, estatura media, viste ropa ancha referenciada al movimiento hopper. Trabaja como ayudante de construcción, pero ama el baile y la exploración rítmica con el cuerpo. Vive sólo en un pequeño departamento en una ciudad no muy grande de la sabana cundinamarquesa de Colombia. Es rutinario, aunque le cuesta llevar su rutina porque no está enmarcada dentro de lo que le apasiona. A grandes rasgos es un hombre organizado y comprometido con sus deberes. Es solitario, pero es capaz de encontrar belleza en cosas simples del día a día, no busca nada, pero tampoco tiene cerradas las puertas de su mente y su corazón a nuevas posibilidades.

- **Laura:**

Mujer de 20 años de edad, de tez blanca, cabello corto y castaño, piel blanca y estatura media. Tiene un estilo influenciado por la tendencia disco de los años 80 y 90. Es amante de los gatos y comparte un apartamento pequeño con un espécimen de estos. Es una mujer muy alegre, desde el momento en que despierta se presenta llena de energía. Trabaja como mesera en un restaurante en el centro de la ciudad. Apasionada por el baile desde muy niña, exploró con disciplinas como el Ballet y el baile contemporáneo y ha generado su propio estilo dancístico que emana por sus poros. Tiene muchos amigos, y encaja muy bien en cualquier grupo social debido a su actitud.

Equipo de trabajo

- **Dirección:** Nicolas Jaramillo- Cristian Zabala
- **Producción:** Diana Carolina Torres Mancera
- **Asistencia de producción:** Jhonnathan Díaz
- **Script:** Diego Alejandro Cortés
- **Dirección de fotografía:** Cristian Zabala
- **Asistencia de fotografía:** Daniel Torres Mancera
- **Dirección de arte:** Maria José Gómez
- **Asistencia de arte:** Mauricio Castiblanco
- **Luminotécnico:** Nicolás Beltrán
- **Data Management:** Marco Parra
- **Edición y montaje:** Diana Carolina Torres- Daniel Torres Mancera
- **Colorización:** Daniel Torres Mancera
- **Graficación:** Diana Carolina Torres- Danna Porras
- **Motion graphics:** Diana Carolina Torres

Financiación

“Placer de existir” es una producción cuyo mérito de realización se debe a la financiación estatal. En un principio se había previsto realizar una serie de eventos patrocinados por la agrupación musical en los que se recaudaría poco a poco el dinero para realizar la producción. Sin embargo, en mayo del 2020, el Instituto de cultura y deporte de Chía lanza la convocatoria “Viva la escena” del programa municipal de estímulos con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, creado en el marco de la emergencia por el Covid-19 como apoyo a los artistas, gestores culturales y creadores del municipio, en la que se entregaron 200 millones de pesos para el fomento y la realización de obras artísticas locales. Street Soul Band como agrupación, encabezada por Cristian Zabala y de la mano de la productora de la pieza, Carolina Torres, deciden postular el proyecto como candidato en la categoría de “Estímulo para la producción de video musical” el cual fue posteriormente ganador de esta categoría y fue premiado con \$4'000.000 de pesos con los cuales se llevó a financiación este proyecto en un 65%.

El dinero adicional que se necesitó, se dividió por partes iguales entre la agrupación musical y la productora del videoclip y se conseguirá de forma independiente cada uno de acuerdo a sus capacidades.

Referencias bibliográficas

- Fernández-Arismendes, C. (2004). Videoclips: getting images in a second. *Comunicar*, 11(22), 156–163.
- Rodríguez, A. (2009, 14 septiembre). *El lenguaje del videoclip*. Adrián Rodríguez.
- SEDEÑO, Ana Maria. Narración y descripción del videoclip musical. *Revista Razón y palabra*. Pag 56
- *Tipos De Baile: Historia Del Funky*. (2011, 1 abril). www.fresasconnatascrew.es

Referencias videográficas

- *Apolo 7 - Eres esa historia (Rock Colombiano 2021)*. (2021, 26 marzo). [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0Wwo_2ITLXQ&ab_channel=apolo7tv
- *La Rivolta - Las Juanas ft Zachila , SSB - Kajah Remix (Official Lyric Video)*. (2020, 30 diciembre). [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1U1rPfo0VRs&ab_channel=LaRivoltaOficial
- *Manigua Rock Mestizo - Duerme (Video Oficial)*. (2019, 22 marzo). [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=k1-ak0__Swo&ab_channel=ManiguaRockMestizo

- *Zachila - Tóxico (Official Video)*. (2020, 17 febrero). [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=613hwtLdRx8&ab_channel=ZACHILA
MUSIC

Link al videoclip:

Ingresas con credenciales institucionales

https://unisabanaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dianatoma_unisabana_edu_co/EY119AI8i_tBjxnbsqOt5q4BM8iwcE2Q_qeakNY7PUWVng?e=2Kj9PF