

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Politécnica Superior de Gandia

Creación musical del cortometraje Final Feliz

Trabajo Fin de Grado

Grado en Comunicación Audiovisual

AUTOR/A: López Martínez, Abel

Tutor/a: Zulueta Dorado, Francisco de

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

Proceso de creación musical del cortometraje titulado *Final Feliz* desde el rol de compositor.

El cortometraje trata acerca de la educación y libertad sexual, la ruptura de tabúes en formato musical con un tono humorístico. La perspectiva del trabajo es teórico-práctica.

El trabajo se dividirá en dos partes: En la primera, analizaré las formas narrativas y sonoras del formato musical. Se colocarán referencias que fueron clave para la realización de las melodías. A continuación, la segunda parte tratará sobre la elaboración de las diversas canciones para el musical, donde hablaré desde la primera idea hasta la grabación y masterización final de cada una. En este último punto, incluiré datos tales como la grabación de las instrumentales y de las voces de los actores, las letras de cada historia y el estilo musical de estas, la puesta en escena de los actores de cara al rodaje y el producto final.

Cortometraje | Ficción | Musical | Experimental | Composición | Interpretación | Canciones |

ABSTRACT

Musical creation process of the musical film entitled *Final Feliz* from the role of composer.

The short film is about education and sexual freedom, the breaking of taboos in a musical format with a humorous tone. The perspective of the work is theoretical-practical.

The work will be divided into two parts: In the first one, I will analyze the narrative and sound forms of the musical format. References that were key to the realization of the melodies will be placed. Then, in the second part I will deal with the elaboration of the different songs for the musical, where I will talk from the first idea to the recording and final mastering of each one. In this last point, I will include data such as the recording of the instrumentals and the actors' voices, the lyrics of each story and their musical style, the staging of the actors for the filming and the final product.

Short Film | Fiction | Musical film | Experimental | Composition | Interpretation | Songwriting |

Songs

● ÍNDICE

● 1. Introducción.....	4
● 2. Objetivos y metodología.....	6
➤ 2.1. Objetivos.....	6
➤ 2.2. Metodología.....	6
● 3. Ideación.....	9
➤ 3.1. Formato de musical.....	9
❖ 3.1.1 Referencias.....	11
○ 3.1.1.1 The Greatest Showman.....	12
○ 3.1.1.2 Hamilton.....	14
○ 3.1.1.3 High School Musical.....	16
○ 3.1.1.4 Team Beach Movie.....	17
○ 3.1.1.4 Rocky Horror Picture Show.....	18
➤ 3.2. Formato de videoclip.....	20
❖ 3.2.1 Referencias.....	11
○ 3.2.1.1 Kendrick Lamar - We Cry Together.....	21
○ 3.2.1.2 Melendi - Caminando Por La Vida.....	23
● 4. Producción.....	25
➤ 4.1. Desarrollo y producción de las canciones.....	25
❖ 4.1.1. Fimosis.....	26
○ 4.1.1.1. Idea creativa y estilo musical.....	26
○ 4.1.1.2. Composición.....	27
○ 4.1.1.3. Producción.....	30
○ 4.1.1.4. Dificultades y soluciones.....	31
❖ 4.1.2. Bloqueo.....	32

○ 4.1.2.1. Idea creativa y estilo musical.....	33
○ 4.1.2.2. Composición.....	33
○ 4.1.2.3. Producción.....	37
○ 4.1.2.4. Dificultades y soluciones.....	38
❖ 4.1.3. Cita de Tinder.....	40
○ 4.1.3.1. Idea creativa y estilo musical.....	40
○ 4.1.3.2. Composición.....	41
○ 4.1.3.3. Producción.....	44
○ 4.1.3.4. Dificultades y soluciones.....	45
➤ 4.2. Rodaje.....	47
❖ 4.2.1. Ensayos previos.....	46
❖ 4.2.2. Grabación.....	49
➤ 4.3. Post producción.....	53
❖ 4.3.1 Edición.....	53
❖ 4.3.2 Mixed media.....	55
● 5. Conclusiones.....	58
● 6. Bibliografía.....	60
● 7. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).....	64

● 1.- INTRODUCCIÓN

Este trabajo de fin de grado, nace con una proposición un tanto peculiar proveniente del que ha sido mi compañero para la realización del TFG, Antonio Galicia Tomás. Todo comienza con un “Abel, ¿qué pasaría si hacemos un musical erótico?”, en principio me lo tomé a broma, sin embargo pensé un poco acerca de lo que quería hacer para mi TFG y a mi mente vinieron tres cosas que disfruto hacer, componer y hacer música, editar y actuar, sin embargo no podía complementarlas bien, pero, después de que Antonio me propusiera eso, esas tres ideas vinieron rápidamente a mi cabeza, y entonces le respondí “Si necesitas ayuda para la música y la dirección, yo soy todo tuyo”.

Este trabajo nos lo tomamos como un TFG para divertirnos, es un corto que transmite mucha energía joven en cuanto a las historias reflejadas. Principalmente tuvimos varias ideas, cada una más loca que la anterior; que si un chaval se está masturbando frente a la televisión y se adentra en el mundo de los videos para adultos; que pueda haber un romance entre una chica y su Satisfyer llamado “Manolo”; que si una anciana descubre lo que son los juguetes sexuales...

Al final nos quedamos con tres, una acerca de un chico que está recién operado de fimosis y encuentra atractivo todo lo que ve a su paso hasta que un testigo de Jehová le hace involucrarse en el cristianismo para que así no piense en cosas sucias; una historia de pareja basada en la comunicación, la confianza mutua y el buen amar; y por último, tenemos a dos chicas que se encuentran en su primera cita, cuya conversación se tornará en un gran musical en el que todos los comensales cantan acerca de sus filias más íntimas.

He de recalcar que tanto Antonio como yo fuimos los directores de *Final Feliz*, esto significa que nuestro objetivo es que el corto salga tal y como habíamos planeado, sin embargo, ese es el objetivo de Antonio, puesto a que mi TFG es muy distinto al suyo, yo me

centré en la música y en los departamentos más llevaderos para intentar que Antonio tuviese más experiencia como director en este cortometraje.

Final Feliz supone un reto, superar nuestros límites con algo nuevo, algo que poca gente se atreve a hacer, y eso es un musical sexual, en el que cada vez que decimos la palabra “Corten” al finalizar un plano, la gente se empieza a reír de lo absurda que es la escena. Es el trabajo con el que más he disfrutado, y no quisimos que nuestro último año se centre en una historia dramática y triste como la mayoría de los TFG, sino en algo más íntimo entre nosotros, donde el equipo y los actores puedan brillar y donde la fantasía no tiene límites.

● 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

➤ 2.1. Objetivos

Elaboración de 3 canciones que enfatizen la historia tratada de cada caso y realizar y supervisar correctamente la grabación de las voces de los actores, así como el trabajo de los demás participantes del equipo de composición. A este objetivo se le suman otros objetivos secundarios, los cuales son:

1.- Producir las melodías para cada tema que vayamos a grabar (producir las bases de guitarra, de melodías, de tonalidad y tempo de cada tema).

2.- Grabar satisfactoriamente las voces de los actores con las bases ya producidas y terminadas.

3.- Llevar en cuenta quién hace cada voz y en el día de la grabación final, ayudar a cada actor a transmitir la energía con la que grabó la canción en el estudio y resolver posibles fallos.

4.- Trabajar en la versión final de la masterización y mezcla de voces para conseguir un resultado satisfactorio.

➤ 2.2. Metodología

Este trabajo se dividirá en dos partes muy esenciales, en la primera parte, hablaremos sobre la ideación para la elaboración de las canciones de *Final Feliz*; para ello se investigará tanto el formato de musical como el de videoclip, para sacar ideas y anotar

puntos clave que hacen que un musical sea divertido, entretenido y disfrutable para el público. Para ello, nos enfocaremos en conocer un poco más acerca de estos dos formatos, sus características, y el por qué de su éxito. Seguidamente, se colocarán referencias de cada obra o videoclip musical de diversos largometrajes y diversos artistas musicales relevantes para analizar, centrándonos en la composición de la música, las voces de los actores, la medida de los bailes y del tempo musical en cuanto a rodaje...

Continuaremos con la segunda parte de este trabajo, la realización (o producción), donde analizaremos y resumiremos el paso de una simple idea, a una elaboración musical digna de un cortometraje como este. Hablaremos a cerca de la idea creativa de cada canción (*Fimosis*, *Bloqueo* y *Cita de Tinder*), el estilo musical que le asociamos a cada melodía para que tenga una concordancia musical con la historia, la producción de las melodías y la grabación de voces, y por último, las dificultades que han surgido a la hora de elaborar todo lo mencionado anteriormente, seguido de todas las soluciones que tuvimos que realizar rápidamente para que el resultado final sea satisfactorio en cuanto a nuestra visión personal.

Seguidamente, comentaremos qué tan fácil fue grabar las voces con las canciones ya grabadas y listas, que podría haber mejorado o facilitado la experiencia de grabación, y compararemos las fechas de rodaje con respecto a las fechas de ensayo de los actores. Además, recalamos todo el proceso de edición de video con una técnica que últimamente está teniendo mucho impacto en el mundo de los videoclips musicales, el Mixed Media.

Por último, se elaborarán conclusiones que recojan el aprendizaje que ha supuesto este proyecto, tanto física como mentalmente, y comprobaremos si los objetivos redactados en el anterior punto se han cumplido correctamente y, en caso de no ser así, qué se cambiaría o qué se podría haber hecho para que este suceso no se hubiera dado. Finalmente, se incorporará un apartado final en el que se hallarán todos los elementos

bibliográficos usados para la realización de este trabajo de fin de grado, mostrando videos, artículos, libros, películas...

En ANEXOS I Se adjunta una copia en vídeo del cortometraje en proceso de postproducción sin acabar, ya que estamos corrigiendo errores y probando el efecto de Mixed Media; las tres canciones y tres pdf con la letra de cada canción.

● 3. IDEACIÓN

En este apartado, analizaremos las partes fundamentales de los dos aspectos clave a tratar en este TFG, cuyos formatos son; el formato de musical y el formato de videoclip, seguido de las referencias utilizadas para la elaboración visual y musical de cada una de las canciones.

Basaremos nuestro criterio en dos aspectos fundamentales, la sexualidad (como usan la sexualidad en las canciones de hoy en día, o como era vista la sexualidad antiguamente) y la musicalidad (si hay cambios de tono, si debemos de crear una coreografía, qué es necesario para que una canción suene a género musical, que diferencia hay entre un musical y un videoclip...).

➤ 3.1. Formato de musical

Para comenzar, deberíamos de saber ya lo que es un musical. Según fuentes de información general tales como Wikipedia, *“un musical es una forma de expresión de arte escénico en el que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y generalmente, bailadas justo después de un diálogo no muy extenso”*. En otras palabras, un musical combina música, canción, diálogo y baile con el fin de dar un producto divertido y entretenido, es un arte cuya representación se puede dar lugar tanto en el mundo audiovisual (cortometrajes, largometrajes, anuncios...) como en el teatral (escenarios).

El musical, se encontró en algunos de los espectáculos más influyentes del siglo XIX tales como la opereta (ópera cómica que trata temas frívolos); la comedia musical (forma de teatro que combina la música, la danza y las conversaciones entre personajes, en una trama donde la comedia es el punto fuerte del espectáculo); y el denominado vaudeville

francés (género que recogía la comedia ligera como medio de espectáculo, fusionado junto a increíbles espectáculos musicales, de danza, de animales entrenados, de magia, acrobacia, cine...).

Surgieron dos grandes espectáculos musicales, los cinematográficos, y los teatrales (en este trabajo, enfocaremos nuestra atención en el género musical en el cine).

Principalmente, se diferenciaban entre sí por varios factores; el teatro musical contaba una historia de principio a fin, ayudando así a generar más impulso dramático, mientras que en la cinematografía esto no ocurría, ya que cada escena no se grababa en orden, perdiendo así mayor impulso dramático, sin embargo, por eso existe la técnica del montaje, para completar esa historia en postproducción y darle al espectador una historia que pueda causar algún impacto en este, sin embargo, ambos tenían relación con varios aspectos cruciales, por ejemplo, ambos contaban una historia argumentada junto a un espectáculo de danza, canción y actuación en base a la comedia.

Algunas de las obras que encontramos en los inicios del musical mediante la cinematografía (medio del que me basaré para la elaboración de las canciones), y que fueron evolucionando con el paso de los años, se hallan en su época dorada (años 30), encontrándose musicales como *La calle 42* (Lloyd Bacon, 1933), *El mago de Oz* (Victor Fleming, 1939) o *Blancanieves y los 7 enanitos* (David Hand & alt., 1937). Estos años fueron duros para el género, debido a los diversos problemas económicos de la época y la gran competencia cinematográfica que había, sin embargo, pensaron en cómo evolucionar este género. Personas como George Abbot (mostró que el musical podía superar a los géneros populares de la época, tales como la opereta), Busby Berkeley (aportó varias características tales como la coreografía en función del punto de vista de la cámara, o crear un montaje rápido para resumir una historia) y Fred Astaire (creando un estilo visual nuevo, juntando el baile y la música partiendo de una trama argumental simple) entre otros muchos más, fueron los que lograron hacer que este formato evolucione hasta el día de hoy.

Pero no solo ha evolucionado el formato de musical, también ha evolucionado la producción musical, cuyo propósito se centra en el proceso de creación de una canción, iniciando desde el proceso creativo, la composición, hasta la parte técnica de grabación de sonido, mezcla y masterización para tener un producto final el cual se pueda difundir públicamente. Este trabajo, abarca desde la escritura y la composición, hasta la grabación, diseño de sonido, mezcla y masterización de todas las canciones creadas a partir de una simple idea.

Dicho esto, comencemos a analizar el formato de musical de manera distinta, lo que haremos será explicar (desde mi propio punto de vista), las cualidades de cada canción analizada, y apuntaremos la idea que más nos ha gustado de cada musical para crear nuestra propia canción.

Centramos nuestra atención en buscar solamente una canción que refleje la energía que necesitábamos para la creación musical de la tercera historia *Cita de Tinder* así que buscábamos inspiración, fuerza, sexualidad, diversión y caos (sin embargo habrán referencias que tomemos para la creación musical de las otras dos canciones, pero como la tercera historia tiene un género de música parecido al estilo de un musical, pues nos centramos más en completarla primero).

❖ 3.1.1 Referencias

Al ser un cortometraje sobre la sexualidad, la comedia y la inclusión se nos vinieron a la mente varios musicales en concreto, cuyo estilo comentaremos a continuación. Aquellos eran; *The Greatest Showman*, *Team Beach Movie*, *High School Musical*, *Hamilton* y *Rocky Horror Picture Show*.

□ 3.1.1.1 THE GREATEST SHOWMAN

Comenzaremos por *The Greatest Showman*, la canción analizada será *The Greatest Show* (Benj Pasek, Ryan Lewis y Justin Paul, producido por Greg Wells, 2017). Esta canción es, por así decirlo, la cúspide de todo el largometraje. Para ponerlos un poco en contexto, partimos de la base de que nuestro protagonista Phineas Taylor Barnum, necesita acompañantes para que le sigan a hacer del circo un lugar de éxito, donde la diversión no tiene límites y donde nada importa. Es ahí cuando consigue dar con personas cuyas cualidades físicas son muy peculiares, como una mujer con barba, un enano, un hombre gigante, una albina... (véase figura 1).

Figura 1: Fotografía donde se puede apreciar las diversas facetas y características de los personajes en *The Greatest Showman*. Extraído de “Crítica de El gran showman con un entregado Hugh Jackman”. Hobbyconsolas. <https://www.hobbyconsolas.com/reviews/critica-gran-showman-entregado-hugh-jackman-182198>

Cabe recalcar que existen varios temas en esta superproducción muy interesantes, tales como *This is me* (Benj Pasek, Ryan Lewis, 2017) o *The other side* (Benj Pasek, Ryan Lewis y Justin Paul, producido por Greg Wells, 2017), sin embargo, nos centraremos en la que hemos analizado más a fondo.

Este tema tiene puntos muy fuertes de los que quiero tratar. En primer lugar, los coros, la canción contiene un aura de empoderamiento, de ser el mejor, de querer comerse el mundo, y eso es gracias a los diversos coros que proporciona la canción.

A veces se canta al unísono (lo cual significa que el autor quiere dar más fuerza a la canción en ese instante), y otras veces armonizan las voces de una manera que refuerzan las diversas melodías que nos proporciona el tema.

Esto último que acabamos de mencionar, es una parte fundamental de este trabajo. Según Jean-Philippe Rameau (músico y compositor de la época barroca), la armonía es la técnica de enlazar acordes, es decir, es el equilibrio de las proporciones entre las distintas notas de una canción (notas simultáneas diferentes que, al sonar al unísono, su resultado siempre connota belleza). Sabiendo esto, podemos apreciar y entender mucho mejor las expresiones y la forma con la que esta característica nos hace sentir la música.

Siguiendo con el análisis, en ocasiones los coros acompañan al protagonista con su melodía, y en otras ocasiones (como en el gran final del tema), es donde se da un enfoque más brutal al empoderamiento de la letra en sí, la cual se nos habla sobre el circo, lugar donde todo se hace realidad, donde tus sueños son posibles, y sobre que nada les puede parar pese a todos los maltratos que tuvieron que pasar (véase figura 2).

[Zac Efron]	[Zac Efron]
This is the greatest show	Este es el mejor espectáculo
[Ensemble, Zac Efron, Zendaya]	[Conjunto, Zac Efron y Zendaya]
When it's covered in all the colored lights	Cuando está cubierto de todas las luces de colores
Where the runaways are running the night	Donde los fugitivos están corriendo la noche
Impossible comes true, it's taking over you	Imposible se hace realidad, te está tomando el control
Oh, this is the greatest show	Oh, este es el mejor espectáculo
We light it up, we won't come down	Lo encendemos, no bajaremos
And the walls can't stop us now	Y las paredes no pueden detenernos ahora
I'm watching it come true, it's taking over you	Lo veo realidad, se apodera de ti
Oh, this is the greatest show	Oh, este es el mejor espectáculo
[Zac Efron and Zendaya]	[Zac Efron y Zendaya]
'Cause everything you want is right in front of you	Porque todo lo que quieres está justo frente a ti
And you see the impossible is coming true	Y ves que lo imposible se hace realidad

Figura 2: Pequeño recorte del fragmento de texto de la canción *The Greatest Show*. Extraído de “The Greatest Show”, Letras Academy. <https://www.letras.com/the-greatest-showman/the-greatest-show/traduccion.html>

Otra cosa a enfatizar es la escenografía, los bailes, y el uso del ritmo en sus coreografías. Todo tiene un ritmo, todo tiene que estar sincronizado y han de tener ensayados los movimientos que cada uno va a hacer, bailando al ritmo del bombo y la caja para culminar moviéndose y cantando al unísono la frase de “This is the greatest show”.

□ 3.1.1.2 HAMILTON

Hamilton fue, entre otras referencias, el musical con la canción que más nos sirvió a la hora de la creación musical de *Cita de Tinder*. Analizaremos *Satisfied* (Lin-Manuel Miranda ,2015), un tema que cuando el equipo de composición lo escuchó por primera vez, no pudieron creer lo que estaban escuchando. *Hamilton* trata la historia de un joven inmigrante que cambió América para siempre (Alexander Hamilton) quien pasó de ser un huérfano bastardo a convertirse en la mano derecha de George Washington. El contexto de esta canción es el siguiente:

Estaban en la noche de bodas de Alex y Eliza, y la dama de honor era Angélica. Esta hizo un brindis, felicitando a los recién casados, cuando de pronto Angélica tiene un flashback. En este se nos muestra qué Angélica en realidad estaba enamorada de Alex, pero se lo dejó a su hermana porque ella también estaba enamorada de él.

El tema es una obra de arte, para mí, responde correctamente a mis estándares de cara a la creación musical de *Final Feliz*. Contiene varios elementos musicales que dejaron huella en nuestro cerebro, cantando sin parar los primeros segundos del tema, cuyo inicio comienza con una melodía de piano a la que, progresivamente, se le van añadiendo las voces de los personajes

Todo esto era solo una introducción al tema, ya que después de que cesara la melodía, llega un cambio repentino, todo cambia de tonalidad, y comienza a sonar como un disco rayado (como si hubiera un DJ haciendo la mezcla de una canción), acompañado de una melodía que se repetía en bucle hasta llegar a un punto que solo sonaba una especie de arpa que, cuando esta paró de hacer su acompañamiento, el tema nos otorgó una base de batería, con el que comenzaría un rap melódico de la propia protagonista (Angélica), contando su preocupación por lo que estaba ocurriendo.

Seguidamente, se nos presenta otra característica que nos encantó, el hecho de entablar una conversación cantada entre personajes, cuyas melodías se unían hasta llegar a un rap duro y rítmico de Angélica que, acompañado por una base de batería intensa y energética, hacía que esta canción fuese resaltada ante las demás, ya que había de todo; cambios de ritmo, varios géneros mezclados en un mismo tema (musical, rap y un poco underground (por el disco rayado), conversación melódica entre personajes, coros abrumadores y armonías que hicieron que nuestra piel se estremeciera.

□ 3.1.1.3 HIGH SCHOOL MUSICAL

A partir de este punto, me gustaría añadir un pequeño paréntesis, y es que de ahora en adelante, los siguientes análisis, solamente se basarán en cosas nuevas que nos han llamado la atención de cara a elaborar la composición visual y musical de nuestra historia, ya que la mayoría de canciones seleccionadas, contienen coros, bailes al ritmo, cambios de tono (cosas ya explicadas y las cuales no hace falta volver a hacer hincapié, sin embargo, las mencionaré por encima)...

Para el caso de *High School Musical*, no seleccionamos la típica canción llamada *We're All In This Together* (Matthew Gerrard, Robbie Nevil, producido por Kenny Ortega, Bill Borden y Barry Rosenbush en 2006) sino que elegimos una llamada *Stick To The Status Quo* (David Lawrence y Faye Greenberg, 2006). La canción trata sobre un grupo de personas que tienen talentos o intereses ocultos que no son considerados como cool o populares. Tienen miedo de compartir estos intereses porque temen ser juzgados por sus compañeros.

En esta escena, los alumnos se encuentran en el comedor, vemos en cada mesa a varias personas distintas comer su almuerzo, hasta que un chico comienza a cantar, y sus amigos le responden al unísono bailando y cantando alrededor de él mientras que el chico (que ha empezado esto), se ve parado y sorprendido. Esta misma fórmula, pasa con otras dos personas distintas (una chica y un chico), lo interesante de esto, es que al final del tema, el comedor se transforma en una gran sala de baile, donde los dos chicos y la chica terminan encima de la respectiva mesa donde estaban comiendo con sus amigos, bailando mientras que los amigos que hay alrededor de cada mesa, bailan alrededor de cada persona, dándole importancia a cada uno de los personajes que ha tenido un hueco en esta canción (véase figura 3).

Figura 3: Frame extraído del musical High School Musical, más concretamente en la canción Stick To The Status Quo, donde se representa la idea de enfatizar al actor principal, mientras que los extras sirven de apoyo alrededor. Extraído de “Stick To The Status Quo”. Disney Media Fandom. https://disney-media-x.fandom.com/wiki/Stick_to_the_Status_Quo Licencia CC-BY-SA.

Esto, sin duda (a parte de los coros, el baile, el ritmo...) tuvo mucha repercusión a la hora de componer, ya que queríamos dar un sonido y un final apoteósico, por lo cual llegamos a la conclusión de que, para conseguir un final como este, necesitábamos coros, coreografía, cambios de ritmo y lo más importante, hacer que las personas que salgan como extras, ayuden a enfatizar más a las protagonistas de nuestra historia (esto lo comentaré cuando llegemos a la parte de *Cita de Tinder*).

3.1.1.4 TEAM BEACH MOVIE

Este musical, lo elegí en parte por ser una de las películas más influyentes en mi infancia, por esta razón, conozco muy bien la estética y la coreografía de este largometraje musical, y elegí la siguiente canción titulada *Can't Stop Singing* (Ross Lynch y Maia Mitchell, 2013). Esta canción, nos muestra que con tan solo un escenario, un par de extras y algunos objetos y materiales de arte, se puede conseguir una visión alegre y divertida de un dueto, en este caso, nuestros protagonistas.

El baile es muy sencillo, y me apoyé en la idea de concretar para la grabación de *Cita de Tinder*, un baile que fuera sencillo de hacer de cara al poco tiempo que disponíamos, y se me ocurrió jugar un poco con objetos, con otras personas o incluso que los extras tengan la labor de enfatizar las acciones de las protagonistas, que su importancia no sea mayor.

Simplemente nos quedamos con el baile sencillo de esta película, de cómo dos personas pueden transmitir tanta diversión con tan pocos recursos, y la química que tiene que haber entre personajes, por lo cual se tenían que trabajar los ensayos grupales, y que incluso las voces grabadas, tengan su química (es decir, que cuando canten, sientan que se lo están cantando con pasión hacia otra persona, o que puedan expresar cómo se siente su personaje en la historia).

Sin duda, este ejemplo nos hizo darnos cuenta de que no necesitamos más de lo que podemos obtener, sino que a partir de nuestros medios y de lo que disponemos, podamos transformar un simple escenario, en un mundo musical divertido para todo aquel que lo observe.

3.1.1.5 ROCKY HORROR PICTURE SHOW

Sensualidad, carácter, producto único, amor, comedia y pensamientos eróticos. Estas, fueron las primeras palabras que salieron de mi mente al pensar en un musical erótico, y que mejor manera de expresar todas estas cualidades en un mismo largometraje musical llamado *Rocky Horror Picture Show*, más concretamente en la canción *Touch-A, Touch-A, Touch Me* (Richard O'Brien, Richard Hartley, 1975).

El contexto de la canción es el siguiente: La protagonista canta sobre cómo solía ser ingenua acerca del amor y la intimidad, pero ahora tiene un deseo de algo más. Quiere que su pareja la toque y satisfaga sus deseos.

Una de las cosas que nos llamaron la atención al volver a visualizar este film, es la sensualidad que transmite, como vemos y sentimos a la protagonista, querer desfogarse, querer que la toquen, que pruebe algo nuevo, etc. Es una mezcla entre sensualidad, desesperación, e incomodidad (esta última, la mencioné porque hay alguna parte que me produjo esta incomodidad de que la chica quiera satisfacerse, mientras que el hombre se siente al principio un poco desconcertado, por lo que sale huyendo en ocasiones de ella).

Sentimiento, queremos sentimiento, queremos actores que canten bien, que canten con el corazón y que se metan profundamente en su papel, aunque eso signifique a veces tener que hacer lo que les incomoda, lo que les supera, es decir, los actores tienen que probar nuevos retos, en este caso, retos de actuación, en los que serán involucrados los demás actores, con el fin de dar énfasis a sus hormonas sexuales y lucirlas en cámara. Si observamos la letra, esta es muy explícita, en cuanto la traducción al español, el tema sería así:

INGLÉS:

Touch-a touch-a touch-a touch me
I wanna be dirty
Thrill me chill me fulfill me
Creature of the night

ESPAÑOL:

Toca-toca-toca-toca-me
quiero estar sucia
Emocioname, relájame, lléname
Criatura de la noche

Lo que nos gustó de la letra, es que es completamente sincera, dice lo que le viene a la cabeza, de forma que el receptor pueda entender directamente lo que quiere, lo que el personaje necesita, y esta fue la característica que más nos gustó de esta referencia musical, por lo que en la composición de las canciones, seríamos completamente directos, apelando a lo que de verdad necesita el personaje, entonces queremos ser lo más directos posible para que sea más disfrutable y cómico el resultado.

➤ **3.2. Formato de videoclip**

Ahora nos movemos a otro género musical distinto, el formato de videoclip. Este formato, tiene como eje central contar una historia a partir de un tema musical acompañándolo de fotografía, video y efectos visuales. A menudo también se incluye la actuación del artista o grupo o la interpretación de actores.

Buscamos creatividad, nuevas formas de contar historias en base a una canción, para ello, tenemos que resolver algunas cuestiones tales como la intención del tema, qué significado tiene el videoclip, cómo reflejamos los sentimientos de los personajes en un video, qué hacemos para que el producto sea único, qué moraleja sacamos del videoclip que creemos...

Por eso investigamos a fondo este formato, simplemente para dar una visión más atractiva y más compacta, que se apegue más a la idea que transmitimos en las canciones para que, en el caso de lograr una historia con un videoclip satisfactorio, la canción resaltaría muchísimo más que solamente escucharla en tu teléfono o en Youtube desde tus auriculares, queremos retos, y este es uno de ellos.

❖ 3.2.1 Referencias

En este apartado, encontraremos simplemente dos referencias clave para la elaboración de las canciones del musical (simplemente, me vi en la obligación de eliminar otras referencias ya que contaría lo mismo todo el rato y quiero centrarme más en las obras que más nos sirvieron), y estos dos videoclips fueron *We Cry Together* (Kendrick Lamar, 2022) y *Caminando Por La Vida* (Melendi, 2005).

□ 3.2.1.1 KENDRICK LAMAR - WE CRY TOGETHER

Este videoclip tiene algo que enamoró al equipo directivo desde un primer momento. En él, nos muestra una historia en un mismo plano, donde una pareja discute muy agresivamente hasta llegar a un punto de la canción donde se reconcilian y acaban teniendo relaciones sexuales.

El video nos enseña diversas partes de la habitación, la cámara se está moviendo con ellos, mientras que los actores tienen que meterse en su papel de “pareja enfadada”, sin embargo, hay una cosa que me ha gustado de su forma musical, de su estructura y de cómo una simple base de piano, ha sido el hilo conductor de toda esta historia.

El género del tema es el del rap, sin embargo, hay un pequeño factor a la hora de analizar este tipo de melodía, y es que los personajes rapean de manera distinta, no están enfatizando mucho el bombo y la caja, sino que están hablando normal mientras que rapean.

Lo pongo de la siguiente manera, el género del rap, es un estilo muy polifacético, se puede usar en distintos tipos de géneros urbanos actualmente (trap, hip-hop, freestyle...) sin embargo, en este género, siempre hay una especie de “fórmula” para crear una base de rap, y es la de utilizar un sonido de caja y el del bombo para marcar el tiempo de la base (en

el rap, casi siempre hay cuatro tiempos, la caja suena en el segundo y cuarto tiempo, y el bombo en el primero y tercer tiempo), de esta forma, los raperos no pierden el hilo conductor de la base, y saben en qué momento termina el compás (un compás se denomina al conjunto de tiempo que hay, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de rap, un compás equivaldrá a cuatro tiempos, véase figura 4).

Figura 4: Compás compuesto por cuatro tiempos, donde se indica dónde suena el bombo y la caja en una base de rap normal. [Elaboración propia].

La mayoría de personas que rapean, siempre acentúan en la caja, para dar más hincapié y más fuerza a lo que están cantando o rapeando. Después de explicar por encima esto, recalco que en *We Cry Together*, los actores no enfatizan ni el bombo ni la caja en algunos puntos del tema, sino que es como si fuera una conversación rimada normal. A parte de esto, también pasa que, cuando el chico llega al tercer tiempo, la chica le responde en el cuarto tiempo.

Bien, parecerá que no significa nada y que solamente es una contestación normal por parte de la chica, pero la musicalidad del tempo es increíble, los dos están rapeando(sin

enfatar en la caja en algunas ocasiones como si fuese una conversación rimada), y cuando los dos hablan y se responden mutuamente, están respetando los cuatro tiempos que tiene la base de rap, si el chico habla en el primer y segundo tiempo, la chica le contesta en el tercero y el cuarto; si la chica le habla en los tres primeros tiempos, el chico le responde en el cuarto, etc...

Hay mil combinaciones, pero siempre respetando el tempo del compás, eso es lo importante, y para que no sea una base de sólo bombo y caja, ponen una melodía de piano, para acompañar y dar musicalidad a la base.

Puede que esto haya sido un poco complicado de explicar, sin embargo creíamos en que, para la segunda historia llamada *Bloqueo*, esta idea, podría ser un punto a nuestro favor, ya que gracias a este análisis, pudimos tener claro que la dinámica de *Bloqueo* y *We Cry Together* es la misma (una pareja que discute), el ambiente es el mismo (se encuentran en una casa o habitación), y podemos dar juego a la musicalidad del rap, pero que parezca que están hablando y rimando en una conversación normal.

Sin duda, este fue el mejor de los ejemplos que usamos para todo nuestro trabajo, ya que nos quitamos de encima una de las tres historias, ya que teníamos claro que íbamos a apoyarnos en esta referencia por todos lados.

3.2.1.2 MELENDI - CAMINANDO POR LA VIDA

Comparando estilos musicales para el desarrollo de la primera historia titulada *Fimosis*, tuvimos varias dudas, pero más que dudas, eran dificultades a la hora de elegir referencias, pensamos en algunos temas como *Zapatillas* (El Canto Del Loco, 2005); *Por la raja de tu falda* (Estopa, 1999) o *Tu Boca* (Rosario, 2013), entre otras.

Acabamos eligiendo este tema, por el hecho de que el artista, proporciona una energía única, principalmente porque el videoclip es comedia total, hay “buen rollo” entre las personas que aparecen, y el tema desprende en sí alegría pura.

Elegimos esta canción, en parte por su estructura, la cual se divide en ocho fases:

- 1.- INTRO (una breve introducción de lo que va a ser el tema) -
- 2.- ESTROFA (la base de guitarras aparece para dar el toque de diversión) -
- 3.- PRE-ESTRIBILLO (un breve pre-estribillo para preparar al oyente cuando suene el estribillo)
- 4.- ESTRIBILLO (ha de ser pegadizo y cantable)
- 5.- ESTROFA
- 6.- ESTRIBILLO
- 7.- PUENTE (se utiliza para cambiar por completo al tema, dando un nuevo gancho melódico)
- 8.- ESTRIBILLO FINAL.

Esta misma estructura, la usamos de referencia para componer nuestra primera canción, atendiendo también al sentido cómico del videoclip y la alegría que ha de desprender nuestro protagonista en algunas ocasiones del tema.

● 4. PRODUCCIÓN

A continuación, trataremos el proceso de producción para este trabajo, recorriendo todas las etapas de cada canción compuesta, comenzando desde un punto inicial con una idea en la cabeza, seguidamente hablando del estilo musical que cada tema desempeña, su producción y su versión final. Este caso está explicado desde mi experiencia y visión como compositor y director de este cortometraje, por lo que si hay algún detalle que no entiende el lector de este trabajo, se lo explicaré con ejemplos o con fotografías implementadas en el apartado de ideación, del que hemos tratado en el anterior punto para un resultado satisfactorio y digno de orgullo.

➤ 4.1. Desarrollo y producción de las canciones

Cuando finalizamos el primer guión, quisimos dar un toque personal a cada canción, de modo que contacté con Lourdes Gámez. Ella conoce todo acerca de la musicalidad, la composición y producción musical, y la creatividad para componer la letra de las tres historias junto conmigo, ya que su experiencia en el conservatorio la hizo ser de mucha ayuda.

A parte de esto, el equipo de dirección pensó que, al crear un guión acerca de la sexualidad escrito por cuatro hombres, nos parecía dar una imagen rara sobre el cortometraje, por lo que la ayuda de Lourdes supuso un gran punto de inflexión a cerca de la visión femenina para la letra y las historias del cortometraje.

Cada canción tiene un estilo musical distinto (el cual comentaré más adelante), debido a esto, comenzamos a pensar en qué podríamos hacer para grabar los instrumentos y las voces que necesitábamos para cada historia, por lo que nos pusimos en contacto con

profesional llamado Nicolás Shardlow Troyas (apodado Nicky, nombre que utilizaré para referirme a él). Nicky (aparte de Lourdes), fue muy clave para elaborar este proyecto; él es un productor profesional poco conocido de Valencia, que llegó a nuestros oídos por una compañera de clase.

Al principio del curso, comencé a componer mis propios temas, pero no tenía conocimientos de producción musical, y una vez, conocí a Nicky para grabar una de mis canciones, y él llevó mi música a otro nivel de profesionalidad. A parte de sus amplios años de experiencia sobre la producción musical y la guitarra, es el productor de una cantante Valenciana muy conocida llamada JazzWoman. Debido a esto, el equipo de composición se decantó en pedirle a él que nos ayude en la creación musical de las melodías, la grabación profesional de voces y la masterización de estas para que el sonido quede limpio y suene a un volumen adecuado para el oído.

Cabe recalcar que estuve presente y atento en cada cambio de idea, cada nueva idea creativa para las canciones, cada voz grabada y cada movimiento que Lourdes o Nicky realizaban. Dicho esto, analizaremos todo el proceso de creación musical para las tres historias que conformaban nuestro trabajo de fin de grado.

❖ 4.1.1. Fimosis

La premisa es la siguiente; Diego, un joven que acaba de ser operado de fimosis, deberá esquivar los impulsos sexuales y todo tipo de provocaciones con las que se topa en su vida diaria hasta que su herida (íntima) se haya curado por completo (o encuentre otra manera de satisfacer sus deseos).

4.1.1.1. Idea creativa y estilo musical

La idea creativa y el estilo musical de esta historia la tuvimos clara desde el inicio, una rumba española (véase figura 5).

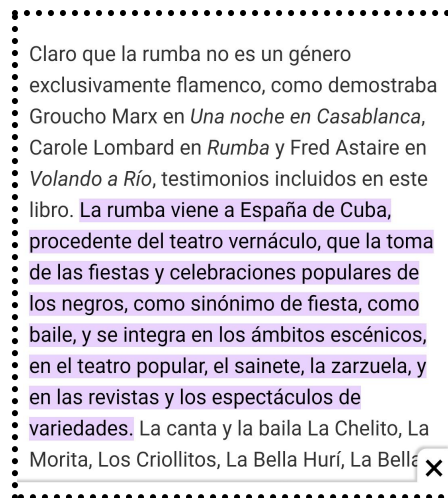

Figura 5: Captura sobre la definición de rumba española. Extraído de “La rumba en España”. Diario de Sevilla. https://www.diariodesevilla.es/ocio/rumba-Espana_0_617038812.html

Este tipo de canciones tienen unos acordes alegres, que suenan muy cómodos al oído y que emana una energía impresionante, por lo que el humor aquí será característico y divertido. La idea creativa surgió por un recuerdo del año pasado, cuando cursamos tercero de carrera. Había una asignatura llamada “argumentos universales de la narrativa audiovisual”, donde se nos envió a hacer un trabajo creativo donde teníamos que hacer referencia a unos argumentos universales aprendidos en clase. Decidí hacer una canción con Lourdes y Uxía (otra compañera de clase) con un estilo parecido al de este tema, por ello, se nos hizo muy fácil componer estas melodías con la guitarra, porque era como usar los mismos acordes utilizados en aquella canción y transformarlos en un nuevo tema.

4.1.1.2. Composición

Al tener claro que el estilo sería la rumba española, nos concentramos en la letra. Creamos varias maquetas en las que tuvimos varias ideas, como que cada vez que cantase

el protagonista, sufriera un "pinchazo" en la entrepierna y gritase "Ayy", para darle a esos espacios sin cantar un toque más cómico.

Llegó un punto en el guión previo en el que pensamos en qué podríamos hacer para que esta historia de un giro inesperado. Al ser un musical erótico y cómico, no queríamos ofender a ningún colectivo ni a ninguna marca o grupo en concreto, pero eso fue imposible, así que nos decantamos por una idea que se nos vino rápidamente. El protagonista, tendría que involucrarse en pensamientos cristianos para dejar a un lado sus problemas y comenzar a pensar en Dios como su única creencia, dejando a un lado sus pensamientos impuros.

Esto fue muy gracioso de cara a la letra, ya que hicimos que Diego se encontrase con un Testigo de Jehová quien le guiará por el camino del Señor, contándole las cosas positivas que tiene el cristianismo.

Por ello, contacté con mi tutor del TFG para darnos algunas ideas, y nos dio una muy buena, la cual se basaba en cambiar el tono alegre de la canción y generar una melodía judía, o también llamado, "PIZMON".

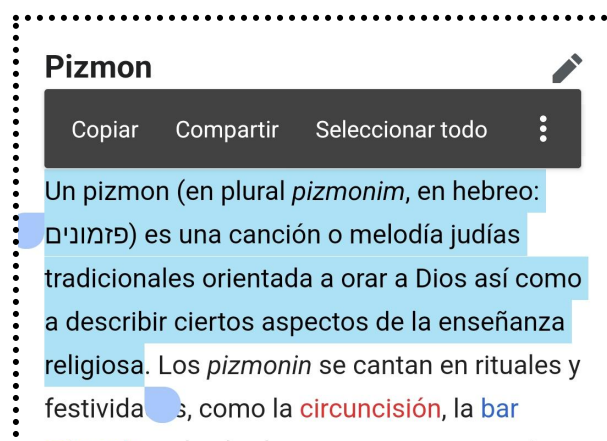

Figura 6: Captura sobre la definición de pizmon. Extraído de "Música Judía". Wikipedia.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_jud%C3%ADa#:~:text=Un%20pizmon%20 Licencia GNU

Empezamos a escribir la parte del Testigo de Jehová atendiendo a este estilo, optamos por ralentizar los acordes del inicio y diéramos paso a una escena un poco más tranquila, para conversar entre los dos personajes, sin embargo, Diego le pide que le explique un poco más acerca del cristianismo, por lo que comienzan a sonar los mismos acordes alegres y rápidos que usábamos al inicio, dando paso a un pequeño rap cantado por el Testigo de Jehová hacia Diego para convencerle del todo de que Dios, es la salvación a sus problemas.

Acto seguido, comienza una de las partes favoritas del equipo en cuanto a la parte musical; todo cambia, el tempo (tiempo musical), la estética visual, la melodía y la voz de nuestro protagonista. Se supone que en esta última parte, Diego ahora es siervo del señor, ya no tiene excitación sexual y su salvación ha sido su pura fe en Jesucristo, por lo cual tuvimos una idea muy clara y cómica. Queríamos un coro de fondo que hiciera cantos gregorianos mientras el protagonista cantaba como un castrato (o también descrito como cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda durante toda su vida) donde este, agradece al señor por haberle librado de su propio mal.

Seguimos la estructura que vimos en la canción *Caminando Por La Vida* (Melendi, 2005), e hicimos una introducción donde la melodía comenzaba más floja, enfatizando más en la voz del protagonista (protagonista sale de la consulta del doctor); una estrofa, donde las guitarras se hacen presentes, concediendo así más fuerza al tema; un pre-estribillo, donde decidimos hacer una "propuesta-respuesta", es decir, que el protagonista se encuentre con varias personas que intenten hacer que se empalme descaradamente, y este, seguidamente les responda negativamente a sus propuestas para no pensar en obscenidad (sin embargo, para él es imposible, ya que creamos al protagonista bisexual, por lo que se excita con más facilidad, véase figura 7).

CARTEL DEL PP (cantando)
Ven a votarnos buen ciudadano

DIEGO (cantando)
Con ese cartel se me sube el nabo

OBRERO BUENORRO (cantando)
Ojo chaval por donde andas.

DIEGO (cantando)
Si te agachas más, te veo el tanga.

CHICO METRO EMPALME (cantando)
Sígueme adentro si quieres besarme.

DIEGO (cantando)
¿Tenía que ser en Metro Empalme? (AY)
Esto quema
Traedme crema

Figura 7: Captura de la canción *Fimosis*, concretamente la parte donde varias personas incitan al protagonista a excitarse. [Elaboración propia].

También hallamos un estribillo pegadizo; una estrofa (la escena donde se encuentra con el Testigo de Jehová), seguida de un puente donde el protagonista canta un nuevo gancho melódico (el protagonista canta dentro de la iglesia); acabando con un estribillo final (el protagonista vuelve de camino a la consulta, viéndose mucho más relajado, por eso en esta parte, el estribillo es más lento en cuanto al tempo de la base).

4.1.1.3. Producción

La producción musical de *Fimosis* principalmente fue satisfactoria, grabamos las guitarras acompañadas de palmas para darle un toque rumbero al tema, seguido de un punteo con una melodía judía para la parte del Testigo de Jehová. Aparte, grabamos todas las voces necesarias semanas antes de la grabación final, lo cual fue muy satisfactorio por el hecho de tener todo preparado mucho antes de rodar, ya que queda un trabajo muy profesional y puntual. No puedo decir mucho más ya que de la parte de producción se encargaba Nicky, y todo lo que nos enviaba, lo íbamos corrigiendo hasta el punto que nos convenciera el resultado final.

4.1.1.4. Dificultades y soluciones

Hubieron varias dificultades que hicieron mella en nosotros, las cuales ordenaré y, a continuación resolveré:

DIFICULTADES:

1.- El protagonista principal (Mario Díaz) que representaba a Diego, no llegaba a las notas agudas, ya que era un cantante barítono (grave) y su registro vocal no le permitía llegar a notas más agudas.

2.- Uno de los actores secundarios tuvo que cancelar el viaje al estudio debido a las fuertes lluvias que habían en Valencia esas semanas.

3.- No sabíamos cómo recrear los cantos gregorianos para la escena de la iglesia.

4.- Era la primera vez que la persona que interpretaba al Testigo de Jehová tocaba un estudio de grabación musical.

SOLUCIONES:

1.- Nicky colocó un recurso digital que se encontraba en el programa Studio One 5 para elevar el tono de una voz ya grabada, al principio sonaba como si estuviéramos en la película de *Alvin y las Ardillas*, sin embargo, usaron un plug-in llamado "Little alterboy - sound toys" para que la voz simplemente no sonase chirriante, obteniendo como resultado un falsete digital óptimo que simulaba un registro de voz que no disponía nuestro actor principal.

2.- Quedamos todos los actores secundarios en lo que en aquel entonces era nuestra casa de Gandía, y grabamos las voces en Audition usando el micrófono de mi compañero de piso Iván Llopis.

3.- Llegamos a una conclusión, y es que para hacer cantos gregorianos se necesitan muchas voces, tanto agudas, como graves. En ese momento del día en el estudio solamente estábamos Nicky, Mario y yo, por lo cual nos separamos en dos grupos; Mario haría todas las voces graves y yo haría las agudas debido a que nuestro registro vocal es muy distinto. Al final salió demasiado bien, ya que Nicky colocó el efecto reverb (reverberación) y puso eco a cada voz grabada, creando así un efecto de canto gregoriano como si fuese música diegética (música cantada en la propia escena grabada), así que, el efecto podemos catalogarlo como satisfactorio frente al equipo de composición.

4.- Finalmente y después de algunos intentos, conseguimos las voces necesarias para el personaje del Testigo de Jehová, sin embargo, el que lo interpretaba, tuvo un pequeño problema, y fue que cantaba muy flojo, por lo que pasaron dos cosas importantes. La primera, fue que el chico tenía prisa y se tenía que ir, por lo que tuvimos que subir el volumen de su voz para dejarla apañada; y la segunda era que, atendiendo al primer problema, al subir la voz, escuchamos que el personaje, cantaba muy bien, pero se escuchaba en ocasiones su saliva (esto ocurre al cantar muy flojo, que se escuchan las explosiones de saliva de la boca cada vez que esta se mueve), pero logramos hacer que se escuchase bien todo.

❖ 4.2.2. Bloqueo

La historia se centra en Mario y Vero, una joven pareja que viven juntos desde hace un tiempo. Sin embargo, su relación pasa por un momento complicado ante los problemas

de disfunción eréctil de Mario. Lo que empieza como una simple discusión pronto escalara hacia una conversación sobre la importancia de la comunicación entre parejas.

4.1.2.1. Idea creativa y estilo musical

Como hemos mencionado en el apartado teórico, más concretamente en la referencia ya citada de la canción *We Cry Together* (Kendrick Lamar, 2022) el género de la tercera historia sería rap.

En un inicio, dedicamos nuestro tiempo a investigar una manera en la cual los dos personajes pudieran comunicarse entre ellos, sin tener que crear melodías concretas ni subidas y bajadas de la voz de los personajes (esto se debe a que *Bloqueo*, es la historia más seria de nuestro TFG, por lo que queríamos resaltar una discusión normal de pareja, donde la musicalidad está presente para no romper nuestra idea principal de elaborar un cortometraje musical), por lo que concluimos que, para lograr esto, hacía falta usar una base muy lineal, que no distraiga la atención del espectador, ya que nuestra labor como compositores era generar un sentimiento hacia las personas que visualizaban este trabajo, por lo que nos decantamos por este género musical.

4.1.2.2. Composición

Decidimos intentar buscar en la plataforma de Youtube, alguna base que nos pudiera servir como referencia, para ello, buscamos bases de rap con un piano de fondo, al estilo de *We Cry Together*. En este caso, quiero recalcar una cosa importante, y es que para este tema, decidimos comprar la base, no hacerla desde cero, porque Nicky no disponía del tiempo necesario para ponerse a crear una base con nosotros, ya que tenía la agenda muy ocupada y nos veíamos sin tiempo para crear nuestra canción, por lo que optamos por

comprar un beat barato, que nos pudiese ceder el derecho exclusivo de su uso (es decir, que los derechos de autor, se atribuyeran a nosotros).

No duramos ni veinte minutos para encontrar nuestra base perfecta, lo tenía todo, una melodía simple de piano para no distraer la atención del oyente; un beat simple de bombo y caja para que las personas que interpretan a los personajes de esta historia no pierdan el ritmo ni el hilo musical; y el vídeo duraba unos 5 minutos, tiempo excelente para poder trabajar los silencios y los espacios entre frases, ya que cada historia debía durar al menos 5 minutos, por lo que decidimos que *Bloqueo* no tuviera una historia previa a la canción, sino que empezase ya con la base desde un inicio hasta un fin.

El tema comenzaba con una melodía de piano, y no disponía de bombo y caja desde el inicio, sino que estos dos, aparecían cuando la melodía de piano acababa, y cuando el bombo y la caja sonaban al romper el beat, el mismo tema principal de piano volvía a sonar, haciendo así un loop de la misma melodía todo el rato junto con el bombo y la caja. Decidimos hacer una mini trama para dar contexto a lo que estaba sucediendo en la historia, por lo que usamos el inicio del piano en solitario para crear ese contexto, de manera que cuando el bombo y la caja aparezcan para romper el beat, los personajes comenzarían a rapear discutiendo, como ya explicamos en el ejemplo encontrado en el apartado de la ideación de *Bloqueo*.

La trama del inicio es la siguiente; Mario y Vero acababan de tener relaciones sexuales, pero Mario no puede terminar porque tiene problemas de disfunción eréctil, lo cual le hace estar muy incómodo, y haga que Vero también lo esté, por lo que se va al baño mosqueado. Una vez que Vero intenta preguntarle a Mario el motivo por el que le pasa eso, este la empuja y comienza a sonar el bombo y la caja, dando paso a la conversación de pareja en forma de rap.

La letra nos costó mucho, puesto que nuestra visión compositiva se centraba en que los personajes hablaran acerca de todos sus problemas para aclarar el conflicto principal (el cual es el por qué Mario tiene esta disfunción eréctil), Vero intenta convencer a Mario pero este se niega en contarle cosas, por lo que desencadena en que estos dos se hagan puyas el uno al otro (véase figura 8).

MARIO

Pero si yo CO-MU-NI-CO
No como tu que estas to' el día CON TUS JUEGUECITOS (con burla
hacia ella)
A ver si me explico
Todo lo que hago lo ves mal o infantil
Llevamos un año y es que esto es un sin vivir.

¿Que si trabajo?
No tengo tiempo para quedar
¿Que si me duermo un rato?
Es que en casa nunca quiero ayudar
Que si no lavo, que si no friego, que baje la taza al mear

VERO

Solo te queda follar y hasta eso lo haces mal.

Figura 8: Ejemplo de puyas en el tema de *Bloqueo*. [Elaboración propia].

Pero eso no es todo, también pensamos en que estaría gracioso que hubiera algunos momentos en los que los protagonistas hablen y se interrumpan entre ellos, ya sea porque quieren rebatir algún argumento, o porque simplemente, ponen las mismas excusas para todo (véase figura 9).

VERO (CON'T)
 No me lo quieres decir, pues.

MARIO
 Deja que me justifique.
 Es que estoy sintiendo que mi vida se va a pique.

MARIO se gira cara VERO.

MARIO (CON'T)
 No es por nosotros, no te desubiques.
 Pero es que el trabajo es una mierda que solo...

VERO Y MARIO
 "exige, exige, exige"

MARIO se marcha. A la otra punta de la cama.

VERO
 Que si Mario, la misma excusa de siempre
 solo estoy pidiendo que me digas lo que sientes.
 Vivimos juntos, dormimos juntos, quiero pasar la vida juntos
 Pero si no te abres conmigo yo me aburro.

MARIO
 ¿Te aburres?

VERO
 ¡ME ABURRO!

Figura 9: Captura del tema de *Bloqueo*, concretamente la parte donde los personajes hablan al unísono, dando a entender de que Mario siempre le dice a Vero la misma excusa. [Elaboración propia].

Finalmente, todo cesa en el momento que Mario explota, ya no puede aguantarse más, está viendo cómo hace sufrir a su novia, y esto le revienta por dentro, por lo que decide abrir su corazón y confesar todo lo que le pasa, a lo que luego Vero, le propone soluciones para que sus preocupaciones desaparezcan lo cual hace que Mario recupere la confianza en sí mismo. Esto hace que Vero, se excite un poco, y le proponga a la fuerza volver a intentar tener relaciones sexuales, y el chico, no dice nada, y con una sonrisa en su rostro, acepte su propuesta para que por fin, puedan tener sexo cómodo, sin problemas y habiendo hablado todo (véase figura 10).

MARIO

¿Sabes qué quiero? Trabajar en algo que me guste hacer
dejar el papeleo y ver mundo de una vez
No se nada de mis amigos, llevamos meses sin vernos
Pero como no tengo tiempo pues me tengo que joder

No estoy agusto con mi cuerpo, ya casi ni duermo
me pides explicaciones y no te se responder
que lo del bloqueo es un problema que lo he intentado resolver
Pero siempre y siempre me vuelve a aparecer

MARIO se queda a mitad de distancia delante de la cama.
VERO empieza a acercarse. Se quedan los dos delante de la
cama.

VERO

Del trabajo despídete, ya buscaremos otra cosa
céntrate en lo que quieres y en lo que te guste hacer
y cuando llegue fin de mes, nos iremos de vacaciones.

MARIO

¿A dónde?

VERO

¿A dónde te salga de los cojones?
Que quiero verte en bañador, ¡QUE ESTAS TO BUENO MARIO!

Figura 10: Captura del tema de *Bloqueo*, concretamente la parte donde Mario, abre su corazón a Vero, contándole las cosas de las que está preocupado últimamente, a lo que ella sugiere posibles soluciones a todos sus problemas personales. [Elaboración propia].

Se podría decir que la moraleja que queremos transmitir con esta historia es que hay que tener una buena relación con tu pareja, tratarla bien, hablarle acerca de lo que te molesta, lo que te inquieta y lo que te preocupa, para así, entre los dos, poder hablarlo todo con total tranquilidad e intentar solventar esos problemas en pareja, apoyándose el uno al otro siempre, ya que hoy en día, hay personas que desconfían hasta de su propia pareja, al punto de mentir para seguir escondiendo el problema, y esto quisimos reflejar en esta historia.

4.1.2.3. Producción

No pudimos tener el privilegio de que Nicky nos ayude con la producción de *Bloqueo*, por lo que tuvimos que contactar con el músico Ismael Soto, quien residía en Castellón por sus estudios universitarios. Ismael nos ayudó con la grabación de voces, el mixeado de estas y el máster final, ya que no suponía mucha complicación el hecho de hacer la base (porque ya la habíamos comprado), y realizar efectos en la voz o cambios en la base (no necesitábamos ni coros, ni acordes vocales, ni cambios de tiempo en la base), ya que en un rap, lo importante es el mensaje directo. Lo que sí que tuvimos que hacer, era intentar no enfatizar la letra cuando sonaba el bombo y la caja, es decir, intentar que pareciera una conversación rimada natural, y después de varios intentos y fallos, logramos conseguirlo.

4.1.2.4. Dificultades y soluciones

Se nos presentaron breves dificultades que logramos solventar con total plenitud, las cuales eran las siguientes:

DIFICULTADES:

1.- En el casting, hubo un problema, la chica que escogimos para interpretar a Lara en *Cita de Tinder*, y el chico que escogimos para interpretar a Mario en *Bloqueo* eran pareja. Esto no supone un conflicto a primera vista, sin embargo no era así; el chico no quería que su pareja se bese con otra chica, ya que le sentaba mal, pero a ella le hacía mucha ilusión actuar. Después de varios minutos intentando convencer a la pareja para que ambos actúen, decidieron salirse del proyecto. Esto me parece un poco triste, ya que ambos se presentan a un casting de un cortometraje musical a cerca de la sexualidad, y deben tener en cuenta a lo que se van a enfrentar, a la chica le parecía bien, pero al chico no (y cabe recalcar que la historia de *Bloqueo*, es una trama sexual que cuenta la vida de una pareja que, después de hablar sobre todos sus problemas internos, acaban besandose y “teniendo

sexo”, y cuando le contamos al chico de qué trataba esta historia, este parecía que se sentía cómodo con el papel y le daba igual actuar besando a alguien).

2.- Necesitábamos dinero para poder comprar la base, ya que el uso exclusivo de un beat de youtube suele costar más de 100€, sin embargo, encontramos una base de uso exclusivo por tan solo 40€, pero todavía necesitábamos ese dinero.

SOLUCIONES:

1.- Conseguimos a dos nuevos actores, una chica apodada como Mery (María), una chica muy extrovertida cuyas dotes en la actuación y en la entonación bucal nos sorprendió. Pero hubo otro problema, no teníamos disponible a ningún chico al que pudiéramos dar el papel de Mario, ya que todos los huecos para actuar como chico en las otras historias, ya estaban ocupados por alguien, entonces no teníamos actor, y el rodaje era en unas semanas.

Viendo esto, Antonio contactó conmigo y acordamos que, para hacer de Mario, la persona idónea era yo mismo, ya que escribí la letra del rap, y creímos que hacer el rap hablado sería más fácil, ya que podría guiar a la actriz que interpreta a Vero para crear esta discusión rítmica, tomándonos así menos tiempo para tener la canción lista, entonces quedamos en que yo interpretaría a Mario en *Bloqueo*.

2.- Logramos obtener un poco de dinero para poder comprar la base exclusiva, esto lo hicimos abriendo un pequeño puesto en un festival que se celebra todos los años en Gandía. Este festival se llama Visoren Fest, es un evento para que los estudiantes puedan sacar su lado artístico y cantar frente a otros estudiantes de otros años (pero no solo son estudiantes, también puede escucharlo quien quiera ya que es completamente gratis). Lo que hicimos en el puesto, fue elaborar pegatinas personalizadas con el logo de *Final Feliz*; algún producto sexual como lubricantes, lápices vibradores, ilustraciones, un consolador, tatuajes LGTB...

Fueron 20€ lo que pude obtener a la hora de repartir el dinero, era poco, pero bastaba, así que yo puse otros 20€ de mi dinero y compré la base exclusiva (véase figura 11).

Figura 11: Ejemplo de ilustraciones que vendíamos en el Visoren Fest. [Elaboración propia].

❖ 4.2.3. Cita de Tinder

La historia comienza en el primer momento en el que Lara y Bea, dos chicas estudiantes, están en su primera cita en un restaurante después de conocerse por Tinder. Cuando Bea descubre las dotes actorales de Lara le pregunta si es capaz de llorar para ella. Tras la demostración, Bea le confiesa que ese es su fetiche sexual, dando lugar a un gran espectáculo por todo el restaurante en el que el amor y los deseos eróticos ocultos de todos saldrán a la luz.

4.1.3.1. Idea creativa y estilo musical

Cita de Tinder, tendría un género musical genérico, es decir, atendiendo a las referencias musicales citadas anteriormente, nos centramos en recoger las características

más influyentes de todos los musicales analizados para poder realizar la idea de esta canción (entre ellos, destacamos los bailes, los ritmos musicales, las melodías, la estética y la propia visión musical).

La idea creativa sería usar a los comensales del restaurante como protagonistas, de forma en la cual cada uno habla a cerca de las filias que les atraen (como ir en patines, que le guste que les arañen, que lleven tacones...), siempre atendiendo a su papel principal como extras (esto significa que solo sobresaldrá su papel en algunas ocasiones de la historia, ya que no queremos que las protagonistas, sientan que tienen una relevancia menor).

4.1.3.2. Composición

La composición para esta historia fue la más divertida de hacer. Todo comenzaba con una melodía de piano, mientras que Bea comienza a cantar, seguidamente, la base se volvía más divertida por así decirlo, comenzando a sonar una batería, un saxofón y un violín, acompañando así a los demás comensales que querían participar en la conversación de las dos chicas interesadas por las filias (véase figura 12).

LARA (cantando)
 Hace unos años me pasó lo mismo
 en una cita de tinder también

CHICA VIOLÍN (cantando)
 También

LARA (cantando)
 ella pensaba que eran sus ojos
 pero me gustaban sus pies.

PERSONA PIES
 Sus pies.

CAMARERO (cantando)
 Y a mí también!

CORO
 Y a él también.

COMENSAL 1 (cantando)
 Y a mí también!

CORO
 Y a él también.

LARA y BEA empiezan a ir por las mesas. Vemos que se paran al
 lado de una mesa con COMENSAL 2 y COMENSAL 3.

COMENSAL 2 (cantando)
 A mí me gustan los tacones largos.

COMENSAL 3 (cantando)
 Y a mí que me arranquen la piel.

Figura 12: Captura del tema de *Cita de Tinder*, donde comienzan a unirse los comensales y camareros al tema de conversación de las dos protagonistas de forma cantada. [Elaboración propia].

Decidimos que haya un momento en el cual algún comensal se pasase de confiado, diciendo una barbaridad que haría al resto mirarle mal e indicarle a este la salida para que pueda marcharse por lo que había dicho (a este le gustaba tener relaciones con animales), entonces, decidimos que hubiese un canon, es decir, que cada personaje cantase la frase de “Váyase señor” en un tiempo distinto; primero lo cantarían dos comensales, después las dos protagonistas y, finalmente todos los demás.

Esto en un inicio parecía muy divertido, y así fue, nos gustó tanto la idea de que los extras cantasen junto a las protagonistas que se nos ocurrió algo apoteósico. El gran final de *Final Feliz* tenía que acabar por todo lo alto, lo teníamos todo, extras que sabían cantar para así poder corear a las protagonistas, una base increíble y enérgica con la que nada más escucharla uno se siente sumergido en un musical, y un propósito, hacer un final cantado por todos, en el cual, todos los comensales rodean a las dos protagonistas y dan vueltas alrededor de ellas. Una referencia de esto, se puede ver en el videoclip en directo de *Santé* (Stromae, 2022) que hizo para el programa de Jimmy Fallon, donde todos los extras bailan alrededor del cantante, dándole más énfasis a sus movimientos y sus letras.

Aquí sucede una cosa, y es que decidimos hacer dos coros generales, uno cantado por una protagonista y la mitad de los comensales, y otro cantado por las personas restantes. El primer coro es más rítmico, tienen que guiarse por la base y cantar sin trabarse, lo bueno, es que este coro ya aparecía al inicio de la canción. El segundo coro es mucho más melódico y fácil, entonces determinamos quién cantaba cada coro, para el más rítmico, usamos a personas con capacidad para llevar el tempo musical correctamente, mientras que para el melódico, simplemente necesitábamos a personas que cantasen bien. Estos eran los dos coros que elegimos:

CORO 1

Y a mi me pone, que me hablen los muertos
que me cojan del pelo
o que lo haga con un payaso
Y a mi, me da igual todo eso
si quieres yo me atrevo
asi que atrévete.

CORO 2

Me pone que me veas bailar
me pone verte cocinar
Me pone si empieza a sudar
me pone ver

Esto puede parecer complicado en un inicio, pero cuadrarnos el tempo para que cuando una persona cantase la última palabra de un coro y la prolongase (“atrévete”), la otra, cantaría al mismo tiempo la última palabra del segundo coro prolongándola (“ver”), dando como resultado una armonía placentera al oído.

4.1.3.3. Producción

Para la base, pensamos en generar dos tipos de ambiente; el ambiente realista y el imaginario, esto quiere decir que incluiremos varias características musicales que nos ayudarán a forjar estos dos ambientes. El ambiente realista, lo denominé como una música de contexto íntimo, donde las protagonistas comienzan a cantarse entre ellas solamente y donde el beat es mucho más íntimo y sencillo, es por eso que *Cita de Tinder* comienza con un breve piano acompañado de la melodía de Bea.

El otro ambiente es el imaginario, cuyo nombre lo describe por sí solo, la base cambia, se vuelve más divertida, comienzan a incorporarse nuevos personajes y situaciones que hacen que todas las personas del restaurante comiencen a cantar alrededor de las dos protagonistas, es por eso que en este ambiente, incluimos instrumentos tales como el saxofón, el violín, la batería, los cascabeles y los coros de los extras.

Esto se ve reflejado en el propio cortometraje, haciendo que el ambiente íntimo, tenga una iluminación diferente al ambiente imaginario, dando una diferencia mayor entre escenas reales y escenas de fantasía (véase figura 13).

Figura 13: Diferencia de iluminación entre el ambiente íntimo (iluminación normal) y el ambiente imaginario (iluminación más fantástica). [Elaboración propia].

En sí de producción musical no nos pudimos quejar, Nicky hizo un trabajo espléndido digno de un profesional, pero sí que es cierto el hecho de que Nicky nunca ha participado en la creación para un musical. Él siempre se ha familiarizado con la música urbana, por lo que tuvimos que ayudarlo a que cada voz grabada, tuviese su importancia en algunos momentos de la obra. Esto qué significa, pues que Nicky, colocaba las voces de los comensales como coros flojos, haciendo así que el efecto final de la canción no tuviese el impacto auditivo que esperamos, lo cual fue de primera instancia un duro golpe ya que todos estábamos cansados de estar encerrados en el estudio por muchas horas, sin embargo, pudimos quedar otro día y completar el sonido final para que *Cita de Tinder*, esté al nivel para finalizar un cortometraje musical a cerca de la sexualidad.

4.1.3.4. Dificultades y soluciones

Sin duda alguna, *Cita de Tinder* fue la canción que supuso más problemas de cara a la producción musical, y hubieron varios días de los cuales tuvimos que recapacitar acerca de cómo solventar algunos de los siguientes problemas:

DIFICULTADES:

- 1.- Había muchas personas actuando, lo que significaba tener que grabar, editar y masterizar al menos unas doce voces diferentes.
- 2.- Teníamos personas que no cantaban a nivel profesional (ya que no tuvimos tiempo a hacer más castings, ni tampoco se presentaron demasiadas personas a estos).
- 3.- La primera maqueta que hizo el equipo de composición (Lourdes y Abel) no fue de las mejores, ya que no disponían de los conocimientos sobre la producción musical.
- 4.- Solo pudimos grabar las voces de las protagonistas en el estudio, ya que las demás personas no iban a subir a Valencia desde Gandía para grabar una frase e irse. De hecho, hubo un momento en rodaje, en el cual Antonio explicó que, en un plano, debían cantar dos comensales, y el problema fue que esos dos comensales, según el equipo de composición, en ese momento no cantaban, sin embargo se grabó el plano, teniendo que quedar después de rodaje para grabar las voces de esas dos personas.

SOLUCIONES:

- 1.- Finalmente, pudimos completar *Cita de Tinder* exitosamente, teniendo en mente subir la canción (junto con *Fimosis* y *Bloqueo*) a plataformas de streaming tales como Youtube o Spotify.
- 2.- Lo que hizo Nicky, (después de comentarle el problema con las personas que cantaban a un nivel intermedio), fue lo siguiente; bajó el volumen a las personas que no entonaban del todo bien; subió y mezcló las voces que sonaban mejor y las separó en dos grupos, agudos y graves. De este modo, Nicky pudo masterizar las voces de los coros graves y

agudos, para que ninguna sonase más que otra, pudiendo así dar un efecto de énfasis en las voces de nuestros protagonistas.

3.- No teníamos ni idea de cómo fabricar una base musical, pero con lo que habíamos compuesto, nos dimos cuenta de que la canción, contaba con varios cambios de tempo, algunas veces iba más rápido, y otras más lento, haciendo que nos fuese imposible intentar producir esta canción por nuestra cuenta (cabe recalcar, que nosotros producimos a nivel Amateur, esto significa que podemos crear una canción solamente con un mismo tempo musical, sin embargo, esta base era demasiado compleja para que podamos hacer algo con nuestro conocimiento, ya que conocíamos la teoría, pero faltaba la práctica). Teníamos algo que jugaba a nuestro favor, y era la idea; lo teníamos todo previsto y visualizado, el tiempo, los cambios de melodía, cuando sonaban los instrumentos y cuando no... De este modo, conseguimos una base al nivel de una canción de musical.

4.- Tuvimos que grabar voces en diferentes sitios, como la casa de Lourdes, el estudio de Nicky, mi casa de Gandía e incluso a partir de audios de Whatsapp por la poca disponibilidad de algún extra (que como su relevancia era poca, decidimos simplemente en que nos enviara un simple audio). Sin duda alguna, las voces fueron un infierno, ya que el equipo de composición tenía muy poco tiempo para grabar muchas voces, las cuales debían de ser diferentes (esto se debe a que necesitábamos que en algunas partes de la canción, los comensales cantasen todos a la vez, entonces requerimos de diferentes registros melodías y de diferentes entonaciones) para formar una armonía conjunta.

➤ **4.2. Rodaje**

Ahora pasaremos a analizar un poco sobre el rodaje del cortometraje, comentando tanto los ensayos previos a la grabación final, como la grabación en sí, citando algunos de los problemas que vivimos en el propio rodaje.

❖ 4.2.1. Ensayos previos

Teníamos claro que el cortometraje iba a ser desastroso si no hacíamos los suficientes ensayos para que tanto actores como extras tuviesen sinergia entre ellos, para ello contamos con la ayuda de Holly Juniper, una chica que estudiaba la misma carrera que nosotros y que tenía amplios conocimientos de danza y un amor hacia los musicales, por lo que fué fácil convencerla para que se uniera al equipo.

Los primeros ensayos fueron bien, sin ningún problema, veíamos una buena relación entre personajes y al inicio del todo vimos que simplemente necesitaríamos unos cuantos ensayos más antes de la grabación final, sin embargo, tanto nuestro horario como el de Holly y los actores era desastroso, no logramos coincidir la mayoría de personas en un solo día, por lo que el equipo directivo decidió repartirse el trabajo; un director se encargaba de los ensayos de *Fimosis* y *Bloqueo*; y el otro se encargaba de los ensayos de *Cita de Tinder* y también de *Bloqueo*; por otra parte, tuvimos como ayudante de dirección a David Copoví, quien nos ayudó con la reserva de aulas para los ensayos.

He de comentar que hubo días en el que los dos directores sí que pudieron asistir juntos a algún ensayo, pero decidieron trabajar los ensayos por separado porque eran fechas de muchos trabajos finales, exámenes y proyectos.

Seguidamente, debo comentar varias cosas, la primera es que los ensayos por lo general, se realizaban en la Universidad Politécnica de Gandía, pero en otros días se usaban aulas del campus de Vera. De todos los días que David pudo reservar aulas para ensayar en el campus de Vera, ninguno de esos días pudimos ensayar dentro de algún aula (ya sea por problemas del campus, de los trámites de la reserva o del fin de plazo de poder reservar algún aula), por lo que tuvimos que improvisar, ensayando así en alrededores del campus tales como el balcón de la propia universidad, como en el propio césped de la parte de afuera.

Este último lugar, lo usamos para ensayar los movimientos de los comensales para *Cita de Tinder*, al principio nos indignamos ya que habíamos hecho que ocho personas viajen a Valencia desde Gandía Platja, para así llegar al campus de Vera y tener que ensayar fuera por el hecho de que no nos dejaban usar las aulas para ensayar, sin embargo todo se tornó más fácil y entretenido, ya que a nadie le importaba ensayar fuera de la universidad, estaban dispuestos a ayudarnos debido a que son también estudiantes de esta carrera y conocen que estos fallos pueden suceder.

La segunda y última cosa que he de comentar, es que no pudimos hacer nunca un ensayo con todos los comensales y protagonistas disponibles, si que es verdad que en *Bloqueo* solo éramos tres personas (Antonio, la chica que interpretaba a Vero llamada Lourdes y yo), pero era suficiente ya que esta historia solo contaba con dos protagonistas, por lo cual solamente necesitamos dos ensayos para poder tener la confianza necesaria y parecer una pareja real, pero en *Cita de Tinder* o *Fimosis* se complicaba mucho. Entre que algunas personas estaban enfermas, otras con exámenes y otras literalmente se durmieron porque salieron de fiesta el día anterior, no pudimos hacer un ensayo general de todos hasta el día de la propia grabación.

❖ 4.2.2. Grabación

En este apartado, me centraré en la grabación final del cortometraje respecto a mi rol (Director - Compositor). Como he mencionado en el apartado de antes, los ensayos generales con todos los actores los tuvimos momentos antes de grabar, por lo que trabajamos por grupos, Antonio se encargaba de que los planos se vieran correctamente y ayudando al equipo técnico, mientras que yo me centraba en el acting de los actores y en colocar la música en el momento que canta cada personaje, para ello me traje un gran altavoz.

Hubo momentos en los que tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, haciendo que un director descansase y el otro siguiera trabajando, lo cual me pareció justo y necesario para nosotros, ya que contábamos con mucho peso encima, sin embargo, la mayoría del tiempo trabajamos como he dicho anteriormente, y fue una de las mejores decisiones que tomamos, ya que cada director confiaba en el otro y ninguno se pisaba (es decir, ninguno de los dos quería hacer más que el otro y no queríamos desacreditar el rol directivo y el propio trabajo del otro director, por lo que trabajamos de igual a igual).

En *Bloqueo* todo estaba correctamente, el arte, el plano fijo que iba a grabar toda la historia, y el acting de los protagonistas era sublime, parecíamos una pareja real gracias a los ensayos previos, por lo que no fue difícil actuar. Lo único que sí que me pudo incomodar, es que el inicio del plano secuencia, fue un primer plano de mi trasero, y todo el equipo contaba con una pantalla donde se podía ver el plano, por lo que pasé un poco de vergüenza, pero por lo demás, este rodaje fue genial.

Fimosis fue sin duda el rodaje que más risas causó, entre algún plano en el que se enseñaban consoladores de plástico, se mostraba el trasero de algún personaje, o el tener que aguantarse la risa por el diálogo de los propios protagonistas fue muy cómico e incómodo, por el hecho de que grabamos en exteriores con un altavoz que sonaba muy fuerte, todo esto sobre las 17:00 de la tarde. Pudimos contactar con los vecinos para avisar del ruido, y reservamos la calle legalmente para grabar la escena donde el protagonista se encuentra con diversas personas que le intentan excitar. Algunas personas pasaban o se quedaban mirando a un grupo de estudiantes, grabando un cortometraje acerca de la fimosis, por lo que también se reían, pero teníamos que mandar a personas de producción a decir a la gente que pasaba que no mirase a cámara y que siguiese andando con normalidad para no fastidiar el plano, y algunos no nos hacían caso ya que, al ser una calle muy transitada, era imposible que todas las personas pasasen de largo sin más.

Ese mismo día, teníamos que grabar la escena con el testigo de Jehová, y fue difícil ya que nos llovió esa misma tarde, por lo que el equipo tuvo que dispersarse para refugiarse, mientras que el departamento de fotografía, tapaba la cámara con varios paraguas para que el operador no tuviera problemas para grabar.

Temíamos tanto por la cámara, como por el altavoz y el acting del personaje que hacía de testigo, ya que era su primera vez actuando frente a cámara de manera profesional, y pese a todos los ensayos, él seguía un poco nervioso, pero logramos grabar las tomas correctamente cada vez que el tiempo amainaba un poco.

La escena de la iglesia fue como un soplo de aire fresco al equipo después de tanto estrés en la preproducción, disponíamos de un espacio abierto con un jardín precioso y las personas que llevaban el monasterio nos dejaron grabar donde nosotros queríamos (esto, habiendo avisado con anterioridad), nos recibieron con los brazos abiertos, en resumen, el inicio del día fue muy tranquilo en el monasterio, sin embargo, por la tarde tuvimos mucha mala suerte por la escena de la calle y del testigo, y en sí, por la lluvia.

En *Cita de Tinder* tuvimos que pedir permiso al jefe de un restaurante llamado L'home Barbut Gastroespai para grabar durante toda la noche. Al principio hubieron controversias ya que el jefe tenía que contactar a alguno de sus empleados para que estuviese al tanto de nuestras necesidades durante todo el rodaje (aclaro que acordamos en que las horas extra que haría este empleado, las pagaríamos sin duda alguna por hacer el esfuerzo de quedarse toda la noche), pero finalmente se quedó el propio jefe.

Al inicio todo iba bien, hicimos ensayos generales con extras y protagonistas, de manera en la que iban haciendo relevos junto con el equipo de maquillaje (mientras maquillaban a dos extras, los demás ensayaban, y cuando estos terminaban de ser

maquillados, llamaban a otras dos personas, y las personas ya maquilladas se dirigían a ensayar la coreografía).

Pero surgieron varios problemas de los cuales todos quisimos ayudar; primero, alquilamos una jirafa (soporte de foco) para dar una luz cenital a la escena, lo que pasa es que ocupaba mucho espacio y era muy grande, por lo que arte tuvo que cortar grandes palos de bambú y colocarlos de manera en que no se pueda ver este gran aparato, sin embargo en algún plano, era imposible que no se viese, por lo que el equipo directivo, decidió que esto se arreglaría con Mixed Media, colocando algún dibujo por encima o alguna mini animación para que no se note tanto que se ha tenido que recurrir a este efecto para tapar un foco. He de recalcar que ese bambú olía demasiado mal, por lo que tuvimos que vaciar un bote entero de desodorante para que los extras no vomitaran del mal olor.

Como ya hemos comentado, yo me encargaba del acting, y que cada actor no se moviera de manera que, en postproducción, no podamos encontrar ningún fallo de raccord, así que dejé a Antonio su rol con el equipo técnico y me puse a colocar y dirigir actores, junto con el altavoz, representando el movimiento que cada uno debe hacer y en qué parte de la canción deberá hacerlo. Acabamos todos agotados las últimas horas de grabación, el último plano nos costaba muchísimo de hacer, ya que la mayoría del equipo tenía que irse a otro lado del restaurante para que solo se viesen actores en cámara (esto lo tuvimos que hacer en varias ocasiones), por lo que algunos comenzaron a dormirse (como el equipo de sonido, ya que solo se grabó el audio de la conversación inicial, y como luego sonaría la canción, ahí no hacía falta sonido, por lo que este departamento se encargó en ayudarnos con todo los problemas y necesidades que tuviésemos en el rodaje). Fue un rodaje duro, algunos incluso lloraron del cansancio y del agobio, pero después del rodaje, mandamos a todo el mundo a descansar todo lo que quisieran, ya que se lo habían ganado.

Todos ayudaron a otros departamentos cuando no tenían nada que hacer, nadie se “pisó”, nadie estuvo por encima de nadie, siempre hubo buen ambiente en el equipo y en los actores, todos estuvieron atentos a lo que les mandábamos y, pese a que algunas personas estaban cansadas, siguieron ayudando. Esto no es solo un cortometraje, es una familia de amigos que se unen para crear algo nuevo y con mucho potencial, y tanto Antonio como yo queremos dar las gracias a esas personas que nos han estado apoyando desde el minuto cero, y decir que este TFG ha sido de lo más complejo y divertido de hacer gracias a ellos.

➤ 4.3. Post producción

Para la parte de la post producción, el equipo directivo tuvo que apañárselas para poder tener el producto antes de presentar nuestro trabajo de fin de grado. Fue entonces cuando el codirector Antonio Juan Galicia Tomás, decidió editar dos de las tres historias (*Fimosis* y *Bloqueo*), mientras que el otro codirector, Abel López Martínez, se dedicaría exclusivamente a editar la tercera historia (*Cita de Tinder*), de esa manera, podríamos obtener en tiempo récord, la primera versión del cortometraje para poder mostrar ejemplos en la propia defensa del trabajo final.

He recalcado este factor debido a que los dos directores, estuvieron al tanto de los movimientos que hacía el otro codirector en cuanto a la edición, quedando un producto satisfactorio para ambos.

❖ 4.3.1 Edición

Una vez comentada la parte anterior, nos enfocaremos en la edición para *Cita de Tinder*. Hubo un pequeño problema, y era el ritmo narrativo que queríamos representar en esta historia; al ser una trama muy cómica, con muchos movimientos de cámara y muchos personajes en escena, resultó un completo reto el hecho de que no apareciese algún

raccord de movimiento, de posición, ni de objeto, ya que en rodaje, mientras que un director se enfocaba en ver los planos y el espacio (Antonio); el otro se centraba en cuidar los posibles futuros fallos de raccord y poner el minuto exacto donde comenzaba la música de la escena que se iba a grabar (Abel).

Pese a que fue la canción más compleja de hacer, *Cita de Tinder* en cuanto a edición no nos supuso gran problema, fue muy sencillo ensamblar todos los planos, ya que Antonio, separó cada plano en su respectiva carpeta, cada una con su respectivo audio y su respectivo archivo de video, siendo más sencillo el hecho de editar.

Dicho esto, comprobamos en edición que no habían suficientes planos para forjar un ritmo de acción acelerado, y esto ocurrió debido a que en el momento de la grabación de *Cita de Tinder*, tuvimos que eliminar varios planos ya que teníamos el tiempo del amanecer en contra (fue un completo rodaje nocturno), entonces íbamos a contrarreloj con el propio Sol, ya que queríamos una escena nocturna y acogedora. Seguidamente, pudimos colocar varios planos que nos parecían graciosos, atendiendo siempre a la persona que habla en cada momento de la canción (cada vez que cantaba alguien de la sala, debíamos de colocar un plano de su cara para que sepamos de quién se trata).

Lo bueno de editar un cortometraje musical, es que no es necesario el uso de audios ni de grabadoras, teniendo que sincronizar cada plano en su respectivo tiempo junto a su correspondiente audio, eso para nosotros es un infierno, pero cuando simplemente vimos que los planos tenían que ir en concordancia con una canción ya grabada y masterizada, se facilitaban mil veces más las cosas, puesto a que las tres historias, las editamos en un lapso de tiempo de dos días.

Una vez finalizada la edición de la tercera historia, pasaremos a analizar y corregir las dos primeras historias. En *Bloqueo*, la edición no fue nada del otro mundo, ya que toda

la historia transcurre en una sola habitación, entonces simplemente nos centramos en la propia escenografía del cuarto (el arte y la iluminación aquí fue crucial para elaborar esta historia) ya que íbamos a hacer un plano secuencia. Al ser solamente un solo plano, la edición no costó nada (por ahora), sin embargo, debíamos meter a todas las historias editadas, los efectos que tiene el MixMedia (posteriormente lo comentaremos).

En cuanto a *Fimosis*, la cosa cambia, ya que esta historia debía tener un ritmo muy elevado, ya que hay mucho movimiento de cámara, por lo que en ocasiones, nos decantamos por colocar en algún plano, el efecto de estabilización, quedando un resultado bueno. Teníamos en cuenta los diferentes ritmos de la historia, hallando así un ritmo rápido en la parte de la calle (efecto de pregunta-respuesta entre protagonista y personajes secundarios); un ritmo un poco más calmado en la escena del Testigo de Jehová; y un ritmo mucho más lento (pero cómico) en la escena de la iglesia.

❖ 4.3.2 Mixed Media

Se denomina Mixed Media a la combinación de dos o más técnicas artísticas en un proyecto, es decir, mezclamos formas de trabajo y materiales sin pudor ninguno (ilustración, pintura, embossing, caligrafía, etc), y una vez tengamos nuestro arte final en papel (o en cualquier relieve), lo escanearemos y pasaremos ese arte a ordenador para usarlo como recurso para nuestro videoclip.

Nuestra idea, es la siguiente, cada historia en *Final Feliz*, tendrá un estilo diferente de Mixed Media, por ejemplo, *Bloqueo*, al ser una historia que trata sobre la importancia de la comunicación en pareja, usaremos un papel rasgado para que cuando lo escaneemos, en el videoclip de la impresión de que los dos personajes se encuentran separados por ese mismo papel, y poco a poco (mientras que los protagonistas van resolviendo sus

problemas) este efecto desaparecerá. Este efecto, también ayuda a dar textura a las escenas, haciéndolas más atractivas para el ojo humano (véase figura 14).

Figura 14: Ejemplo de Mixed Media, escaneamos un papel arrugado para colocarlo como texturizado de la escena de la historia de *Bloqueo*, esto es simplemente una pequeña prueba de la idea que tuvimos en un inicio. [Elaboración propia].

Para *Cita de Tinder*, nuestra idea será usar una aplicación digital para poder animar algún movimiento que hagan nuestras protagonistas (es decir, si ellas lanzan un beso, que a su alrededor, hayan corazoncitos bailando). En *Fimosis* nuestra idea es usar frames del propio cortometraje y pintar siluetas y dibujos encima de estos para así después, reemplazar esos frames en edición por las imágenes que hemos retocado y escaneado, generando así un efecto nuevo.

Para el equipo, supone un gran reto poder realizar un cortometraje de esta manera, ya que ocupará mucho tiempo y energía el tener que dibujar y animar varias secuencias, sin embargo, para el equipo de dirección, esto es una oportunidad de oro, ya que no se suelen

ver cortometrajes musicales usando esta técnica, por lo que nos decantamos todos por seguir con esta gran idea.

● 5. CONCLUSIONES

Para concluir este trabajo de fin de grado, repasaremos los principales objetivos que citamos al inicio de este proyecto, para poder valorar correctamente si el desempeño de todo el trabajo ha sido satisfactorio o no.

El principal objetivo, era poder producir las melodías para cada canción, esto incluye todos los instrumentos, cambios de tonalidad, tempo... Puedo concluir que esto principalmente se ha logrado con creces, gracias a la ayuda tanto de Nicky como de Mael, pudimos completar las tres canciones a tiempo, consiguiendo la meta de obtener tres estilos musicales diferentes en un cortometraje musical. Las ideas del equipo de composición dieron sus frutos, teniendo claro cada movimiento, cada parón en la canción, y cada instrumento que tocaba en un momento determinado del tema.

Seguidamente, el segundo objetivo se centra en la grabación de todas las voces de los personajes en las distintas historias. El segundo objetivo se logró, ya que el equipo de composición lo tomó mucha paciencia, ya que contaban con varios factores que dificultaban la grabación, como el mal tiempo (varias personas cancelaron la cita para grabar su voz, ya que llovía bastante), por los trabajos y exámenes finales que tenían algunos de nuestros actores, y también por la salud de los propios actores.

Sin embargo, nos pudimos poner de acuerdo para grabar en diferentes espacios (estudio de Nicky, la casa de Lourdes o mi propia casa), pero he de decir que ha quedado un resultado bastante profesional en cuanto a grabación y esencia en las voces, ya que el tercer punto de los objetivos, propone que cada actor consiga caracterizar la esencia de su propio personaje, y una vez logrado eso, grabar su voz representando la energía de ese personaje. Tuvimos que apoyar y poner en contexto a cada actor protagonista antes de

grabar, y si cada toma no nos convencía, le dábamos pautas de cómo queríamos que cantase alguna frase, o pensamos en qué haría su personaje si se encontrase en esa situación.

Por último, confiamos en nuestros dos productores para que nos enviaran todas las canciones una vez masterizadas, y después de varios cambios en algunas voces (ya que por ejemplo, el primer máster en Cita de Tinder, los extras no se escuchaban casi nada, por lo que tuvimos que cambiarlo) logramos dar con un resultado acorde a lo que queríamos, y he de decir que hemos superado con creces las expectativas de todo el equipo con respecto a la composición de los tres temas, por lo que nos llena de orgullo este gran logro.

Final Feliz nos ha enseñado a sacar nuestro cien por cien y enseñárselo al mundo, nos ha motivado a seguir creando proyectos (tanto individuales como grupales) y a seguir desarrollando nuestra faceta artística. Ver todo lo que hemos podido realizar en poco tiempo, ha sido todo un reto, sin embargo volvería a realizar algo así, ya sea por los amigos que he encontrado en este proyecto, o el ambiente de trabajo y dedicación de todas las personas que nos han ayudado a que Final Feliz salga a ver el mundo, en resumen, gracias a este trabajo, conseguí enfocarme más en lo que amo, crear música.

● 6. BIBLIOGRAFÍA

Braga, F. (2021, 10 de mayo). Vodevil (Vaudeville) [Entrada de blog]. EstiloSwing.

Recuperado el 24 de agosto de 2023, de <https://estiloswing.es/vodevil-vaudeville/>

Brainly (2023, 25 de agosto). ¿Cuáles son las diferencias entre el cine musical y el teatro musical?. En <https://brainly.lat/tarea/63268999>

Calzadilla Mesa, D. (2021). *Dirección de un videoclip para el grupo Milc de la canción Nocturno de las ovejas* (Trabajo de Fin de Grado, Universidad Politécnica de Valencia). <https://riunet.upv.es/handle/10251/176030>

De Oreo, D. (2018, 17 de julio). Behind the Music of 'Hamilton'. *Ideastream*. Recuperado el 25 de agosto de 2023, de <https://www.ideastream.org/arts-culture/2018-07-17/behind-the-music-of-hamilton>

DisneyMusicVEVO (2019, 18 de octubre). *High School Musical Cast - Stick to the Status Quo (From "High School Musical")* [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=yE07FbWmew8&ab_channel=DisneyMusicVEVO

Disney Channel (2013, 25 de julio). *Can't Stop Singing - Music Video - Teen Beach Movie - Disney Channel Official* [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rPKM2178YkU&ab_channel=DisneyChannel

Fox Family Entertainment (2019, 29 de marzo). *The Greatest Showman | "The Greatest Show" Lyric Video | Fox Family Entertainment* [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=RW61RQZojMQ&ab_channel=FoxFamilyEntertainment

Hernández, R. (2017). Crítica de El gran showman con un entregado Hugh Jackman [Fotografía]. Hobbyconsolas. Recuperado el 25 de agosto de 2023, de <https://www.hobbyconsolas.com/reviews/critica-gran-showman-entregado-hugh-jackman-182198>

La historia y el significado de la canción 'Stick to the Status Quo'. (s.d.). Callmefred Radio. Recogido el 27 de agosto de 2023, de https://radio.callmefred.com/es/historia_cancion/stick-to-the-status-quo-high-school-musical-cast/

Lamar, K. (2022, 1 de septiembre). "We Cry Together" - A Short Film (Uncensored) [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=eAR2V7PZiIQ&ab_channel=KendrickLamar

Letras Academy. (2017). *The Greatest Show*. <https://www.letras.com/the-greatest-showman/the-greatest-show/traduccion.html>

Navarro García, J.L. (2012, 19 de agosto). La rumba en España. *Diario de Sevilla*. Recuperado el 11 de agosto de 2023, de https://www.diariodesevilla.es/ocio/rumba-Espana_0_617038812.html

Pascual, N. (2022, 31 de octubre). Rameau y su tratado de armonía tricentenario de un texto fundamental: La historia de la música tiene en el Rameau teórico, más allá del compositor, uno de sus puntos de inflexión. *ÓperaActual*. Recuperado el 25 de agosto de 2023. <https://www.operaactual.com/reportaje/rameau-y-su-tratado-de-armonia-tricentenario-de-un-texto-fundamental/>

Pérez Sabio, Z. (2012, 26 de abril). El musical, características, historia y ejemplos [Entrada de blog]. Musikawa. Recuperado el 24 de agosto de 2023, de [https://www.musikawa.es/el-musical-caracteristicas-historia-y-ejemplos-musikawa/#:~:text=El%20musical%20es%20un%20g%C3%A9nero,en%20Broadway%20\(Nueva%20York\).](https://www.musikawa.es/el-musical-caracteristicas-historia-y-ejemplos-musikawa/#:~:text=El%20musical%20es%20un%20g%C3%A9nero,en%20Broadway%20(Nueva%20York).)

¿Qué es una opereta? (s.d.). Un día una Canción. Recuperado el 24 de agosto de 2023, de <https://www.undiaunacancion.es/que-es-una-opereta/>

RockyHorror274306 (2007, 17 de octubre). *Rocky Horror Picture Show [Scene 23]* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=pRTCbfOUTYU&ab_channel=RockyHorror274306

Schuyler, E. (2017, 10 de febrero). *Satisfied*. Aminoapps. https://aminoapps.com/c/hamilton-es/page/item/satisfied/D814_Lx5TNILInVJRjN3oGgRMjP6gk37oX6

Stick to the Status Quo [Fotografía]. (s. d.). Disney Media Fandom. Recuperado el 26 de agosto de 2023, de https://disney-media-x.fandom.com/wiki/Stick_to_the_Status_Quo

TodoMusicales. (2020). *Hamilton*. http://www.todomusicales.com/content/content/cartelera_content/hamilton/895/#:~:text=Cuenta%20la%20historia%20de%20un.de%20la%20mente%20maestra%20pol%C3%ADtica.

Vilchis, A. (2022, 1 de septiembre). ¡Denle el Oscar!: Checa el cortometraje que Kendrick Lamar lanzó para su rola “We Cry Together”. *Sopitas*. Recuperado el 25 de agosto de 2023, de <https://www.sopitas.com/musica/kendrick-lamar-cortometraje-we-cry-together-oscar-2023-posible-nominacion/>

Wikipedia. (2023, 19 de junio). *Castrato*. En <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Castrato>

Wikipedia. (2023, 23 de mayo). *Música Judía*. En https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_jud%C3%ADa

Wikipedia. (2023, 28 de agosto). *Musical*. En <https://es.wikipedia.org/wiki/Musical>

- **7. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)**

ANEXO I. Relación del trabajo

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030**

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza				X
ODS 2. Hambre cero				X
ODS 3. Salud y bienestar				X
ODS 4. Educación de calidad		X		
ODS 5. Igualdad de género	X			
ODS 6. Agua limpia y saneamiento				X
ODS 7. Energía asequible y no contaminante				X
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico				X
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras				X

ODS 10.	Reducción de las desigualdades		X		
ODS 11.	Ciudades y comunidades sostenibles				X
ODS 12.	Producción y consumo responsables				X
ODS 13.	Acción por el clima				X
ODS 14.	Vida submarina				X
ODS 15.	Vida de ecosistemas terrestres				X
ODS 16.	Paz, justicia e instituciones sólidas				X
ODS 17.	Alianzas para lograr objetivos	X			

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto

He seleccionado las siguientes ODS, debido a que existen varios factores que trato en mi TFG, sobre:

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD:

Hemos construido y realizado satisfactoriamente un cortometraje musical acerca de la sexualidad. En mi trabajo, hablo acerca de la composición y creación de canciones para cada una de las tres historias que aparecen en este cortometraje, enfatizando los aspectos clave acerca de lo que queremos conseguir con cada historia, cuya finalidad es que el receptor aprenda un poco más sobre la educación sexual (esto incluye problemas tales como la *Fimosis*, la comunicación entre pareja, y los fetiches sexuales que puede tener cualquier persona). Rompemos tabúes, ya que nos centramos en un tema que, hace unos

años, era prohibido de tocar; temas como el sexo, la lujuria, el vicio, la atracción o la inclusión de parejas del mismo género.

ODS 5 y ODS 10. IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES:

Como tal, todos somos un equipo, y hemos trabajado codo con codo para la realización de este cortometraje. Nosotros no confiamos a ciegas, debemos conocer los límites de cada persona, atendiendo a su forma de realizar su rol, o la manera en la cual dos personas pueden generar un conflicto interno en el equipo. El equipo se conformaba por chicos y chicas, y no hubo ni un segundo en el cual nadie se sintiese inferior a alguien por creerse superior al resto, al contrario, elegimos a un equipo amistoso y cariñoso, cuya sexualidad no importaba a la hora de realizar este increíble cortometraje, ya que no nos centramos en si alguien era hombre o mujer, nos centramos en cómo trabajaba esa persona en equipo.

He de recalcar, que la mayoría de personas que conformaban el equipo, eran mujeres, y varias de ellas se encargaban de los departamentos más importantes, como fotografía, arte, guión o en este caso, composición (junto conmigo).

A parte de esto, los personajes mostrados en el propio corto, tienen sexualidades distintas, hay bisexualidad, heterosexualidad y homosexualidad, ya que no nos queremos cortar en cuanto al mensaje del corto, el cual es que todo el mundo puede amar a quien quiera de la forma que sea, la sexualidad da rienda suelta a la propia imaginación.

ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS:

Hubieron varias personas que nos ayudaron por el mero hecho de ganar experiencia, o simplemente porque les hacía ilusión participar, y esto alegró mucho al

equipo directivo, así que optamos por ayudar a productoras como ESBOS o un grupo de generación espontánea de la UPV llamado El Ático (cuya importancia fue vital para la realización del TFG, ya que disponían de cámara, focos, micrófonos... en resumen, la mayoría del material técnico, lo conseguimos gracias a ellos) de manera económica, ya que nos sabía mal que lo hicieran todo gratis.

Por otra parte y atendiendo más a mi propio trabajo de fin de grado, nos ayudaron dos chicos apodados como Nicky y Mael (Nicolás e Ismael) a la producción, grabación y masterización de todas las canciones del cortometraje, por lo que el equipo de composición, tenía que tener claro la idea de la base, los cambios de tiempo, las grabaciones de voces (qué voz hacía cada persona)...