

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

**“Dirección y creación del videoclip:
Silence Zone”**

TRABAJO FINAL DE GRADO

Autora:

Alba María Ramírez García

Tutor:

Esteban Galán Cubillo

GANDIA, 2021

RESUMEN

El siguiente trabajo refleja el proceso de dirección y creación del videoclip narrativo Silence Zone del grupo de música MILC. Se trata de un proyecto colaborativo en el que se han asumido los roles de una producción audiovisual, fundamentando las ideas narrativas en un marco teórico previamente construido. Así mismo el trabajo que se expone a continuación se divide en 5 partes diferenciadas: referencias cinematográficas, construcción de una historia y dirección en preproducción, producción y posproducción. Para ello se elabora un estilo visual definido con base a la dirección de fotografía y la posterior corrección de color en etalonaje. Produciendo un video de valor profesional.

PALABRAS CLAVE

Dirección, relato, videoclip, preproducción, fotografía, rodaje, posproducción, etalonaje.

ABSTRACT

The following essay reflects the process of management and creation of the narrative video clip Silence Zone of the music group MILC. It is a collaborative project in which the roles of an audiovisual production have been assumed, basing the narrative ideas on a previously constructed theoretical framework. The work exposed is divided in 5 parts: Cinematographic references, construction of a story and direction during the production, production, and postproduction. A definitive visual style is developed founded on the direction of photography and subsequent color grading correction, producing a video of professional value.

KEYWORDS

Direction, story, video clip, pre-production, photography, filming, post-production, color grading.

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
1.1. Presentación	3
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Principales.....	4
1.2.2. Secundarios	4
1.3. Metodología.....	4
2. Marco teórico.....	5
2.1. El videoclip narrativo y la interpretación del relato.....	5
2.2. Referentes de la narrativa audiovisual.....	7
2.2.1. De la Nouvelle Vague al nuevo extremismo francés: Jean-Luc Godard, Gaspar Noé y Lars Von Trier.....	7
2.2.2. El videoclip narrativo: The Blaze.	17
2.3. Referentes fotográficos: directores de fotografía	19
3. Caso práctico: dirección y dirección de fotografía en Silence Zone.....	26
3.1. Preproducción.....	26
3.1.1. Elección de la canción.....	26
3.1.2. Construcción de la idea, la historia y la estética.....	27
3.1.2.1. Los personajes y el espacio; los dos mundos.....	27
3.1.3. Dirección de fotografía.....	31
3.1.3.1. Guía de lenguaje visual.....	35
3.1.4. Guion técnico.....	35
3.1.5. Plantas de cámara y esquemas de iluminación.....	37
3.1.6. Guion técnico II	38
3.1.7. Desglose de localizaciones y actores.....	39
3.2. Justificación de las decisiones discursivas: análisis semiótico del relato...39	
3.3. Producción.....	45
3.4. Postproducción.....	46
3.4.1. Workflow junto al montador.	46
3.4.2. Etalonaje y efectos de color con Da Vinci Resolve.....	47
4. Conclusiones.....	49
5. Bibliografía.....	51

1. Introducción.

1.1. Presentación.

Cualquier obra artística despierta nuestro imaginario colectivo. A finales de los años sesenta se comenzaron a contemplar más de dos en la relación receptor y emisor en análisis narrativos. De manera casi inconsciente leemos y analizamos las obras haciendo una interpretación de estas. En concreto, la narratología¹ ha sido heredada por las obras audiovisuales desde la literatura, como disciplina semiótica.

Este concepto se analizará más profundamente, ya que ha sido determinante para crear el relato del videoclip. La búsqueda de distintos puntos de vista en el receptor, la construcción de una historia rompiendo con la línea temporal de los hechos y la subjetividad que ofrecen los personajes, como elementos narrativos a destacar.

Por otro lado, la evolución del videoclip en estas últimas décadas es clave para entender la importancia que tiene en la actualidad la unión entre imagen y música como medio de expresión artística. Debido a que el videoclip es un formato audiovisual en auge, en el que se combinan distintas técnicas cinematográficas, así como animación o efectos especiales. No existen reglas sobre lo permitido, por lo que este medio permite dar expresión a la imaginación.

Es por ello por lo que, el siguiente proyecto está dividido en tres partes bien diferenciadas, para alcanzar los objetivos que se mostrarán más adelante. Éstas son:

1. Estudio de las corrientes cinematográficas y fotográficas seleccionadas.
2. Dirección y creación del videoclip.
3. Dirección de fotografía y etalonaje.

Trabajar conjuntamente con los departamentos de dirección de arte y diseño gráfico y animación ha sido de suma importancia para crear un estilo único y definido, siguiendo la misma línea estética y visual a lo largo del proceso.

¹ La narratología es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y recepción. García, J.A. (1998). *Acción, relato, discurso. Estructura de la ficción narrativa*, 1998. pág. 257.

1.2. Objetivos.

1.2.1. Principales.

El objetivo principal es contar una historia a través de las imágenes y la música escogida. Esta historia conforma un relato narrativo en el que las técnicas cinematográficas y la fotografía condicionen la interpretación de este en el espectador.

Para ello previamente se establece un concepto visual único con el que poder trabajar desde cada departamento de manera individual y en profundidad. El estilo definido es determinante para realizar un producto llamativo y visualmente artístico.

De esta manera, los objetivos principales serán: la creación de un relato audiovisual influyendo en la interpretación del receptor a través de las técnicas cinematográficas, así como la dirección del proyecto, la fotografía y la corrección de color.

1.2.2. Secundarios.

Los objetivos secundarios se centrarán en la toma de decisiones desde dirección y la elaboración de documentos como guiones técnicos para que a través de estos se organice el proyecto y se cumplan adecuadamente los objetivos principales. De esta manera de contribuye al buen funcionamiento del equipo en todas las fases de la realización del proyecto: preproducción, producción y posproducción.

1.3. Metodología.

En este trabajo se ha llevado a cabo la construcción de una historia narrativa empleando la fotografía como recurso creativo. Las primeras pinceladas del relato se proyectaron sobre un cuaderno de campo, hasta construir la idea principal.

Durante todo el proyecto se ha ido empleando el cuaderno de campo para recoger anotaciones y referencias de estilo.

Más tarde se comenzó a trabajar sobre la canción realizando bocetos visuales en los que se organizan las ideas y se constituye un estilo visual definitivo.

Para poder concretar un estilo se analizaron distintos directores de cine y sus corrientes, así como directores de fotografía. De esta manera se realizó un *moodboard* que siguiese la línea de la canción. En primer lugar, se añadió el estilo desde dirección y fotografía, más tarde el departamento de diseño y animación y el departamento de dirección artística

completaron el *moodboard* siguiendo la línea de estilo y con las referencias respectivas para el correcto desarrollo de su parte del trabajo.

Una vez trabajada la parte técnica del proyecto, comenzó la preproducción en cuanto a la búsqueda de actores y la creación de un equipo de compañeros de trabajo que nos ayudase con el rodaje.

Por último, se realizó la posproducción, desde dirección se trabajó junto al montador siguiendo el mismo workflow. Una vez terminado el montaje se hizo el retoque de color con Da Vinci Resolve 16 y se envió al grupo de música MILC que lo publicó en su canal de Youtube.

El proceso del proyecto ha sido largo, debido a agentes externos que imposibilitaron poder realizar el rodaje cuando estaba previsto. Este relato audiovisual se ha conseguido realizar gracias a todo el esfuerzo de las personas que estuvieron trabajando en él.

2. Marco teórico

2.1. El videoclip narrativo y la interpretación del relato.

Se entiende como videoclip la secuencia de imágenes conformadas en un cortometraje, para promocionar una canción de un grupo musical. El videoclip es, por tanto, un formato audiovisual con fines promocionales. Y realizados para su proyección en televisión, en sus comienzos. A su vez conforma un producto audiovisual de género musical, distinguiéndose en técnica y estética de los musicales cinematográficos propiamente dichos.

Sin embargo, a principios de los años ochenta se estrenó el primer videoclip narrativo. También conocido como vídeo musical dramatizado. Con narraciones audiovisuales en las que se hizo posible la simbiosis entre promoción del grupo musical y narrativa.

Este fue Thriller de Michel Jackson (Landis, 1983). *Ya que aprovechando la cobertura que les ofrece la canción, cuentan una historia siguiendo la narrativa audiovisual clásica* (Martín Sánchez, 2005, p. 6).

Así el género videoclip ha ido evolucionando desde entonces. En la actualidad su paso a la red y las nuevas plataformas de comunicación, han aumentado la demanda de este tipo de producto audiovisual. De hecho, los artistas musicales compiten en cierta medida contra otros, por la calidad e innovación del clip, considerándolo una pieza artística que complementa su obra. *Esto es el cultivo de la imagen del exceso, la búsqueda del impacto*

a través de la exhibición de manera espectacular de la realidad, la violencia y la confrontación directa e impactante con el horror (Tarín, M. 2015, p. 7).

La novedad durante el S.XX fue la categorización del cine como obra artística, así el clip comparte con el cine su interpretación y su crítica.

La relación que se establece entre el videoclip y la obra de arte reside en parte, en las similitudes que poseen. Debido a que el videoclip comparte rasgos cinematográficos en cuanto a estructura filmica, la importancia de la imagen y la narrativa del relato.

La interpretación de una obra necesita del receptor del mensaje, que descifre el código de este. Por tanto, la cadena que arrastra el arte es que está obligado a existir por su interpretación. Es decir, el autor, quien emite el mensaje, no puede finalizar su obra si no hay un segundo agente que la interprete. Limitando así, la propia obra.

Según Susan Sontag en *Contra la interpretación y otros ensayos* (1968):

El hecho de que las películas no hayan sido atropelladas por los interpretadores es, en parte, debido simplemente a la novedad del cine como arte. (...) Además, en el cine siempre hay algo que atrapar al vuelo, además del contenido, para aquellos deseosos de analizar. Pues el cine, a diferencia de la novela, posee un vocabulario de las formas: la explícita, compleja y discutible tecnología de los movimientos de la cámara, de los cortes y de la composición de planos implicados en la realización de una película. (p. 24)

La obra se limita en cuanto al código social y cultural establecido. A este código se le conoce como Semiótica. Así pues, sobre la interpretación de una obra, recaerá la importancia de la semiótica.

La semiótica según la Real Academia Española es *la ciencia que estudia el significado de los signos en la vida social*. Asimismo, es la encargada de analizar y estudiar la comprensión e interpretación de un relato. Siendo el lenguaje que conforma nuestro imaginario colectivo, originario en las sociedades. Somos educados en sociedad, por ello los símbolos del lenguaje son necesarios para comprender aquello que desconocemos. Ejemplo de esto puede ser un relato literario, una obra de arte o una película. Estos símbolos varían en las distintas sociedades, aunque cada vez menos, debido a la globalización de la cultura.

Se acota el término códigos a: los colores, los objetos, la actuación de los personajes y expresión de sus emociones, etc. En ocasiones, son decisiones inconscientes e involuntarias a la hora de escribir un relato, ya que está interiorizado en cada individuo.

Roland Barthes en 'El mensaje fotográfico' (1961):

En suma, todas estas imitativas contienen dos mensajes: un mensaje denotado que es el analogon en sí, y el mensaje connotado, que es la manera como la sociedad hace leer, en cierta medida, lo que piensa. Esta dualidad de los mensajes es evidente en todas las reproducciones no fotográficas: no hay dibujo, por que sea, cuya exactitud misma no se convierta en estilo; no hay escena filmada cuya objetividad no sea finalmente leída como el signo mismo de la objetividad. (p. 3)

Este es el punto de partida de la idea y narración de *Silence Zone*. Construir un videoclip narrativo y conceptual creando un ambiente y una estética en el que la importancia del código sea necesaria para entender el mensaje. Por ende, la formación de un cuadro semiótico.

2.2. Referentes de la narrativa audiovisual.

2.2.1. De la Nouvelle Vague al nuevo extremismo francés: Jean-Luc Godard, Gaspar Noé y Lars Von Trier.

Uno de los puntos más importantes a la hora de crear *Silence Zone*, es el de conformar una estética visual, un estilo. Y que éste sea la base de trabajo de la que partan otros departamentos, para realizar un videoclip con un carácter unitario.

Con la finalidad de que la fotografía tenga un valor añadido y forme parte del relato se crearán dos mundos figurativos distintos. Cada uno de ellos pertenecerá a los dos personajes principales.

Para ello, se analizarán referencias de distintos estilos cinematográficos, directores de fotografía en cine y videoclips.

Entre las referencias que se han escogido para la realización narrativa y estética de este relato se encuentran autores que forman parte de distintas corrientes cinematográficas; La Nouvelle vague en Jean-Luc Godard y el Nuevo extremismo francés en Gaspar Noé y Lars Von Trier más concretamente desde el Nuevo Extremismo.

Al analizarlas conjuntamente comprobamos que, a pesar de ser corrientes distintas, tienen características en común. Éstas las encontramos en la intención por la que surgen y en el lenguaje y temas que emplean. A continuación, se analizarán tres autores escogidos por su repercusión en el cine y en el lenguaje cinematográfico, así como los temas que tratan.

A lo largo de toda la historia del cine se encuentran distintas corrientes cinematográficas que reflejan los intereses e incertidumbres de cada período en la sociedad. Como ocurre con todas las artes, cuando un movimiento se estandariza, surge su antítesis siempre en la búsqueda de la reivindicación, en este caso, del cine como obra artística.

La *Nouvelle Vague* nace de la necesidad de reivindicar el cine como arte a través de un estilo propio, que a su vez fuese capaz de competir contra la industria Hollywoodiense, predominante en ese momento y su sistema de estudios².

El cine europeo tenía cada vez más complicado poder competir contra estas grandes producciones. Por ello que el mejor instrumento que tenían a su favor era el del estilo.

François Truffaut pionero en esta nueva corriente afirmó en una entrevista (1981):

Hay películas excelentes que poseen errores técnicos. Y películas técnicamente muy bien realizadas, pero de un vacío y de una sequía interiores que da pena. Para mí es mucho más importante la inspiración, las ganas de decir algo, de hacer algo. Lo demás es menos importante.

Es concretamente lo más interesante a la hora de crear el guion de *Silence Zone*. Debido a que en el videoclip los errores técnicos son un recurso artístico. El mensaje tendrá un valor connotado y empleará la técnica para existir.

Con respecto al director Jean-Luc Godard coetáneo a Truffaut en la *Nouvelle Vague*, destaca la importancia de su obra por la agitación cultural que causaba. Para él hacer cine suponía encabezar una lucha ideológica llena de reivindicaciones y haciendo uso de otras artes como la literatura, la poesía, la filosofía y algunas obras pictóricas. Entre las características de su cine se destacarán: el lenguaje cinematográfico y el existencialismo.

El lenguaje cinematográfico empleado por Godard es complejo y experimental, en cuanto a que no muestra todo al espectador, sino que emplea recursos narrativos para que el propio espectador imagine lo que sucede.

En *Vivre sa vie* (1962), esta característica se puede encontrar en el propio diálogo, no se justifican las acciones de Naná simplemente van sucediendo.

² Se refiere al modelo empleado en la industria cinematográfica hollywoodiense entre los años 30 y 40, basado en tres conceptos: estudios, géneros y estrellas.

Como afirma S.S. en *Contra la interpretación y otros ensayos*:

Godard es el primer director que enfrenta decididamente el hecho de que, para poder trabajar seriamente con ideas, uno debe crear un nuevo lenguaje cinematográfico para expresarlas (p. 267).

Además, la improvisación durante el rodaje y el guion como elemento vivo, los espejos como elemento recurrente, romper la cuarta pared, la cámara en mano y el *jump cut*, cortes bruscos en el montaje con los que se saltaba el *raccord*³ y podía llegar a cambiar el propio significado de la escena, también forman parte de este lenguaje.

Figura 1. Primera escena de *Vivre sa vie*, 1962.

En esta primera escena cabe destacar la forma en la que Godard nos presenta a los personajes del film a través del diálogo y empleando los espejos en los que se reflejan.

Otro ejemplo, de cómo Godard realizaba un trabajo poético, se ve en el episodio XII. Godard une en su cine filosofía, literatura y detalles artísticos. En el episodio XII emplea la literatura, para dar comienzo al acto.

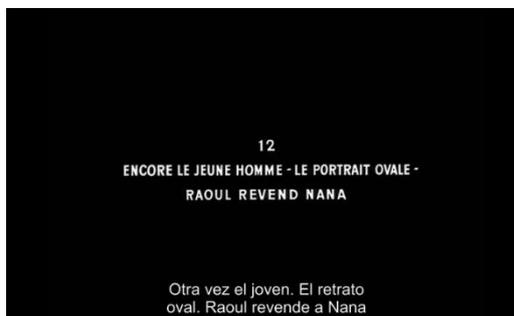

Figura 2. Capítulo XII de *Vivre sa vie*, 1962.

Figura 3. Capítulo XII de *Vivre sa vie*, 1962.

³ Continuidad espacial o temporal entre dos planos de un filme.

Tal y como cita S.S., en su ensayo *Vivre sa vie*, de Godard (1996):

Se inicia con Naná y Luigi juntos en una habitación. (...) Luigi en la cama, empieza a leer en voz alta unos párrafos de El retrato oval de Poe, un cuento sobre un artista empeñado en pintar un retrato de su mujer; el artista lucha por una similitud perfecta, pero en el momento en que termina el cuadro, su esposa muere (pp. 265-266).

Por otra parte, cabe mencionar como Godard divide el film en actos, algo propio del teatro y del cine mudo. En este caso son 12, Godard *Le asigna doce cuadros, como doce meses o un año de vida, que desarrolla en largos planos secuencia como hitos puntuales de la infortunada vida de la protagonista* (Segovia, 2009).

Un recurso más que se empleará en *Silence Zone* para definir los actos en los que se divide el relato y así, entender los episodios psíquicos de los protagonistas según avanza la historia.

Figura 4. Capítulo X de *Vivre sa vie*, 1962.

En cuanto a los personajes en *Vivre sa vie*, Naná 'Anna Karina da vida a una Nana tierna y melancólica, contradictoriamente humana, a ratos, inocente o manipuladora, responsable de sus actos o abandonada por completo a la espiral de la autodestrucción (Segovia, 2009).

Continuando en la línea del cine francés, a finales de los años 80 surgió otro movimiento que terminó consolidándose en los 90, y que comparte características con la *Nouvelle Vague*. Éste es el Nuevo Extremismo Francés, acuñado así en 2004 por primera vez por el crítico de cine James Quandt en la revista digital Artforum⁴. Este movimiento se distinguía con películas de carácter social, acotado por Quim Casas como 'heredero' de la *Nouvelle vague*. (Casas, 2009, pp. 25-39).

⁴ (Quandt, James (febrero de 2004). «Flesh & Blood: Sex and violence in recent French cinema». Artforum. Consultado el 10 de junio de 2008. También disponible en la web de Artforum).

Entre las principales características que comparte con la *Nouvelle Vague* está su origen. Además de crear un nuevo lenguaje cinematográfico y reinventar el cine europeo ajeno al cine hegemónico, ambas corrientes han sido criticadas en Cannes⁵ por su carácter provocador y reivindicativo.

Jhon Wray (2007), afirma:

Durante la última década, un nuevo grupo de cineastas francófonos ha cobrado protagonismo en Europa, menos deslumbrado por las películas de género de Hollywood que tanto influyeron en los directores de la Nouvelle Vague que por el trabajo de autores franceses como Jean Renoir y Robert Bresson. (...) Pero ambos comparten la preferencia por las tomas largas y de composición intrincada, una estética decididamente anti-Hollywood y una aversión bressoniana por deletrear las cosas.

El nuevo extremismo francés tiene sus orígenes en el cine arte y el cine del terror. Por ello que unas de sus principales características en cuanto a estilo son: el uso de la violencia y la sangre, mostrando sin tapujos un contenido explícito y transgresivo.

Uno de los directores más destacados de este movimiento es Gaspar Noé. Este autor es considerado un realizador extremista, o así lo califican los críticos y así se define a sí mismo; *extremista en las formas y profundamente sentimentalista en las narrativas* (Rouyer, 1999, p. 30).

Las características en cuanto a estilo narrativo de Gaspar Noé son: los largos planos secuencia, la cámara subjetiva, los agitados movimientos de cámara y la ruptura con la linealidad temporal del relato haciendo uso de elipsis temporales. Entre los temas recurrentes en sus películas están: las drogas, el amor, el sexo y la violencia.

Gaspar Noé, es un director que defiende su estilo ante la crítica. Muestra todo aquello que el espectador no quiere ver, consiguiendo un análisis sociológico de la realidad. la crítica social en sus films a través de la intimidación, la provocación, el horror y la violencia. Mostrándonos la peor versión del ser humano.

Mariana Morales (2019) socióloga graduada por la UNAM lo expone de la siguiente manera: *Un estilo de encuadre en constante movimiento mezclado con una banda sonora,*

⁵ El Festival de Cannes es un festival de cine de categoría «A», celebrado en la ciudad francesa de Cannes.

frenética y a veces distorsionada (...) privilegia la realización psicológica de los impulsos violentos de la conducta humana.

Aquí volvemos a encontrar un punto en común con Godard y es, el del existencialismo en su obra. A través de la filosofía existencialista, nos enseñan como los individuos son responsables de sus propias acciones y priorizando la vivencia individual a la colectiva. En Climax (2018) Noé muestra su visión de la sociedad con la siguiente frase: *Vivir es una imposibilidad colectiva. La muerte una experiencia extraordinaria.*

En los siguientes *frames* se analizan los principales rasgos de estilo mencionados anteriormente en Gaspar Noé, y que se emplearán en *Silence Zone*.

Irreversible (2002), es la segunda película de Gaspar Noé. La historia nos muestra la relación de una pareja que termina en tragedia, ya que ella es asesinada por un violador.

En ella muestra de manera clara cuales son los puntos fuertes de su estilo. Es un film en el que la línea temporal es inversa, es decir, empieza por el final, consiguiendo que el espectador esté en tensión desde el principio. El protagonista se encuentra resolviendo un acontecimiento que ya ha sucedido y por el que se siente nervioso y violento. De este modo el film recurre a la violencia a partir de la segunda escena. El uso de los colores acompaña a las emociones de las acciones. El director hace uso del rojo para generar tensión, horror y degradación.

Figura 5. Principio del film *Irreversible*, 2002.

Figura 6. Final del film *Irreversible*, 2002.

Y el verde para crear calma y tranquilidad. Acompañando la secuencia de giros de cámara circulares para ir al inicio del *film*. En esta escena se muestra a la pareja del protagonista antes de sufrir una agresión violenta. De esta manera el director, deja descansar al espectador de la tensión sufrida durante todo el *film*.

Figura 7. Plano secuencia Irreversible, 2002.

A través de este plano secuencia el director genera un ambiente de tensión, nos pone en contexto de que algo horrible va a suceder. Por ello hace uso del rojo, el silencio, y la oscuridad de la noche. La escena escenifica la violencia y se desarrolla durante la noche, en cuanto a la semiótica, es socialmente identificable que el peligro y la inseguridad de una mujer se sufra durante la noche y, Noé haga uso de este signo para representar un acto violento.

Figura 8. Final del film Irreversible, 2002.

En este plano el movimiento de la cámara tiene una finalidad onírica, además de causar paz y serenidad en el espectador, tras haber visto los horrores de lo sucedido anteriormente en la narración. Este plano prosigue a la figura 6 y como se ha mencionado se trata del final del *film*.

Otra característica que destacar de Gaspar Noé, concretamente en su último *film* *Climax* (2018) es la danza como elemento conector del relato. *Climax* es una película cuya narración se divide en dos actos diferenciados. El primero, un ensayo de bailarines profesionales que preparan una actuación. El segundo una fiesta descontrolada por el horror y la violencia de sus personajes.

Figura 9. Escena baile grupal film *Climax*, 2018.

La escena de este frame sirve de referente para recrear la danza de las bailarinas en *Silence Zone*. El plano cenital, la composición de los actores y el dramatismo de la acción junto a la música, se verán reflejados en el relato audiovisual.

En el apartado de referentes fotográficos se analizará concretamente el director de fotografía que trabaja con Gaspar Noé, Benoit Debie. Dado que, en este caso concreto, Noé siempre cuenta en sus películas con Debie como DOP. Esto es debido a que el estilo que ambos tienen se complementa, logrando resultados en los que narración y fotografía van unidos en cuanto a lenguaje cinematográfico.

Por último, se destacará la figura de Lars Von Trier dentro de la corriente del Nuevo Extremismo. En el año 1995, Lars Von Trier junto con Thomas Vinterberg firmaron el manifiesto *Dogma 95*⁶. Con este escrito determinan un antes y un después en la historia del cine europeo asentando las bases de un nuevo lenguaje. Esta corriente se analiza seguidamente de la *Nouvelle Vague* y del Nuevo Extremismo Francés por lo común en el origen de su nacimiento.

El auge del cine comercial propició que estos autores se alzasen en contra, creando nuevos lenguajes y estilos cinematográficos para reivindicar el cine como arte.

En la conferencia 'El nuevo extremismo: cine contemporáneo europeo' (2009) realizada por la Universidad de Cambridge, la Dra. Martine Beugnet de la Universidad de Edimburgo

⁶ Movimiento filmico vanguardista, iniciado en 1995 por los directores daneses Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, quienes crearon el Manifiesto del Dogma 95 y el Voto de Castidad.

y el profesor Martin Barker de la Universidad de Aberystwyth ponentes durante la conferencia afirman:

En los últimos años, el término 'nuevo extremismo' se ha utilizado para describir (y a menudo para condenar) un creciente número de películas que presentan representaciones extremas y gráficas de la sexualidad y la violencia, aparentemente diseñadas con el objetivo principal en mente de escandalizar o provocar a los espectadores. La lista de cineastas frecuentemente reunidos bajo esta corriente es (...) y Lars Von Trier.

Se introdujeron a cineastas europeos en este movimiento, ya que compartían rasgos filmicos. Y a su vez, sirvió para analizar el surgimiento de este nuevo estilo cinematográfico, debido a que, aparentemente y bajo la crítica de *Cannes* su cine se basaba en incomodar al espectador y crear polémica. Siendo este realmente, el inicio de un nuevo lenguaje cinematográfico que bebía de la *Nouvelle Vague*.

Dogma era el intento más audaz y conspicuo de reinventar el cine desde Jean-Luc Godard (Margarita, 2004).

La finalidad del manifiesto *Dogma 95* era desprenderse de cualquier edición artificial en posproducción y que, de esta manera la película fuese lo más fiel a la realidad posible, sin efectos especiales. En su recorrido no todos los *films* de Lars Von Trier, han cumplido todos los puntos del manifiesto *Dogma 95*, pero le ha sido útil para construir su propio estilo.

A continuación, se analizarán algunos elementos filmicos del *Anticristo* (2009) ya que han sido referencia en *Silence Zone*. Entre estos están: el lugar en el que se desarrolla la mayor parte del *film*, la división del relato en actos, la psicología de los personajes y la unión entre narración y dirección de fotografía.

La película, narra la historia de una pareja que pierde a su hijo, tras un accidente. Ambos sumidos en el dolor por la pérdida de su primogénito deciden marcharse a una casa de campo llamada 'Edén' situada en mitad del bosque.

En primer lugar, el espacio en el que se desarrolla principalmente el *film* es la casa de campo o 'cabaña' cuya referencia sirvió para la creación de la *Silence Zone*, esta referencia se analizará más adelante en el caso práctico.

Por otro lado, Lars divide el *film* en 6 actos tratando las distintas fases de una depresión. Para los títulos de los capítulos se emplea un texto escrito, lo que en *Silence Zone* se convierte en una referencia y se traduce en una animación.

Figura 10. Títulos Anticristo 2009.

Al igual que pasaba en *Vivre sa vie*, el *film* comienza con un prólogo y termina en el epílogo, como en una obra literaria o teatral. Finalmente, en el epílogo él no soporta más la depresión de ella y la estrangula.

En las tres películas que hemos analizado la mujer protagonista termina asesinada. Este acto que influye en la narrativa de las historias se debe en parte, a la relación que los hombres establecen con ellas. Las tres, son asesinadas por hombres. Esta normalización de la violencia sobre la mujer es fruto de nuestro imaginario colectivo. La personalidad de estas mujeres se construye en base a la pasividad que poseen sobre el manejo de su propia vida, que depende del hombre que tienen al lado. Y a su vez *El personaje femenino se caracteriza por la idea de que la maldad es una cualidad inherente a la mujer* (Grijalva, 2018).

Esta interpretación de la psicología femenina ha sido explicada por Carl Gustav Jung en 'Arquetipos e inconsciente colectivo' (1970) en los que describe los trastornos de personalidad que son reconocibles en el personaje femenino del *Anticristo*.

En cuanto al arquetipo de Jung, existe una relación con la interpretación del relato que se menciona en el primer apartado del trabajo. Pues Jung define como arquetipos *elementos altamente desarrollados de lo inconsciente colectivo, así los arquetipos se deducen 'indirectamente mediante el uso de relatos, arte, mitos, religiones o sueños* (Jung, G. 1970). De esta manera se establece una analogía entre la semiótica y los arquetipos de Jung empleados en el *Anticristo*. Esta unión de teorías se refleja en *Silence Zone* con el personaje de Ella. Dado que un arquetipo puede ayudar al espectador a reconocer una imagen universal, como el de la mala mujer, sin embargo, en un relato audiovisual la semiótica puede influir en nuestra interpretación de ese relato. Por ejemplo, si hay objetos o colores figurativos que transmiten que esa mujer no es mala, se crea una dualidad en el personaje, consiguiendo que el espectador dude en su interpretación del mensaje hasta el desenlace de la historia.

Gracias a la dirección de fotografía y dirección artística se consigue ese mensaje semiótico que el director quiere conseguir. Con el desarrollo conjunto de narración fílmica y dirección de fotografía, se trabaja para alcanzar ese rechazo en el espectador que busca Lars. En este *film* el director de fotografía es Anthony Dod Mantle con quien ha trabajado en otras películas, se analizará su estilo en profundidad en el desarrollo de las referencias fotográficas.

Los tres autores tienen una visión existencialista y nihilista de la sociedad y de las relaciones interpersonales, esto se refleja en su estilo y sus guiones. Cada uno con sus particularidades personales a la hora de hacer cine, pero con el mismo propósito de reivindicar e intimidar al receptor del mensaje. Otro eje que comparten son los temas que tratan: el amor, la violencia y el dolor creando personajes psicológicamente complejos. A su vez en los tres *films* analizados, las tres protagonistas mueren, hay una historia de amor, las mujeres son personajes confusos, inestables e inteligentes.

2.2.2. El videoclip narrativo: The Blaze.

El dúo musical francés The Blaze es conocido durante esta última década por la calidad de sus videoclips. En 2018 ganaron un premio *Cannes* por su videoclip *Queens*. El punto de partida de este dúo es la necesidad de contar historias mediante la música ayudándose de las imágenes. Guillaume uno de los componentes del dúo dijo en una entrevista para Binaural (2019):

Quizás hay algo de ello en nuestra forma de componer. Cuando creamos pensamos en imágenes, no pensamos en un videoclip para cada tema porque no todos lo tienen, pero cuando estamos componiendo música pensamos en una imagen y tenemos presente referencias cinematográficas.

Es uno de los ejemplos actuales en los que lenguaje cinematográfico y videoclip pueden construirse conjuntamente.

Su estilo está definido por la narración de los relatos, los recursos cinematográficos empleados como: el plano secuencia, la cámara subjetiva, los movimientos agitados al compás de la música y el baile. A su vez, los temas se encuentran enfocados en visibilizar culturas ajenas con un carácter sociopolítico definido, ya que en el caso de *Queens* visibilizan a la comunidad gitana, una minoría en el estado francés y, en toda Europa. Consiguen que el espectador conecte con las imágenes, con la historia y ficción, con los personajes, empatizando así con historias ajenas e inexploradas aún en el cine francés vanguardista.

En otra entrevista para la revista *Vice* (2018) definieron su estilo como:

The Blaze crean música porque quieren que las personas sientan cosas, y producen videos porque quieren unir un poco más a la humanidad, mostrando como emociones el dolor y la nostalgia o el amor y el miedo trascienden las culturas y son la definición de lo que significa sentirse vivo.

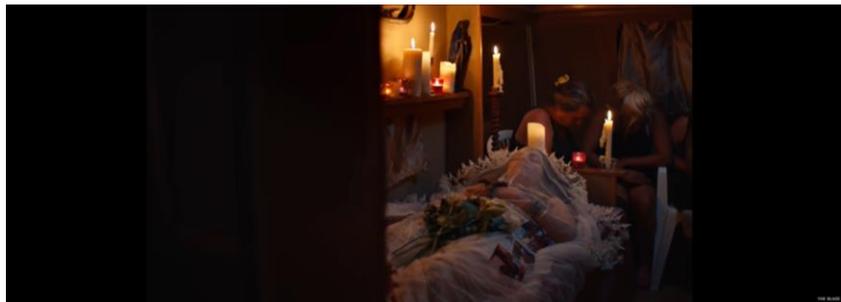

Figura 11. Videoclip *Queens*, 2018.

El videoclip *Queens* empieza con un entierro de una chica joven de etnia gitana. A través de un primer plano secuencia, la cámara camina desde fuera del entierro donde se encuentran todos los invitados, hasta llegar dentro de una caravana, que es donde se realiza el entierro. A partir de este momento, el videoclip nos narrará una historia de amor entre dos mujeres. A lo largo de todo el videoclip no queda claro qué tipo de relación tienen

entre ellas, pueden ser pareja o familia. Lo que si muestran con lucidez es el amor que existe entre ellas, fruto de una relación de confianza y convivencia.

Figura 12. Videoclip Queens, 2018.

Figura 13. Videoclip Queens, 2018.

The Blaze sabe cómo transportarnos a una historia única a través del videoclip narrativo. Se puede apreciar su estilo fílmico en cada uno de los planos, así como en la cuidada fotografía. Son capaces de emocionar no solo con su música sino con sus trabajos audiovisuales.

Para *Silence Zone* son un referente importante, dado que lo que se plantea como objetivo es tratar de conseguir un resultado similar, en cuanto a la narración de una historia sobre una obra musical.

2.3. Referencias fotográficas: directores de fotografía.

Una vez se ha realizado el análisis sobre la narrativa audiovisual tanto en cine como en videoclip, se procede a analizar las referencias escogidas en cuanto a la dirección de fotografía para *Silence Zone*. En autores como Gaspar Noé y Lars Von Trier se trabajarán sus correspondientes directores de foto. El tándem director y director de fotografía tiene una relación creativa más que laboral. Es decir, en estos casos el tándem Gaspar Noé y Benoit Debie, así como el de Lars Von Trier y Anthony Dod Mantle son la unión de un estilo fílmico que avanza en la misma dirección.

Cada director de fotografía tiene un estilo particular que le identifica del resto, en el caso de los anteriores, sus estilos sirven a la narración para poder transmitir la historia. Así, fotografía y narración se necesitan mutuamente para cumplir con las necesidades filmicas de los directores. También se analizará la fotografía del artista Matt Lambert por su estilo y sus trabajos en videoclips y *fashion films*⁷ desde el punto del director de fotografía de sus proyectos Cezary Zacharewicz y el trabajo de Salomon Ligthelm a través de la dirección de fotografía realizada por Stuart Winecoff. Por último, se menciona brevemente la fotografía en *Moonlight* (2016).

Benoit Debie es un director de fotografía que ha trabajado mayoritariamente en películas de Gaspar Noé y cine independiente *Si, es bastante sorprendente. Todo comenzó con Gaspard Noé quien tenía bastantes requerimientos para hacer Irreversible* afirmó Debie en una entrevista (2006).

El estilo fotográfico de Benoit Debie se caracteriza por el uso de la iluminación y los colores que emplea. Este último es debido a la importancia de la psicología del color, que acompaña a la escena.

Figura 14. Escena final *Irreversible*, 2002.

Entre sus características encontramos:

- Los movimientos de cámara circulares y falsos plano secuencia.
- Los ángulos horizontales frontales y dorsales. Así como los ángulos verticales cenitales y picados, cuando la cámara acompaña el movimiento de la acción.
- Escala de planos americanos y medios.
- Lente de 16mm.

⁷ Cortometraje de moda creado para presentar una colección nueva.

Figura 15. Película Love, 2015.

Figura 16. Película Love, 2015.

- El uso de colores cálidos y vivos. Empleando el rojo y el verde creando una rivalidad entre ellos. El rojo para momentos nocturnos y violentos ayuda a transmitir sensación de horror y peligro. El verde en momentos de calma y tranquilidad, para compensar durante la narración del desagrado de la escena anterior.

Figura 17. Película Irreversible, 2002.

Figura 18. Película Enter the void, 2009.

- El plano angular para mostrar un desequilibrio que contraste con la escena o el plano dorsal subjetivo son técnicas narrativas que desde la fotografía sirven para introducir al espectador en el ambiente de la película y las emociones de los personajes, más allá de la actuación.

Continuando con los directores de fotografía nombrados, Anthony Dod Mantle ha trabajado en distintas películas de Lars Von Trier y es considerado un pionero en el Dogma 95 irrumpió en la escena del cine a finales de los 90 con su frenético y transgresor trabajo de cámara en mano en *The Celebration* (1998) de Thomas Vinterberg, la película inaugural del movimiento subversivo Dogma 95 relata Yonca Talu (2017) para una entrevista en la revista Film Coment.

A través de la fotografía de el *Anticristo* sumerge al espectador en un viaje tenebroso y profundo que navega por los capítulos de una depresión y sus efectos psicológicos. Talu

escribe que 'esta obsesión por transmitir la psicología a través de elementos formales recorre el cuerpo de trabajo de Dod Mantle, desde su interpretación sombría e intensamente expresionista del dolor, el erotismo y la locura en *Anticristo* de Lars von Trier.

Figura 19. Película *Anticristo*, 2009.

Figura 20. Película *Anticristo*, 2009.

Figura 21. Película *Anticristo*, 2009.

Del estilo de Anthony Dod cabe destacar:

- El uso de lentes angulares de 16mm en espacios exteriores y lentes fijas de 35-50mm en localizaciones interiores, para la realización de primeros planos o planos detalle.
- Creación de la psicología de los personajes a través de la luz y el color.
- Tonalidades frías e intimistas.
- Imagen en movimiento o *motion blur*, brillo y desenfoque en las altas luces para conseguir un aspecto onírico.

Seguidamente se analizará el trabajo de Matt Lambert a través de Stuart Winecoff encargado de la dirección de fotografía.

Figura 22. Hugo AW19 'Postcards from Berlin', 2019.

Figura 23. Hugo AW19 'Postcards from Berlin', 2019.

El estilo cinematográfico recuerda al de Gaspar Noé, debido a:

- Las luces creativas y cálidas de neón.
- Los rápidos movimientos de cámara envolventes.
- Planos angulares y asfixiantes.
- El uso de colores junto con las emociones que quiere transmitir refleja un aura del personaje que juega con los temas a tratar: la juventud y la modernidad.

Figura 24. Diesel ON Smartwatch Berlin, 2019.

Y por último se mostrarán algunas referencias del trabajo de Salomon Ligthelm a través del director de fotografía Stuart Winecoff. Cabe destacar que la mayor parte del trabajo de este autor está filmado en analógico.

Figura 25. WEEKND 'Privilege', 2019.

Figura 26. WEEKND 'Privilege', 2019.

- Estética vintage, debido a la grabación en analógico en Kodak 35mm 4-perf se puede apreciar el grano de película.
- La iluminación es mayoritariamente fría, empleando colores cálidos como el rojo para enfatizar sentimientos y situaciones de confusión en los personajes. Jugando con el contraste que existe con los tonos fríos como el azul y el negro y los cálidos como el naranja y rojo.
- El color es saturado y contrasta con la iluminación que emplea.

En la actualidad artistas y productoras obtan por volver a filmar en analógico debido a la estética que buscan recrear. Sin embargo, en ocasiones ese estilo se consigue en posproducción, ya que es más económico y menos arriesgado.

Figura 27. GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019.

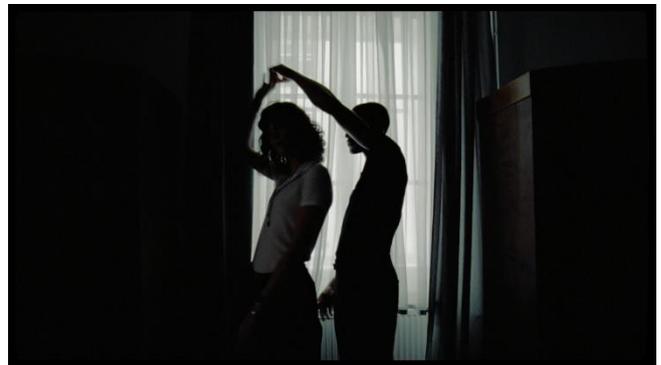

Figura 28. GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019.

- La luz anamórfica en las escenas nocturnas.
- La cámara lenta con movimientos suaves y limpios. En ocasiones es rápida y brusca, siguiendo la narrativa dramática del *film*, pero lineales.
- *Film rate* o ratio de carrete, el uso de bordes con la finalidad de dar un aspecto más vintage.

Figura 29. GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019.

Figura 30. GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019.

Otro *film* que sirvió de referencia para el relato es *Moonlight* (2016) cuyo director de foto es James Laxton. Lo destacable de esta película en cuanto a la fotografía es como acompaña la iluminación y el color a los recuerdos del protagonista, estableciendo gamas cromáticas que reflejen un retrato intimista de las etapas de la vida del protagonista.

Figura 31. Película *Moonlight*, 2016.

Figura 32. Película *Moonlight*, 2016.

Figura 33. Película *Moonlight*, 2016.

- El tratamiento de las luces en pieles negras como la del protagonista de *Moonlight*, un chico afroamericano, sirvió para estudiar la luz en *Silence zone* y el retoque de color en las altas luces.
- La iluminación con tonalidades frías, consiguen crear un ambiente solitario y solemne ofreciendo firmeza y realidad a la historia. Logrando humanismo y sensibilidad.
- El contraste en la iluminación y las duras sombras moradas y negras ofrecen dureza a la imagen.

3. Caso práctico: dirección y dirección de fotografía en Silence Zone.

3.1. Preproducción.

3.1.1. Elección de la canción.

Milc es un grupo musical que compone con diferentes géneros musicales, entre estos destacan: el rock, el punk, la psicodelia, el jazz, el new wave, y el garaje. Para la elección de la canción *Silence Zone* se concretó una reunión con el vocalista y bajista del grupo Milc. En esta reunión le pude transmitir la intención que tenía con respecto al proyecto, y con ello pudo enviar las canciones que mejor congeniaban con el proyecto y la idea narrativa.

De esta manera pude elegir *Silence Zone*, se trata de una obra musical con giros interesantes, un ambiente psicodélico y con una duración poco comercial. Al ser una canción de 9 minutos las posibilidades de desarrollar una historia narrativa eran mayores.

Conforme fui escuchando la canción fue surgiendo la trama argumentativa, que seguidamente iba trasladando al grupo, lo sorprendente es que, sin trabajar conjuntamente en el guion, el concepto que tuve al escuchar la canción era el mismo que tenía MILC (2020), a lo que añadió:

Esta canción nace con el propósito de hablar sobre un sentimiento que teníamos, el sentimiento de pertenencia hacia un lugar determinado, una especie de enamoramiento irracional que sientes por un pueblo/ciudad/sitio. Esta conexión extraña, nos había suscitado mucha curiosidad, debido a que una persona puede manifestar su amor por un lugar, pero este nunca responderá a dichas manifestaciones, es por esto por lo que decidimos llamar a la canción Silence zone.

Para poder trabajar juntamente con los demás departamentos, se dibujó una línea temporal de la canción, para establecer sobre ella un *moodboard* por departamento y así pudimos ir definiendo el estilo visual de manera unitaria, además de ordenar la narración de la historia.

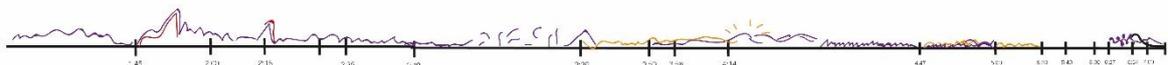

Figura 34. Línea temporal de la canción *Silence Zone* MILC, 2020.

3.1.2. Construcción de la idea, la historia y la estética.

La construcción de la idea en *Silence Zone* comienza con la lectura de 'Contra la Interpretación' S.S. (1961). Como se ha mencionado anteriormente, el fin de este proyecto es crear un relato contra la interpretación. Construyendo un cuadro semiótico en el que el espectador escoja un camino interpretativo entre diferentes opciones narrativas.

Para ello, la semiótica se establece en base a la personalidad de los personajes, la actuación en función de sus sentimientos, y la fotografía, que refuerza la construcción del imaginario colectivo construyendo una estética definida y haciendo uso de la psicología del color.

Asimismo, la estética es el conjunto de todas las características de la dirección de arte y la dirección de fotografía, de la narración y todos los recursos interpretativos que han culminado en la realización de una obra audiovisual.

3.1.2.1. Los personajes y el espacio; los dos mundos.

Silence zone, como su nombre indica, hace referencia a un lugar. Un lugar solitario e inhóspito en el que vive un individuo de personalidad ermitaña. Es en este pretexto en el que nace el primer protagonista de *Silence Zone*: Él.

Se trata de un personaje que emigró de África. Es una persona muy arraigada a su cultura y no termina de conectar con su nueva vida, por ello decide marchar a vivir a un lugar alejado de la ciudad y por ende, la sociedad.

La *Silence Zone* se convierte en un estado emocional para él y que él mismo va construyendo con enorme esfuerzo y sacrificio. El trabajo y tiempo que ha dedicado a cuidarlo, junto con su personalidad y carácter, convertirán el espacio en un mundo propio.

Con este punto de partida se empieza a crear el primer mundo, el mundo de él. Este mundo gira alrededor de su hogar, un lugar que transmite serenidad, calma y paz. Como se menciona en el apartado del marco teórico, la primera referencia por destacar proviene del *film* el *Anticristo* de Lars Von Trier, el lugar en el que se desarrolla la historia inspiró la casa y el lugar que es *Silence Zone*.

Figura 35. Película Anticristo, 2009.

Figura 36. Inicio del videoclip Silence Zone, 2020.

Figura 37. Inicio del videoclip Silence Zone, 2020.

Figura 38. Inicio del videoclip Silence Zone, 2020.

Para el desarrollo de este escenario y protagonista de la historia, se realiza un *moodboard* con referencias de directores y directores de fotografía mencionados anteriormente. Así como una imagen del actor y protagonista, y la paleta cromática escogida para representar su espacio y personalidad.

Para este personaje, como se ha mencionado anteriormente, se ha hecho uso como referente del *film* el *Anticristo*, así como la fotografía de Anthony Dod Mantle.

El uso de tonos fríos en su gama cromática, así como los tonos cálidos en los rojizos buscan transportar al espectador al mundo rural, recreando un lugar campestre y aldeano.

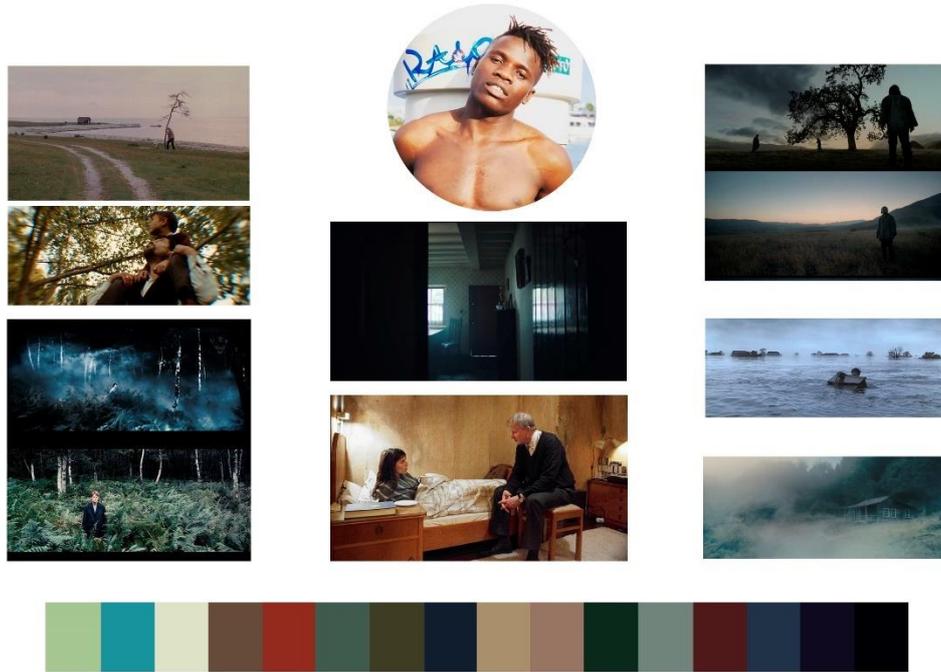

Figura 39. Moodboard *Él*, 2020.

Una vez establecido el concepto visual respecto al personaje, en las escenas localizadas en la *Silence Zone* y en los espacios que forman parte del mundo de él, se aplicará el estilo preestablecido, que se ve reflejado en la fotografía.

Figura 40. Película *Moonlight*, 2016.

Figura 41. Película *Moonlight*, 2016.

Figura 42. *Silence zone: Él*, 2020.

existió, y él recuerda los momentos que vivieron antes de su muerte. Las bailarinas simbolizan a las hespérides cuidando del jardín y ella nace y crece de la tierra, por eso la acompañan en su aparición.

Figura 44. Silence zone, 2020.

Acerca de la narrativa filmica las referencias son compartidas en cuanto a directores y sus cualidades técnicas, así como de videoclips, ya que la narrativa atiende a la pieza como unidad del relato narrativo. Sin embargo, en la fotografía se ha hecho una diferenciación según los mundos previamente expuestos, dependiendo de las emociones de los personajes, haciendo referencia a su personalidad y lo que se espera transmitir al público.

3.1.3. Dirección de fotografía.

Partiendo de los *moodboards* individuales para cada personaje, se crea un único *moodboard* que una las características de cada personaje en un estilo fotográfico único. Concluyendo que, el mundo de él tiene una fotografía fría e intimista, basando su gama cromática en tonos azules, verdes y tierra. Se usa una narrativa más calmada que va progresando durante el relato hasta conseguir un tono más frenético y envolvente.

Y, por otro lado, el mundo de ella es frenético, energizante y con luces y colores cálidos. La gama cromática es de tonos rojizos, negros y fucsias, transportándonos con ella al mundo de la noche y el desenfreno de la ciudad.

Se trata de dos personajes completamente distintos pero que se complementan en una relación amorosa. Siendo ella quien impulsa a él a salir de su mundo y llevarlo a la ciudad, a través de las drogas, la fiesta nocturna y su euforia por experimentar momentos.

Figura 46. Silence zone, 2020.

Figura 47. Silence zone, 2020.

No solo las luces y encuadres son necesarios para transmitir sensaciones. En estos dos planos se juega con la relación de aspecto. En la imagen de la izquierda el plano encierra a los protagonistas creando una sensación asfixiante. Sin embargo, en la escena de la derecha, Él está corriendo en un espacio amplio, queriendo expresar que corre para liberarse de algo, un sentimiento o un pensamiento. Por ello, la relación de aspecto es mucho más amplia.

El videoclip estará marcado por las referencias mencionadas anteriormente y también por un estilo propio:

- El uso de lentes macro para planos muy luminosos y primeros planos con objetivos de 50mm F/1.4. y lentes angulares para exteriores y planos medios y generales.
- El empleo de estabilizador Gimbal para crear planos secuencia y en movimiento, y conseguir estabilidad a la vez que se persigue al personaje.
- Manejo de dron para distintos planos en los que no se poseía grúa.
- Iluminación continua con geles de colores. Se aprecia la importancia en la iluminación en rodaje para que sea más sencillo hacer el etalonaje.
- Uso de tejidos como telas para crear efectos experimentales.
- Teniendo en cuenta la referencia de Godard el uso recurrente de los espejos será un punto clave en la narración.

A continuación, se mostrará el *moodboard* de los tres departamentos en su conjunto. El *moodboard* de fotografía y dirección junto con el de dirección de arte y diseño y animación. De esta manera se establece un estilo visual definido y unitario, en el que las tres partes del proyecto siguen la misma línea.

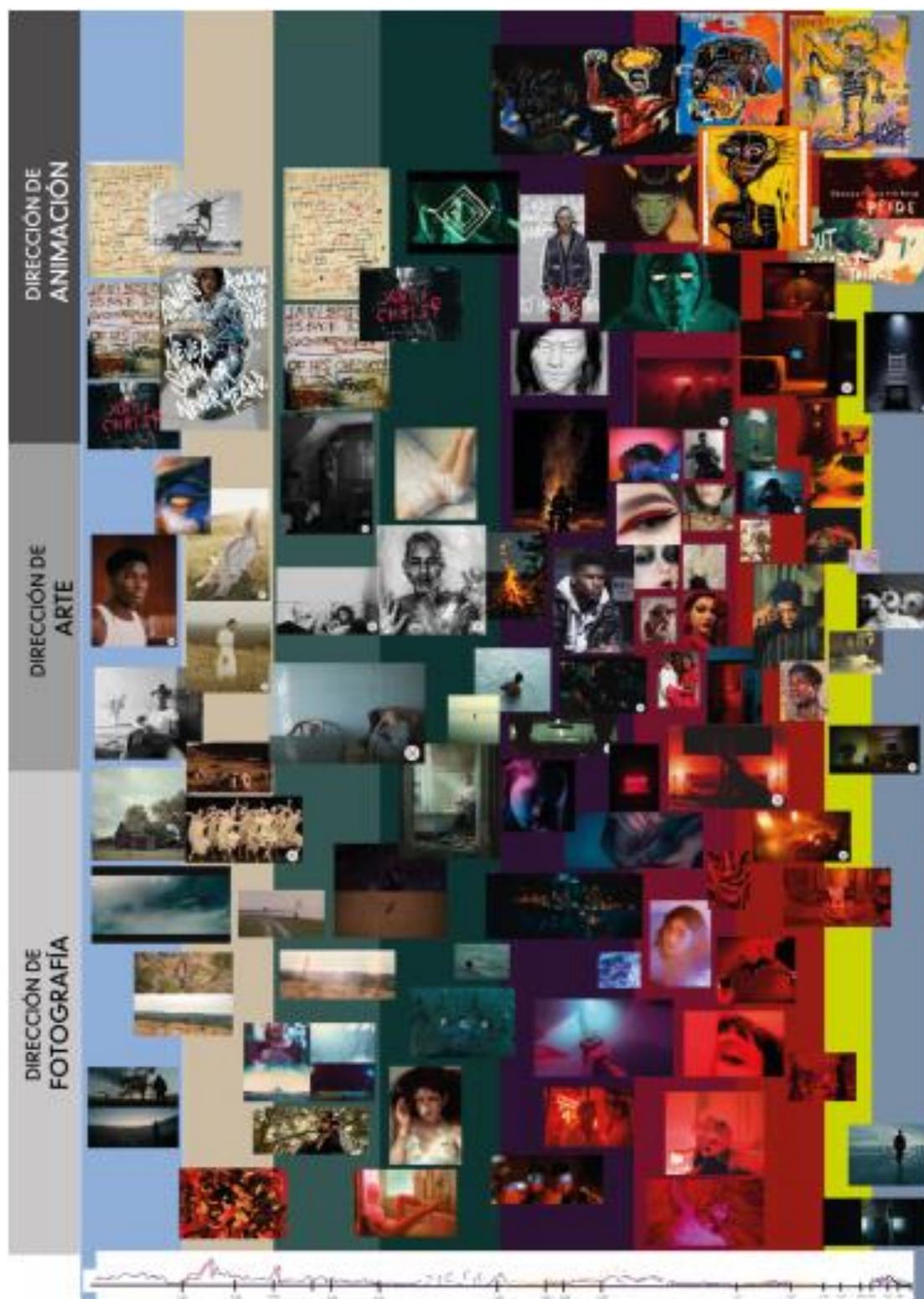

Figura 48. Moodboard: fotografía, arte y animación, 2020.

3.1.3.1. Guía de lenguaje visual.

Previamente a la realización del guion técnico se hace una guía de lenguaje visual. En esta guía se anotan los aspectos más importantes para el desarrollo técnico del relato teniendo en cuenta la narración y la fotografía.

VIDEOCLIP "SILENCE ZONE"

LENGUAJE	OBSERVACIÓN
Primer Plano	PG de la casa de él – Lateral Espacio – Naturaleza Día
Último Plano	PML-PD travelling de la mesa del comedor de la casa de él, hay un jarro de cristal fino con una rosa muerta y una vela recién apagada – Frontal Espacio – Interior casa Hora mágica
Espacios	Casa él – Int/Ext Espacio que nos transporta al mundo de él, dónde vive, características psicológicas del personaje, lugar frío, solitario, individualidad, hacia el final de la pieza se convierte en un espacio extraño, nos hace ver que él ha muerto y la casa es solo un recuerdo de lo que él era. Campo – Ext Lugar simbólico de donde ella nace, de la tierra, de la naturaleza, baile inicial. Baño – Salón (Casa él) - Int Lugares en los que comparten momentos, ella entra en el mundo de él. Mar - Ext Simboliza la angustia, la depresión, la soledad que él siente y como se siente después de que ella no esté. Coche – Int La barca de Caronte y el descenso a los infiernos, él es inducido en el mundo de ella, también a través de las drogas, el viaje empieza. Salón fiesta/Pasillo – Int Espacio de transgresión, el mundo de ella. Fiesta, drogas, multitud, alternativo, grunge. Habitación – Int Espacio oscuro, nocturno, sensual y extraño. Representa la locura que va atrapando a ella. Explosión de sentimientos entre los dos. Ella aparecerá muerta en la mañana siguiente, espacio frío, solitario, tenebroso.

	Primera parte Es la parte costumbrista y rutinaria	Segunda parte Es la parte nocturna y onírica
Encuadres Composiciones	Encuadres geométricos y estáticos Planos abiertos Composición estable Plano nivelado	Encuadres dinámicos Planos abiertos en movimiento Composición inestable Plano aberrante
Color	Colores fríos Naturaleza, soledad, individualismo	Colores cálidos, intensos Noche, sensualidad, caótico
Cámara	Planos estáticos sobre trípode o cámara en mano.	Planos con más movimiento.
Sonido	Partes de la canción más pausada	Partes de la canción más enmarañada.
Montaje	Montaje pausado	Montaje experimental y caótico

Figura 49. Guía de lenguaje visual, 2020.

3.1.4. Guion técnico.

El guion técnico es la base sobre la que trabajar durante el rodaje en cualquier proyecto audiovisual. A su vez, es un documento que sirve para todos los departamentos de trabajo, de esta manera hay una afinidad para trabajar conjuntamente y en la misma dirección.

Se usa en preproducción para organizar el plan de rodaje. Y en posproducción para conocer el orden de montaje.

Asimismo, se convierte en una biblia para todo el equipo, un guion que todos sepan leer y puedan conocer la idea y toda la información necesaria para la realización del proyecto con gratitud.

GUIÓN TÉCNICO SILENCE ZONE

SEC	PLANO	LOC/LUZ	PLANO/ENCUADRE	MOV.	DESCRIPCIÓN	MIN	OBSERVACIONES	
1	1. PRÓLOGO / 00:00:00-00:01:45							
TÍTULO + ANIMACIÓN (FONDO)						00:00:00-00:00:09		
1.1	1	CASA ÉL	EXT/DÍA	PG / NORMAL	ESTÁTICO		00:00:08-00:00:17	
1.1	2	CASA ÉL	EXT/DÍA	PML	Cámara en mano	+ ANIMACIÓN scribble/garabato	00:00:17-00:00:26	
1.2	3	CASA ÉL	INT/TARDE	PD/PM	Plano secuencia	La cortina que hay en la ventana de la casa de ÉL. El plano se aleja hasta ver toda la ventana.	00:00:26-00:00:35	
1.2	3a	CASA ÉL	INT/TARDE	PML	Plano secuencia/ Cámara en mano	ÉL. Se hace un recorrido por la casa hasta llegar a un plano lateral de la cama, donde él está sentado en los pies de la cama mirando al suelo. Se mantiene unos segundos y mira al frente.	00:00:35-00:00:43 (se mantiene en: 00:00:43-00:00:51)	Camisa desabrochada.
1.2	3b	CASA ÉL	INT/TARDE	PML Picado/Contrapicado	Cámara en mano/ estático (Gimbal)	ÉL. Se levanta y anda.	00:00:51-00:00:56	La cámara le persigue desde la cabeza hasta los pies, con un giro de lateral a escorzo.

1

Figura 50. Guion técnico, 2020.

El guion completo se podrá encontrar en anexos. La división de este guion se realiza por capítulos, dado que el relato audiovisual se divide de esta manera. Cada capítulo tiene una duración, en función de la dinámica de la canción, por ello previamente se analizó la línea temporal de la música.

En el guion se encuentra toda la información relevante, desde el tipo de plano que se va a grabar hasta la descripción y las observaciones específicas de actuación y rodaje. Además, se incluyen las animaciones que se realizarán en posproducción. En la última página del guion se puede ver la leyenda establecida para asociar cada color con su función en producción.

GUIÓN TÉCNICO SILENCE ZONE

5.29	51	CAMPO	EXT/TARDE	PG-Central	Estático	reinas muertas BAILARINAS sentadas en el suelo, con una tela roja entre las manos que las une.	00:07:52-00:07:58	
5.30	52	CASA ÉL	EXT/TARDE	PG	Estático	Vemos el plano del principio, que es la casa de él.	00:07:58-00:07:53	Igual al plano 1/1

NUEVA SECUENCIA		PLANOS CON DRON	
TÍTULOS ANIMADOS		PLANOS QUE SE INTERCALAN	
SECUENCIA DEL BAILE		PLANOS CON GIMBAL	
ANIMACIÓN PURA			
ANIMACIÓN SCRIBBLE			

10

Figura 51. Guion técnico más leyenda, 2020.

3.1.5. Plantas de cámara y esquemas de iluminación.

Tras haber realizado el guion técnico se hacen las plantas de cámara, en función de las localizaciones en las que se vaya a rodar y la fotografía previamente planificada. El documento completo con las plantas se adjuntará en anexos.

Se puede ver como al principio se indica el número de secuencia y plano al que hace referencia.

LOC. CASA ÉL EXTERIOR 2.5 10

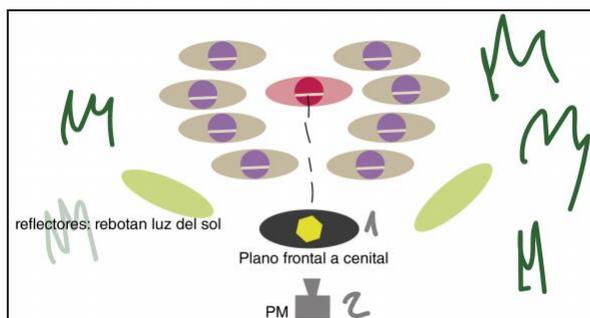

Figura 52. Planta de cámara Sec. 2.5. Plano 10.

De esta manera se colocan las posiciones de los actores y el recorrido de la cámara, dibujando el movimiento que debe hacer en rodaje. Además de la luz que se empleará y su posición.

A veces sucede que en rodaje hay cambios en las decisiones previstas, según la luz de ese mismo momento. Esto entra en los márgenes de lo normal, sin embargo, ir preparada y con todos los planos previstos ayuda a ganar tiempo durante la grabación y a tener las decisiones claras de antemano.

LOC. CASA ÉL EXTERIOR 3.9 / 18

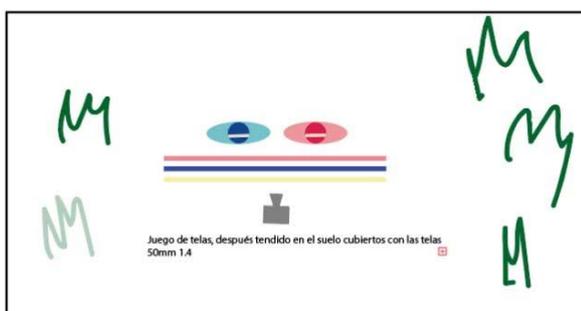

Figura 53. Planta de cámara Sec. 3.9. Plano 18.

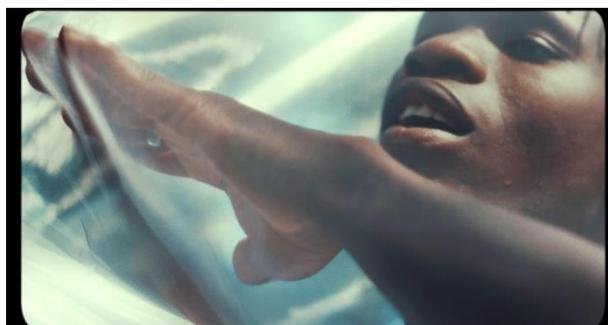

Figura 54. Frame Sec. 3.9. Plano 18.

3.1.6. Guion técnico II.

Tras realizar el guion técnico y las plantas de cámara, se hace una ampliación de guion. En este caso se añaden las referencias fotográficas a modo de storyboard y las plantas de cámara, teniendo un guion técnico que englobe todo.

SECUENCIA 2							
SEC	PLANO	LOC	LUZ	PLANO	DESCRIPCIÓN	STORY/FOTO	PLANTA DE CÁMARA
2.5	10	CAMPO	EXT/DÍA	P. Central	BAILE; ELLA + 8 BAILARINAS		
2.6	11	CASA ÉL ventana	INT/DÍA	PM Normal	ÉL+ELLA están en la casa cerca de la ventana, él le acaricia la cara y ella desaparece.		

GUIÓN TÉCNICO II AMPLIACIÓN - SILENCE ZONE

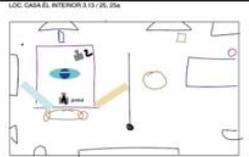
3.13	25a				ÉL Se levanta cansado, se acerca al espejo y se mira, toca su cara en el espejo.		
3.14	26				ÉL+ELLA, Ella conduce mientras se dirigen a la fiesta. ANIMACIÓN SCRIBBLE		

Figura 55. Guion técnico ampliado, 2020.

De esta manera la parte técnica y manejable por el resto del equipo es más visual, así todos los que formen parte del rodaje podrán seguir las indicaciones y tener una idea visual del resultado que se quiere obtener. A su vez sirve para posproducción, a la hora de hacer un primer montaje y que el departamento de animación conozca el orden de ésta.

3.1.7. Desglose de localizaciones y actores.

Con respecto a la dirección del proyecto, se trabajó junto con producción en la organización del equipo y el rodaje. Para ello, se realizaron distintos documentos en los que detalladamente se especificasen los días y en qué localizaciones se grababa y quienes eran necesarios. Debido a las restricciones por Covid-19 se realizaron 5 grupos de rodaje para así evitar las aglomeraciones y disponer de suficiente equipo técnico para poder desarrollar el proyecto favorablemente.

A su vez, se hicieron reuniones previas con las bailarinas y los actores para presentarles el proyecto y ofrecerles el guion de actuación y la vestimenta a llevar.

1. PRÓLOGO / 00:00:00-00:01:45				
SEC	PLANO	LOC	UBICACIÓN	ACTORES
1.1	1	CASA ÉL EXTERIOR	TORRENT-TOI ALBERCA	ÉL Y ELLA
		CASA ÉL INTERIOR	CHALET MONTSERRAT	ÉL Y ELLA
1.3	4	BAÑO	CHALET MONTSERRAT	ÉL Y ELLA
2. EL VIAJE / 00:01:45-00:02:49				
			UBICACIÓN	ACTORES
2.5	10	BAILE	TORRENT-TOI ALBERCA	ELLA Y 8 BAILARINAS Irene Arnau
3. DOLOR / 00:02:48-00:05:11				
			UBICACIÓN	ACTORES
3.10	19	BAÑO	CHALET MONTSERRAT	ÉL Y ELLA
3.11	22	PLAYA	VALENCIA/GANDÍA	ÉL
3.14	26	COCHE	VALENCIA	ÉL Y ELLA
3.15	28	ESCALERAS	EL CARMEN	ÉL Y ELLA + 4 EXTRAS
3.15	29	FIESTA	OVEN/VARADERO	ÉL Y ELLA + EXTRAS Alicia Macias Nacho Monsell Diana Novik Lucía Domenech Victor Chornet LaPauli Álvaro Carbonell Celia Gorriz Paula Luján Carlos Montó Néstor
3.16	30	CASA ELLA (habitación y salón)	EL CARMEN	ÉL Y ELLA

Figura 56. Desglose de localizaciones y actores.

3.2. Justificación de las decisiones discursivas: análisis semiótico del relato.

Silence Zone relata la historia de una relación de pareja en la que ambos son muy distintos. A su vez, se crean distintas interpretaciones, como se ha mencionado anteriormente, en el mundo de ella; ella puede ser un recuerdo para él de una relación pasada o puede estar en

su pensamiento e imaginación sin realmente existir. *Él* cuida de su casa estableciendo una relación con el cuidado interior y personal. Mientras tanto tiene un pensamiento recurrente que le impide dejar de pensar en ella y en todo lo vivido, o del deseo de lo que le habría gustado vivir, hasta el punto de volverse loco y quitarse la vida; este hecho se muestra en el videoclip cuando el florero que estaba en llamas decide apagarse.

A su vez, en la interpretación del recuerdo ya vivido, la historia empezaría por el final, estando ella muerta a lo largo de toda la narración. Por lo tanto, *Ella* o bien existe solo en su mente o ha fallecido.

Este relato se decide contar en forma de videoclip por la capacidad envolvente que tiene la música. La fuerza del sonido ayuda a sumergir al espectador en la historia, sin poder apartar la mirada hasta que finaliza la historia, ya que la música no es interrumpida.

Con esta breve sinopsis se procede a realizar un análisis semiótico basado en; los signos y símbolos, el comportamiento y psicología de los personajes y el uso narrativo del color y la fotografía. Se divide a continuación el relato en los respectivos episodios:

1. Prólogo.

1. PRÓLOGO / 00:00:00-00:01:45

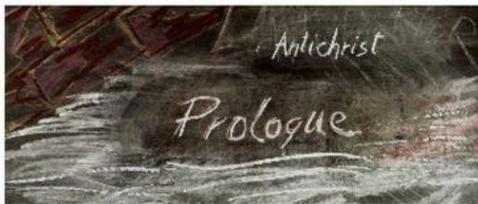

Figura 57. Prólogo Anticristo, 2009.

Figura 58. Prólogo Silence Zone, 2020.

Los títulos de los capítulos están inspirados en los capítulos del *Anticristo*. En esta primera parte se presenta el espacio al que hace referencia la canción, la *Silence Zone* el lugar en el que habita *Él* y en el que se desarrolla la historia.

A través de planos secuencia y planos detalle se presenta al personaje *Él* creando su personalidad y carácter sin mostrar su rostro. El primer plano del personaje es un reflejo en el espejo tomando como referencia la introducción de Naná en *Vivre sa vie*.

Figura 59.
Vivre sa vie, 1962.

Figura 60.
Silence zone, 2020.

Se sigue presentando al personaje, como realiza sus labores cotidianas cuidando de su entorno, hasta mostrarse tumbado. Los giros de cámara nos indican que está durmiendo y soñando. Es aquí cuando empieza la interpretación del relato.

2. El viaje.

2. EL VIAJE / 00:01:45-00:02:49

En este episodio comienza el viaje onírico dando lugar a diferentes interpretaciones, como se ha mencionado antes, el viaje puede ser el sueño o el recuerdo.

Ella nace de la tierra, su vestido es rojo y representa en si misma el peligro que supone para Él, simbolizando a su vez el amor y la pasión. Las Hespérides junto con el efecto de movimiento, simbolizan los pensamientos recurrentes que acompañan su llegada, así como la inmortalidad de los recuerdos.

Figura 61. Silence zone escena baile, 2020.

Figura 62. Silence zone, 2020.

Figura 63. Silence zone, 2020.

El uso de los *jumpcut* y los saltos de *raccord* ayudan a conseguir el lenguaje necesario para poder seguir narrando contra la interpretación del relato.

Figura 64. Silence zone, 2020.

Los huevos de gallina son un símbolo recurrente en el cine, por ejemplo, se ve en *La forma del agua*⁸ (2017), como el alimento que se le ofrece al monstruo. En este caso 'Él' realiza una cura del huevo, este ritual ancestral sirve para limpiar el aura. Con estos rituales se crea una personalidad más definida del personaje.

Figura 65. Silence zone, 2020.

Figura 66. Silence zone, 2020.

Se continua a lo largo del *film* con el uso de los espejos de manera recurrente. Los espejos ayudan a transmitir lo que hay dentro del personaje, así como elemento que le permite a si mismo reconocerse en aquello que pasa a su alrededor. A su vez, ofrecen en fotografía un juego de luces y reflejos muy llamativo para poder continuar con la intención onírica. Durante este capítulo comienzan los problemas, ambos discuten y él no puede sacar los pensamientos de su mente.

3. Dolor.

3. DOLOR / 00:02:48-00:05:11

A raíz de la discusión el viaje se complica. La canción dice 'bajamos juntos hasta el ocaso' en ese momento el agua es un símbolo de vida que le hace renacer en mitad del océano. Sin embargo, ella permanece fuera del agua, ya que puede no existir o haber fallecido.

Figura 67. Silence zone, 2020.

Figura 68. Silence zone, 2020.

⁸ Película de fantasía romántica estadounidense del 2017, dirigida por Guillermo del Toro.

El siguiente símbolo que hay después del agua es una vez más el espejo, siendo en esta ocasión un proceso de ‘anagnórisis’⁹ reconocimiento de la identidad. Ya que él comienza a recordad que le hizo daño.

Seguidamente en la escena del coche, se simboliza el descenso a los infiernos a través de las drogas, siendo el coche la barca de Caronte¹⁰ y ‘Ella’ quien le incita a hacerlo. El infierno se ve representado como una fiesta en la noche en la que los invitados son personajes pintorescos que simbolizan las almas que divagan por el río Aqueronte¹¹.

Figura 69. *Silence zone*, 2020.

Tras la fiesta mantienen relaciones. Más tarde hay una escena en la que él le pinta a ella. Aquí hay otra referencia mencionada anteriormente en el marco de S.S. sobre el cine de Godard en *Vivre sa vie*:

El retrato oval de Poe, un cuento sobre un artista empeñado en pintar un retrato de su mujer; el artista lucha por una similitud perfecta, pero en el momento en que termina el cuadro, su esposa muere (pp. 265-266).

Además, sirve de enlace con la animación del videoclip y la muerte de ella. Durante la animación se muestra cómo es la relación que hay entre ellos. Él le da su corazón a ella.

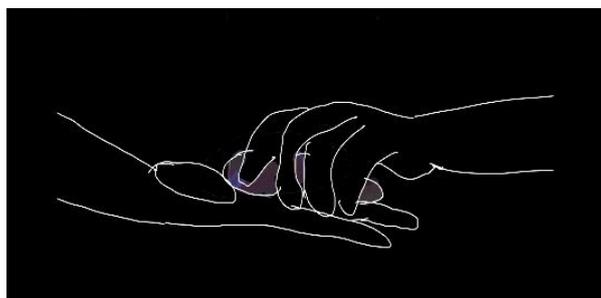

Figura 70. *Animación Silence zone*, 2020.

⁹ Es un elemento de la tragedia griega de Edipo Rey que ha sido empleado a lo largo de toda la historia de la literatura y el cine.

¹⁰ El mito de Caronte nos habla de uno de los personajes más enigmáticos de la mitología griega. Era el barquero del inframundo y su misión era la de transportar las almas de quienes habían muerto recientemente, hasta el Hades, en donde morarían por toda la eternidad.

¹¹ Uno de los cinco ríos del inframundo, morada de los muertos y de los espíritus.

4. Desesperación.

4. DESESPERACIÓN / 00:05:11-00:05:52

En este capítulo vuelve el recuerdo de 'Ella'. 'Ella' aparece muerta. La primera interpretación de su muerte es el suicidio que ella misma realizó, la segunda es que él bajo los efectos de las drogas la asesinara.

Se muestran las escaleras vacías símbolo del camino sin retorno metáfora que se establece con el camino al infierno. Él huye del recuerdo constantemente y sigue con su lucha interna trata de olvidarla y conseguir controlar sus pensamientos internos.

5. Epílogo.

5. EPÍLOGO / 00:05:38-00:07:18

El epílogo narra el desenlace de la historia. 'Él' cae en un pozo de locura al que le llevan sus pensamientos y del que no puede salir. La representación del florero ardiendo trata de simbolizar la intensidad con la que él ha vivido los hechos/pensamientos. Él decide finalmente suicidarse, al no recordar los hechos y no conocer el origen de esos pensamientos, le invade la culpabilidad al pensar que fue él quien le hizo daño. Las flores se apagan para simbolizar la muerte de él.

Figura 71. Silence zone, 2020.

Figura 72. Silence zone, 2020.

Durante esta locura se muestran *frames* de Ella con una máscara post mortem que sigue la línea estética de la animación. Con ella se recuerda que su muerte es el último recuerdo que tiene de ella.

Figura 73. Silence zone, 2020.

Durante el epílogo el color rojo se convierte en la conexión con el capítulo del prólogo.

Figura 74. Silence zone, 2020.

La iluminación roja por el peligro que ha causado ella para él, un caos que le llevó a salir de su 'Silence Zone'. A su vez se ve como él realiza un ritual de amor, que consiste en hacer un juramento atando un lazo rojo. Y finalmente, vuelve al plano de las bailarinas en el que estas sostienen una tela roja, haciendo referencia a su vestido y dando lugar a interpretar que, igual que nació de la tierra, desapareció de esta.

Figura 75. Silence zone, 2020.

Figura 76. Silence zone, 2020.

En los objetivos de este proyecto se encuentra el realizar un relato con distintas interpretaciones y teniendo en cuenta los límites semióticos socialmente establecidos. Umberto Eco expresa este hecho en 'Los límites de la interpretación' (1990):

Un texto flota en el vacío de un espacio potencialmente infinito de interpretaciones posibles. Por consiguiente, ningún texto puede ser interpretado según la utopía de un sentido (p.9).

3.3. Producción.

El rodaje se realizó del 6 al 14 de septiembre de 2020. Previamente se realizaron ensayos con los actores y bailarinas. Trabajando juntamente con todos los departamentos involucrados en la grabación ha sido determinante la toma de decisiones desde dirección en cada una de las acciones que se han ido realizando.

Figura 77. Silence zone, 2020.

Figura 78. Silence zone, 2020.

En principio el rodaje estaba previsto para el mes de junio, pero debido a la situación producida por la Covid-19 se tuvo que aplazar. Por este mismo motivo fue una producción compleja, dado que había muchas personas involucradas en el equipo de trabajo y de manera externa restricciones que cumplir. Con especial cuidado y responsabilidad por parte de todo el equipo conseguimos sacar el proyecto adelante sin altercados graves.

3.4. Posproducción.

3.4.1. Workflow junto al montador.

El proyecto se dividió en posproducción en cuatro partes:

El montaje, la animación, el etalonaje y los efectos visuales/efectos de color.

Para poder unir todas las partes se hizo uso de Adobe Premier Pro. El flujo de trabajo consistió en tener un primer montaje que siguiese el orden del guion técnico. Más tarde, se hizo un segundo montaje hasta conseguir el montaje final, en el que se cumplía la narrativa del relato teniendo en cuenta la argumentación inicial y los recursos disponibles.

Para que cumpliera con algunos aspectos de videoclips analizados en el marco teórico se decide añadir un *vintage film matte*, simulando que ha sido grabado en analógico y consiguiendo una estética fresca y original.

Figura 79. Secuencia del proyecto en Adobe Premier Pro 2020.

3.4.2. Etalonaje y efectos de color con Da Vinci Resolve.

Una vez se termina el montaje del proyecto en Adobe Premiere Pro el montador exportó el archivo .xml para poder abrir la línea de tiempo en Da Vinci Resolve 16, el programa empleado para realizar la corrección de color.

Figura 80. Espacio de trabajo en nodos en Da Vinci Resolve 16.

Para la corrección de color se hace uso de los nodos. Los nodos son capas en los que puedes añadir los ajustes individualmente. Los nodos se dividen en:

- Revelado: contraste, saturación e iluminación.
- Balance de blancos.
- Altas luces.
- Sombras.
- Look creativo: pieles y colores.
- Efectos visuales y grano 8mm.

Esta corrección se hizo utilizando las referencias fotográficas que previamente se habían escogido, así como las paletas de colores que corresponden a cada uno de los mundos creados. A continuación, voy a analizar los retoques realizados en los *frames* más relevantes y característicos en cuanto a las paletas de colores escogidas.

Figura 81. Paleta de colores fotografía: Él.

Figura 82. Paleta de colores fotografía: Ella.

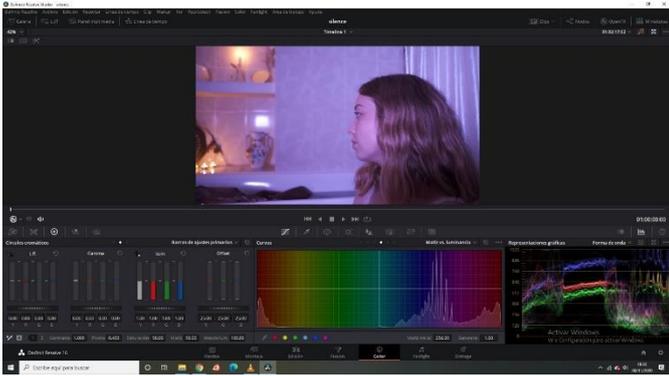

Figura 83. Espacio de trabajo Da Vinci Imagen en bruto.

Figura 84. Espacio de trabajo Da Vinci Imagen con corrección.

Ambas paletas de colores contrastan entre sí, cuando Ella está en escena resaltan los tonos cálidos anaranjados y rojizos. Cuando no está los tonos son fríos con especial mención a los azules y verdes.

Figura 85. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020.

Figura 86. Frame etalonado Silence Zone, 2020.

En esta escena se resaltan los tonos verdes, ya que se encuentra en el mundo de *Él*. A su vez, se destaca el rojo por la simbología que tiene en la narración y se añade un efecto de movimiento, para conseguir una sensación fantasmagórica.

Figura 87. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020.

Figura 88. Frame etalonado Silence Zone, 2020.

Además de la iluminación rojiza durante el rodaje, se atenúan los colores y las luces en la corrección. Este plano tiene como referencia los planos iniciales de la película *Irreversible* (2002).

Figura 89. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020.

Figura 90. Frame etalonado Silence Zone, 2020.

Figura 91. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020.

Figura 92. Frame etalonado Silence Zone, 2020.

Por el contrario, como ha sido ya mencionado, los planos en los que esté únicamente Él se trabaja una iluminación fría con la que se cree un aura de soledad. Asimismo, se incide en las sombras moradas y marrones.

4. Conclusiones.

Tras la creación y dirección del videoclip *Silence Zone* y el estudio a lo largo del marco teórico de las distintas referencias para su realización se han obtenido las siguientes conclusiones.

El proyecto, que se ha desarrollado en colaboración con otros departamentos ha servido para crear una pieza audiovisual única y de calidad, con nuestra poca experiencia y nuestro

material técnico. Y con todo el esfuerzo y trabajo de todas las personas que con ilusión y ganas de crear lo han hecho posible, gracias a su confianza en el desarrollo de esta pieza.

Como se ha expuesto en el marco teórico, a lo largo del S.XX y XXI ha habido movimientos cinematográficos que han alzado su voz en contra de las grandes producciones y han reivindicado el cine como arte. Este hecho ha servido para que exista una democratización del cine y que todo aquel que lo desee pueda contar historias y sea capaz de grabar su propia película. Ha servido para que estudiantes como yo sin grandes medios de producción puedan realizar obras casi profesionales consiguiendo una estética cinematográfica con pocos materiales y sin restricciones, siendo lo más importante la creación de una obra sin límites.

De esta manera, se puede afirmar que los objetivos planteados al principio de esta memoria se han conseguido satisfactoriamente.

1. **Creación de un relato audiovisual que influya en su interpretación.** Con la lectura de 'Contra la Interpretación' S.S. y otros ensayos sobre la interpretación de la imagen y del arte nació la curiosidad y necesidad de crear una obra que jugase con el sentido del relato y rompiera con líneas argumentales clásicas. Para ello se estudiaron las corrientes cinematográficas la *Nouvelle Vague* y el *Nuevo Extremismo Francés*, ya que, técnicamente incluyen recursos poco frecuentes dentro de su estilo, para conseguir cierto grado de duda en la interpretación del receptor. En *Silence Zone* se han empleado técnicas narrativas que beben de estas corrientes con el fin de conseguir un relato con distintas interpretaciones creando un cuadro semiótico propio.
2. **Dirección de un relato narrativo.** La dirección de un proyecto tan ambicioso para personas que no tienen mucha experiencia ha sido todo un reto. El estudio de la técnica, la canción y la narración han sido fundamentales para poder seguir una línea coherente en la toma de decisiones de este proyecto a través de un estilo propio. La preparación teórica y su puesta en práctica han resultado todo un desafío que se ha trabajado con precisión y constancia a lo largo de un año.
3. **Dirección de fotografía y el color como recurso narrativo.** Teniendo en cuenta las referencias escogidas, el reto en la fotografía ha consistido en como con muy poco

material se pueden conseguir buenos resultados. Introduciendo a su vez una marca personal en el uso de las luces, y llevando las referencias a un terreno en el que estuviese cómoda trabajando. El uso del color en las escenas cumpliendo con la simbología que la narrativa necesitaba y remando en la misma dirección desde todos los puntos que el videoclip necesitaba se han conseguido a través del correcto estudio de referentes como Benoit Debie, Anthony Dod o Matt Lambert.

4. **Las fases de realización.** La organización de los distintos equipos de trabajo y la motivación de todas las personas involucradas ha sido una pieza clave en que el proyecto saliese adelante. La planificación en preproducción y el conocimiento que todos tenían del proyecto hizo que nadie tuviese dudas sobre lo que queríamos que fuese *Silence Zone*. Todo el esfuerzo se vio volcado en las tres fases del trabajo: preproducción, producción y posproducción.

Finalmente se ha conseguido un videoclip narrativo original y ofreciéndole un valor profesional, gracias al cual nos ha abierto puertas en el futuro laboral. Tras este trabajo podemos afirmar que estamos preparados para aspirar a proyectos más profesionales.

5. Bibliografía.

Barthes, R. (1961). *El mensaje fotográfico*. Francia.

Bassil, R. (2018). *The Blaze explora la humanidad con los videos más increíbles que jamás hayas visto*. Vice. Recuperado de <https://www.vice.com/es/article/3kyg3j/the-blaze-explora-humanidad-videos-increibles-queens>

Beugnet, M., Barker, M., (2009). *El nuevo extremismo: cine contemporáneo europeo*. Universidad de Cambridge. Recuperado de <https://web.archive.org/web/20081207232317/http://www.continental-philosophy.org/2008/08/01/cfp-new-extremism/>

Casas, Q. (2009) *La contraola. Novísimo cine francés*. (57 ed.). Donostia-San Sebastian: Filmoteca Vasca.

Conde, F. (2019). *The Blaze: Cuando creamos pensamos en imágenes*. Binaural. Recuperado de <https://www.binaural.es/entrevista/entrevista-the-blaze-cuando-creamos-pensamos-en-imagenes/>

Eco, U. (1990). *Los límites de la interpretación*. España: Debolsillo.

Feuillère, A. (2006) *La exitosa historia de un genio de la iluminación*. Cine Europa.
Recuperado de <https://cineuropa.org/es/interview/64056/>

García, J.A. (1998) *Acción, relato, discurso. Estructura de la ficción narrativa*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Godard, J.L. (1962) *Vivre sa vie*. [Película]. Francia: Les Films de la Pléiade, Pathé Consortium Cinéma (P.A.C.). Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/vivir-su-vida>

Grijalva, A. (2018). *Anticristo el arquetipo de Jung en la construcción del personaje*. Cine oculto. Recuperado de <https://cineoculto.com/2018/04/anticristo-el-arquetipo-de-jung-en-la-construccion-del-personaje/>

Gustav, C. (1970). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. (1 ed.) Barcelona: Paidós.

Hesíodo (215). *Teogonía*. Gredos.

Jenkins, B. (2016) *Moonlight*. [Película]. EE.UU.: A24, Plan B Entertainment, PASTEL.
Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/moonlight>

Lambert, M. (2019) *Diesel ON Smartwatch*. [Anuncio]. Vimeo. Recuperado de <https://vimeo.com/368243366>

Lambert, M. (2019) *Hugo AW19 'Postcards from Berlin'*. [Anuncio]. Vimeo. Recuperado de <https://vimeo.com/345187523>

Lightelm, S. (2019) *GREY GOOSE 'We Live, We Speak'*. [Anuncio]. Vimeo. Recuperado de <https://vimeo.com/348330021>

Lightelm, S. (2019) *WEEKND 'Privilege'*. [Anuncio]. Vimeo. Recuperado de <https://vimeo.com/342268500>

Margarita, L. (2004). *Del Cine-Ojo al Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*. (2 ed.). Barcelona: Paidós.

Morales, M. (2019). *Gaspar Noe o la imposibilidad colectiva*. *Izquierda diario*. Recuperado de <https://www.izquierdadiario.es/Gaspar-Noe-o-la-imposibilidad-colectiva>

Noé, G. (2002) *Irreversible*. [Película]. Francia: Nord-Ouest Production. Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/irreversible>

Noé, G. (2009) *Enter the void*. [Película]. Francia: Coproducción Francia-Alemania-Italia. Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/enter-the-void>

Noé, G. (2015) *Love*. [Película]. Francia: RT Features, Rectangle Productions, Wild Bunch. Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/love>

Noé, G. (2018) *Climax*. [Película]. Francia: arte France Cinéma. Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/climax>

Quandt, J. (2004). *Flesh & Blood: Sex and violence in recent French cinema*. *Artforum*. Recuperado de <https://www.artforum.com/print/200402/flesh-blood-sex-and-violence-in-recent-french-cinema-6199>

Quincy, J., Landis, J. (1983). Thriller [Videoclip]. California: Quincy Jones Productions. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA>

Real Academia Española. (2021). Semiótica. RAE. Recuperado de <https://dle.rae.es/Semiotica>

Rouyer, P. (1999) *Gaspar Noé: una escena lúcida. Positif*. Francia.

- Sánchez, M. (2005). *La música y la evolución de la narración audiovisual: aplicación de la síncreisis, temporalización y estructura narrativa de la música en la narración de los vídeos musicales*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.
- Segovia, P. (2009). *Vivir su vida. El espectador imaginario*. Recuperado de <http://www.elespectadorimaginario.com/pages/junio-2009/investigamos/vivir-su-vida.php>
- Sontag, S. (1968). *Contra la interpretación y otros ensayos*. (1^a ed.) Barcelona: Penguin Random House.
- Tarín, M. (2015). *La evolución del videoclip narrativo: la simbiosis orgánica del relato cinematográfico y el video musical en el videoclip*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.
- Talu, Y. (2017) *Anthony Dod Mantler: Entrevista. Detrás de una imagen cinematográfica*. Recuperado de <https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/2021/02/23/anthony-dod-mantle-entrevista/>
- The Blaze. (2018) *Queens*. [Videoclip]. Francia: Maëva Tenneroni and Horace de Gunzbourg. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ZdJ6FO9HAcc>
- Truffaut, F. (1981). *Truffaut: fantasía, arte y locura*. Youtube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6C_parfG9xc
- Von Trier, L. (2009) *Anticristo*. [Película]. Dinamarca: Coproducción Dinamarca-Alemania-Francia-Polonia-Suecia-Italia; Zentropa Productions. Recuperado de <https://www.filmin.es/pelicula/anticristo>
- Wray, J. (2007). *Minister of Fear*. *New York Times*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2007/09/23/magazine/23haneke-t.html?pagewanted=5>

6. Anexos.

a. Índice de figuras.

Figura 1. Primera escena de <i>Vivre sa vie</i> , 1962. (Jean-Luc Godard). (Fuente: filmin.es/pelicula/vivir-su-vida).....	9
Figura 2. Capítulo XII <i>Vivre sa vie</i> , 1962. (Jean-Luc Godard). (Fuente: filmin.es/pelicula/vivir-su-vida).....	9
Figura 3. Capítulo XII <i>Vivre sa vie</i> <i>Vivre sa vie</i> , 1962. (Jean-Luc Godard).(Fuente: filmin.es/pelicula/vivir-su-vida).....	9
Figura 4. Capítulo X, <i>Vivre sa vie</i> <i>Vivre sa vie</i> , 1962. (Jean-Luc Godard).(Fuente: filmin.es/pelicula/vivir-su-vida).....	9
Figura 5. Principio del film <i>Irreversible</i> , 2002. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/irreversible).....	12
Figura 6. Final del film <i>Irreversible</i> , 2002. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/irreversible).....	12
Figura 7. Plano secuencia <i>Irreversible</i> , 2002. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/irreversible).....	12
Figura 8. Final del film <i>Irreversible</i> , 2002. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/irreversible).....	13
Figura 9. Escena baile grupal film <i>Climax</i> , 2018. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/climax).....	13
Figura 10. Títulos <i>Anticristo</i> , 2009. (Lars Von Trier).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/anichrist).....	16
Figura 11. Videoclip, <i>Queens</i> . (The Blaze).(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZdJ6FO9HAcc).....	18
Figura 12. Videoclip, <i>Queens</i> . (The Blaze).(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZdJ6FO9HAcc).....	19
Figura 13. Videoclip, <i>Queens</i> . (The Blaze).(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZdJ6FO9HAcc).....	19
Figura 14. Escena final <i>Irreversible</i> , 2002. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/irreversible).....	20
Figura 15. Película <i>Love</i> , 2015. (Gaspar Noé).(Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/love).....	21
Figura 16. Película <i>Love</i> , 2015. (Gaspar Noé). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/love).....	21

Figura 17.	Película Irreversible, 2002. (Gaspar Noé). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/irreversible).....	21
Figura 18.	Película Enter the void, 2015. (Gaspar Noé). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/enter-the-void).....	21
Figura 19.	Película Anticristo, 2009. (Lars Von Trier). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/antichrist).....	22
Figura 20.	Película Anticristo, 2009. (Lars Von Trier). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/antichrist).....	22
Figura 21.	Película Anticristo, 2009. (Lars Von Trier). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/antichrist).....	22
Figura 22.	Hugo AW19 'Postcards from Berlin, 2019. (Matt Lambert). (Fuente: https://vimeo.com/345187523).....	22
Figura 23.	Hugo AW19 'Postcards from Berlin, 2019. (Matt Lambert). (Fuente: https://vimeo.com/345187523).....	22
Figura 24.	Diesel ON Smartwatch Berlin, 2019. (Matt Lambert). (Fuente: https://vimeo.com/368243366).....	23
Figura 25.	WEEKND 'Privilege', 2019. (Fuente: https://vimeo.com/342268500).....	23
Figura 26.	WEEKND 'Privilege', 2019. (Fuente: https://vimeo.com/342268500).....	23
Figura 27.	GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019. (Fuente: https://vimeo.com/348330021).....	24
Figura 28.	GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019. (Fuente: https://vimeo.com/348330021)...24	
Figura 29.	GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019. (Fuente: https://vimeo.com/348330021)...24	
Figura 30.	GREY GOOSE 'We Live, We Speak', 2019. (Fuente: https://vimeo.com/348330021).....	24
Figura 31.	Película Moonlight, 2016. (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/moonlight).....	25
Figura 32.	Película Moonlight, 2016. (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/moonlight).....	25
Figura 33.	Película Moonlight, 2016. (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/moonlight).....	25
Figura 34.	Línea temporal de la canción Silence Zone MILC, 2020. (Fuente: elaboración propia)...26	
Figura 35.	Película Anticristo, 2009). (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/antichrist).....	28
Figura 36.	Inicio del videoclip Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	28
Figura 37.	Inicio del videoclip Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	28
Figura 38.	Inicio del videoclip Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	28

Figura 39. Moodboard Él, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	29
Figura 40. Película Moonlight, 2016. (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/moonlight).....	29
Figura 41. Película Moonlight, 2016. (Fuente: https://www.filmin.es/pelicula/moonlight).....	29
Figura 42. Silence zone: Él, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	29
Figura 43. Silence zone: Ella, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	30
Figura 44. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	31
Figura 45. Moodboard fotografía, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	32
Figura 46. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	33
Figura 47. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	33
Figura 48. Moodboard: fotografía, arte y animación, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	34
Figura 49. Guía de lenguaje visual, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	35
Figura 50. Guion técnico, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	36
Figura 51. Guion técnico más leyenda, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	36
Figura 52. Planta de cámara Sec. 2.5. Plano 10. (Fuente: elaboración propia).....	37
Figura 53. Planta de cámara Sec. 3.9. Plano 18. (Fuente: elaboración propia).....	37
Figura 54. Frame Sec. 3.9. Plano 18. (Fuente: elaboración propia).....	37
Figura 55. Guion técnico ampliado, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	38
Figura 56. Desglose de localizaciones y actores. (Fuente: elaboración propia).....	39
Figura 57. Prólogo Anticristo, 2009. (Fuente: elaboración propia).....	40
Figura 58. Prólogo Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	40
Figura 59. Vivre sa vie, 1962. (Fuente: filmin.es/pelicula/vivir-su-vida).....	40
Figura 60. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	40
Figura 61. Silence zone escena baile, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	41
Figura 62. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	41
Figura 63. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	41
Figura 64. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	41
Figura 65. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	42
Figura 66. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	42

Figura 67. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	42
Figura 68. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	42
Figura 69. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	43
Figura 70. Animación Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	43
Figura 71. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	44
Figura 72. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	44
Figura 73. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	44
Figura 74. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	45
Figura 75. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	45
Figura 76. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	45
Figura 77. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	46
Figura 78. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	46
Figura 79. Silence zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	46
Figura 80. Espacio de trabajo en nodos en Da Vinci Resolve 16. (Fuente: Da Vinci Resolve 16)....	47
Figura 81. Paleta de colores fotografía: Él. (Fuente: elaboración propia).....	47
Figura 82. Paleta de colores fotografía: Ella. (Fuente: elaboración propia).....	47
Figura 83. Espacio de trabajo Da Vinci Imagen en bruto. (Fuente: elaboración propia).....	48
Figura 84. Espacio de trabajo Da Vinci Imagen con corrección. (Fuente: elaboración propia).....	48
Figura 85. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	48
Figura 86. Frame etalonado Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	48
Figura 87. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	48
Figura 88. Frame etalonado Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	48
Figura 89. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	49
Figura 90. Frame etalonado Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	49
Figura 91. Frame sin etalonar Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	49
Figura 92. Frame etalonado Silence Zone, 2020. (Fuente: elaboración propia).....	49

b. [Videoclip Silence Zone.](#)

Videoclip final de la canción Silence Zone del grupo de música MILC. Disponible en la plataforma de *YouTube* mediante este enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wsk8U2vKzTE>

c. [Guion técnico.](#)

d. [Plantas de cámara.](#)

e. [Guion técnico ampliado.](#)

f. [Desglose de localizaciones y actores.](#)

g. [Desglose y grupos de rodaje.](#)

h. [Equipo técnico.](#)

i. [Guía de lenguaje visual.](#)

*Para poder visualizar los anexos, hacer click sobre ellos.