

Treball de fi de grau

Títol

EJERCICIO ALREDEDOR DEL VIDEOCLIP AUDIOVISUAL

Autor/a

LORENA JIMÉNEZ GAUDES / BERTA SIERRA HERNANDO

Tutor/a

MARTA SELVA i MASOLIVER

Departament	Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
Grau	Comunicació Audiovisual
Tipus de TFG	Projecte
Data	29/05/2017

Full resum del TFG

Títol del Treball Fi de Grau:

Català:

Exercici al voltant del videoclip audiovisual

Castellà:

Ejercicio alrededor del videoclip audiovisual

Anglès:

Exercise around the videoclip

Autor/a:

LORENA JIMÉNEZ GAUDES / BERTA SIERRA HERNANDO

Tutor/a:

MARTA SELVA I MASOLIVER

Curs:

2016/17

Grau:

Comunicació Audiovisual

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Videoclip, realización, transexualidad, perspectiva de género, audiovisual

Castellà:

Videoclip, realització, transexualitat, perspectiva de gènere, audiovisual

Anglès:

Video clip, Filming, Transexuality, gender perspective, audiovisual

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)

Català:

Estudi i realització d'un videoclip audiovisual al voltant de la reflexió de la perspectiva de gènere.

Castellà:

Estudio y realización de un videoclip audiovisual alrededor de la reflexión de la perspectiva de género.

Anglès:

Study and filming of video clip around the thought of gender perspective.

EJERCICIO ALREDEDOR DEL VIDEOCLIP AUDIOVISUAL

ÍNDICE

Introducción	Pág 6
¿Qué entendemos por videoclip?	Pág 7 - 10
Definiciones del videoclip	Pág 7 - 8
Características propias del videoclip	Pág 9 - 10
Historia del videoclip	Pág 11 - 16
Precedentes históricos	Pág 11 - 12
Surgimiento del videoclip	Pág 13 - 16
¿Qué buscamos? Y Justificación	Pág 16 - 17
Marco teórico y referencias visuales	Pág 17 - 39
Introducción	Pág 17 - 18
Justificación de la elección de la documentación	Pág 18
Glosario Marco	Pág 19 - 21
Material Fílmico	Pág 21 - 38
Conclusiones	Pág 38 - 39
Dossier del videoclip	Pág 40 - 69
La idea	Pág 40 - 41
El grupo y la canción	Pág 41
El baile y el género	Pág 41
Guion Literario	Pág 42 - 45
Guion Técnico	Pág 46 - 51
Storyboard	Pág 52 - 55
Plan de rodaje	Pág 56 - 58
Personajes y su caracterización	Pág 59
Vestuario y atrezzo	Pág 60
Puesta en escena	Pág 60 - 61
Puesta en forma	Pág 61

Presupuesto	Pág 62 - 66
Equipo técnico y artístico	Pág 67 - 69
Making off y redes sociales	Pág 70 - 71
Resultado final	Pág 72
Bibliografía	Pág 72 - 75

INTRODUCCIÓN

El videoclip probablemente sea el género audiovisual que menos se enseñe académicamente. Sin embargo, es considerado un género en sí mismo ya que aporta al mundo audiovisual una serie de características que no podemos ver en otros géneros. No solo unifica dos aspectos básicos como la música y la imagen, si no que cuenta con valores añadidos que hacen del videoclip un género a tomar en cuenta audiovisualmente. El desconocimiento del género y el querer saber más de él, fueron motivos suficientes para animarnos a trabajar más profundamente en este género. Además, se nos presentó la oportunidad de trabajar un tema también desconocido como es la perspectiva de género y todo lo que ello conlleva, un tema que personalmente nos interesaba, es por eso, que aunque no fuera nuestra primera opción fue una motivación extra para querer trabajar en ello.

Este proyecto ha pretendido estudiar el videoclip desde dos perspectivas, una conceptual y otra creativa. Las herramientas que hemos utilizado para trabajar la perspectiva conceptual han sido teóricas, desde libros hasta artículos escritos. Conocer mejor la historia y la evolución del videoclip, como también los conceptos que se mueven alrededor de la perspectiva de género nos ha permitido aprender de dos temas que sabíamos relativamente poco. Por eso, consideramos que ha sido importante la perspectiva conceptual para que este proyecto también nos sirva de aprendizaje tanto profesional como personalmente. Por otro lado, no solo queríamos centrarnos en la teoría sino que también queríamos trabajar en la práctica. Es por eso, que en esta perspectiva más creativa hemos realizado un videoclip. Esta realización no solo ha sido la grabación sino que se ha trabajado todas las fases de una producción de estas características. Empezamos a trabajar con la idea y hemos finalizado el proyecto con su edición y montaje. A continuación, se exponen todos los documentos escritos que se han realizado al trabajar y estudiar estas dos perspectivas comentadas anteriormente, dos perspectivas que nos ha servido para poder conocer y entender mejor dos aspectos que tanto personal como profesionalmente nos interesaban.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIDEOCLIP?

1. Definiciones del videoclip

El videoclip está formado por dos conceptos básicos: música y vídeo. Esto nos puede servir para darnos una idea base de lo que es realmente este género pero si queremos profundizar en el tema hay muchas definiciones de autores que nos pueden servir. Una de las definiciones más completas del concepto videoclip es la siguiente:

“El videoclip son producciones audiovisuales desarrolladas por el mercado de la música, una industria que genera no pocos beneficios, y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes. Producto relativamente reciente (nació en los años 70), se utiliza para reforzar el lanzamiento de novedades discográficas, a lo que se añade un creciente interés por la renovación formal de su materialidad audiovisual.”¹

Sin embargo, el videoclip no admite una sola definición y otros autores le han proporcionado al género otras definiciones según los diferentes puntos de vista donde lo podemos encontrar:

- **Según su estructura como formato audiovisual:**

“Los vídeos musicales representan un desarrollo electrónico del arte del cine y del vídeo y los convierten en el centro de una nueva estética: collage electrónico (imágenes movidas de objetos movidos en varias capas espaciales), división, simultaneidad, fragmentación de la narración (niveles) de planos y significados, espacio inmaterial no cartesiano, tiempo no lineal, color televisivo, manipulación digital de todos los colores y formas, absoluta artificiosidad de la composición de la imagen, simulación de escenas, transformaciones geométricas libres, nuevos efectos gráficos, etcétera.”²

¹ SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María. *Realización y creación de un sentido en la música. El caso del videoclip musical del nuevo flamenco*. 2003. (Universidad de Málaga) Página 103.

² WEIBER, P. “Videos musicales: del vaudeville al videoville”. Telos. nº 11, Junio 2003.

- **Según su finalidad como formato propio de la industria discográfica:**

“Recreación visual, con música de fondo, de una canción que tiene como objetivo la promoción y venta de los discos que editan las casas discográficas y es producido por estas o por los agentes de los artistas.”³

No obstante, aunque se tenga más de una definición lo que queda claro es que el videoclip es el resultado del conjunto de dos géneros muy importantes para el mundo audiovisual, vistas desde una forma más expresiva y que entre sus objetivos está el de promocionar y dar a conocer grupos y artistas musicales.

En este marco, es cierto que los videoclips están condicionados muy fuertemente por la creatividad y la promoción pero no quiere decir que el elemento de la narración (contar una historia) se olvide. En muchos casos se nos presenta una historia de tres minutos y no carecen de secuencia narrativa, por eso, existe una diferenciación en los videoclips. Dicha diferenciación, la concreta y la clasifica la autora Rosa Audobert en el libro *“La aventura textual: de la lengua a los nuevos lenguajes”*⁴ y es la siguiente:

- **Videoclips secuenciales:** siguen una cronología, están compuestos por una historia lineal.
- **Videoclips poliédricos:** acentúan la falta de secuencia narrativa, se respeta la linealidad del sonido.

³ LEVIN, Elías. *“Ruido visual”* nombrado en SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María. *Realización y creación de un sentido en la música. El caso del videoclip musical del nuevo flamenco*. 2003. (Universidad de Málaga)

⁴ AUDOBERT,, Rosa. *“La aventura textual: de la lengua a los nuevos lenguajes”*. 2003 (Argentina) Página 73, 74.

2. Características propias del videoclip

En *“La aventura textual: de la lengua a los nuevos lenguajes”*⁵ también se especifican las siguientes características:

- El montaje es una parte importante del videoclip ya que constituye el texto audiovisual, es el cómo están presentados los hechos lo que nos atrae y es a ese cómo al que prestamos atención. Normalmente, el montaje del videoclip será ágil y dinámico. Sin embargo, en estos últimos años los videoclips se caracterizan por un ritmo más pausado, es decir, se utiliza mucho más el recurso de cámara lenta.
- Los videoclips se caracterizaban por tener una duración corta, de entre 2 a 3 minutos, aunque en estos últimos años se opta por unos videoclips muchos más largos que pueden durar hasta 10 minutos. Además, dentro de un mismo videoclip podrá existir varias tramas comprendidas en segundos.
- *“Leit motifs formales o temáticos que producen una serie constante, aun cuando no hay narración lineal.”*
- No es necesario comprender lo que se está viendo, en algunos casos tienen una falta de una narración.
- *“Relevancia de los detalles, la textura cromática y luminosa.”*

⁵ AUDOBERT, Rosa. *“La aventura textual: de la lengua a los nuevos lenguajes”*. La Crujía Editorial. 2003 (Argentina) Página 73, 74.

Además, Ana María Sedeños Valdellós añade tres características del videoclip actual en *“Realización y creación de un sentido en la música. El caso del videoclip musical del nuevo flamenco.”*⁶ :

- *“Tiene fines publicitarios: su objetivo principal y relativamente manifiesto es la venta de un disco, una canción o tema determinado y, más sutilmente, la imagen y personalidad de un grupo o solista. Aunque este tipo de formato nació íntimamente ligado con la publicidad, los grandes presupuestos que mueve permiten múltiples posibilidades de creación, así como la contratación de los mejores equipos técnicos. Ello ha hecho posible la consecución de otro tipo de logros: a través de él se crea ideología y modos de comportamiento, estereotipos sociales y referencias culturales y vitales.”*
- *“Es una combinación o mezcla de música, imagen (imagen móvil y notaciones gráficas) y lenguaje verbal (y excepcionalmente otras materias audiovisuales: ruido, silencio y diálogos). La idea de la que parte un videoclip resulta del intento de asociar unas imágenes a una música siempre preexistente, anterior. Este constituye, sin duda, el rasgo particular que diferencia al vídeo musical de las demás producciones audiovisuales, aunque eso no signifique que no sea imitado sistemáticamente por otras modalidades o formatos audiovisuales.”*
- *“Constituye un discurso específico, particularizado, que tiene su andamiaje en la especial relación que establecen imagen y sonido (música) en relación a unos fines publicitarios ya expuestos.”*

⁶ SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María. *Realización y creación de un sentido en la música. El caso del videoclip musical del nuevo flamenco*. 2003. (Universidad de Málaga) Página 110.

HISTORIA DEL VIDEOCLIP

- **Precedentes históricos**

Las intenciones de juntar música e imagen existieron desde que apareció el cine en la sociedad. Se consiguió en los años 20 con el origen del cine sonoro, tal y como expresa Ana María Sedeños Valdellós⁷, profesora de la Universidad de Málaga, en *“Lenguaje del videoclip”*:

“Desde entonces, el cine, las vanguardias, la música popular y la tecnología electrónica proporcionaron elementos lingüísticos, expresivos y técnicos para la construcción del lenguaje de la música visual, que culminará en los videoclips o videos musicales.”

En los años 30 según Sedeños la comedia musical tomó un gran protagonismo en Hollywood y como consecuencia este género era indiscutible en la década de los 40. Directores como Gene Kelly, Busby Berkeley o Vicente Minelli fueron los grandes protagonistas para llevar a lo más alto el género de comedia musical. Estas películas, contenían escenas donde la música era parte fundamental del film y elementos como por ejemplo el baile iban completamente acompasados con el ritmo de la pieza musical.

A partir de los años 50, la autora remarca que la sociedad norteamericana pasa por unos cambios que favorecen el surgimiento del videoclip. Los jóvenes, empiezan a tener más tiempo para el ocio que sus padres y empiezan manifestarse estereotipos vinculados al *“Rock and Roll”* y a la cultura juvenil. Hollywood por su parte, comienza a hacer películas donde se perfila el prototipo de joven americano que se enfrenta a los convencionalismos de la época. Es por eso que los jóvenes de por aquel entonces se sienten identificados y empiezan a empatizar con los protagonistas de las historias de las películas. Durante este periodo, ya se empiezan a hacer producciones con características vinculadas al videoclip, tal y como explica, Ana María Sedeños Valdellós en *“Lenguaje del videoclip”*:

⁷ SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María. *Lenguaje del videoclip*. Universidad de Málaga. 2002. (Málaga) Página 21 - 39.

“La ruptura de convenciones espacio temporales, los continuos saltos de eje sin el menor caso al racord, la espontaneidad documental de la puesta en escena y la directa e instintiva interpretación de los actores ensayados en el film, son clara herencia de películas como A bout de sougglé (1953) de Jean-Luc Godard y Los cuatrocientos golpes (1959) de François Truffaut [...]. El film estableció muchas de las convenciones que todavía hoy dominan la realización de vídeos musicales [...].”

El final de los años 60 y principios de los 70 sirvieron para empezar a ver algunos protovideoclips o videoclips antes del videoclip, que se podían ver en los programas de televisión. Los protovideoclips eran excéntricas escenificaciones donde los músicos no rendían cuentas a ningún patrocinador con su imagen, había un desprecio por “el qué dirán” y desafiaban lo estéticamente correcto.⁸

- **Surgimiento del videoclip**

La aparición del videoclip se sitúa de manera coincidente a partir de la introducción de la música en televisión. Es en la época de los Beatles, años 60 y 70, cuando se empiezan a ver películas parecidas a lo que sería después el videoclip con un objetivo promocional y donde los protagonistas eran ellos y sus canciones. En la década de los 60, salió al mercado el Scopitone, la evolución del Jukebox, que permitía ver el vídeo de la canción que tú escogieras, se puede considerar como el antecedente directo del videoclip.

A partir de ésta época la música empieza a tener importancia en la televisión y en el año 1964 se emite en la BBC el programa *Top of the Pop's* que duraría hasta 2008. Diez años más tarde, América formaría su propia versión del programa sumándole una competición de baile pero terminaría en 2006. La BBC tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la música en televisión, por ejemplo, sería la principal impulsora de retransmisiones de conciertos sobre todo de The Rolling Stones y The Beatles.

⁸ El videoclip antes del videoclip - RTVE.es. Consultado el 5 de Mayo de 2017.
<http://www.rtve.es/television/20131204/videoclip-antes-del-videoclip/811321.shtml>

En este marco, se hacen vídeos más promocionales pero que aún no se podrían considerar videoclips ya que solo se podrían considerar como tanteos musicales altamente fijados en la figura de los cantantes.

Aunque hay mucha discusión sobre cuál fue el primer videoclip de la historia, muchos coinciden en que fue Queen con su *Bohemian Rhapsody* en el año 1975, se considera videoclip porque es el primer grupo que muestra un vídeo donde iba más allá, mostraban algo más estético y expresivo. En el año 1981, nace el primer canal exclusivo de videoclips: la MTV que sería un formato muy novedoso que se consolidaría en los países más desarrollados. Se estrenaría con el videoclip de *Video kill the radio star* donde el grupo seguiría la estética de Queen pero introducirían una historia paralela, más tarde, MTV cogería como lema el título de la canción. A partir de este fenómeno, la idea de mostrar a los cantantes cambiaría y no importaba el qué se mostraba si no el cómo, es decir, no había un contenido a mostrar solamente una idea.

En 1982, Michael Jackson mostraría al mundo *Thriller* un videoclip de 13 minutos de duración con el cual se posicionaría el número uno durante 40 semanas consecutivas. Después de esta oleada de nuevos formatos aparecieron nuevos videoclips diseñados a partir de arriesgadas producciones que parecían no tener sentido, entre los que destacaban los videoclips de Nam June Paik.

En los años 90 el videoclip ya estaba consolidado y necesitaba innovar, es la época de la estética e intentar sorprender a un público que ya sabía como funcionaba. En esta época destacan los videoclips de Nirvana que utilizaban videoclips expresivos. Durante este tiempo los videoclips se desarrollarán a partir de la separación de la música y el vídeo, y destacarán por el componente sexual que cogía importancia. Michael Gordry fue el principal creador del género musical de los años 90 con las principales discográficas y artistas del momento.

Con la llegada del siglo XXI, llegan las técnicas digitales y los software que permiten libertad absoluta en la creación de videoclips. Actualmente, el videoclip se sigue utilizando como una promoción y una forma de dar a conocer a los cantantes.

No se puede pensar que una canción no contenga su propio videoclip y los grandes artistas realizan videoclips para la mayoría de sus canciones. También se busca sorprender a un público que ya lo ha visto todo, utilizan las mejores tecnologías y uno de los recursos más utilizados es la cámara lenta. En los últimos cinco años, los vídeos musicales han evolucionado convirtiéndose en formas únicas de expresión artística.

Directores como Gondry, Sednaoui, experimentados creadores como Nigel Dick, Julien Temple e innovadores como David Fincher y Alex Proyas dominan los espacios en el círculo del vídeo musical y junto con una nueva generación de directores independientes que surgen como consecuencia de la llegada de la era tecnológica, la cual permite grabar con un móvil o una cámara sin ser profesional, trabajan sentando las bases para el que será el videoclip del mañana.

En lo referente a la representación de la identidad sexual en videoclips se ha de entender las canciones y el baile, como un instrumento de consumo, control y transmisión de ideas, mensajes y estereotipos. En el caso de la identidad de género encontramos que hay géneros musicales en los que se hace exaltación de la masculinidad, es el caso del rap y en menor medida del reggaetón. También encontramos, especialmente en este último género musical, que se identifica a cada sexo con un papel en el baile, cosificando principalmente el de la mujer.

Tras la muerte en enero de 2016 del músico David Bowie o en abril del mismo año del cantante Prince, la libertad de género ha sido un debate rescatado. Conceptos como androginia o fluidez de género han vuelto a hacerse presentes. David Bowie ha sido catalogado por muchos como un pionero musical en cuanto a la libertad de género se refiere en un tiempo en que ésta estaba mucho menos aceptada que en la actualidad. Bowie Ziggy Stardust es el alter ego que creó el músico y compositor para su quinto álbum en 1972. El disco titulado *The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars* trataba temas como la exploración sexual donde el alter ego de Bowie, un mensajero alienígena de pelo rojo, poseía esa ambigüedad sexual.

Esta característica disparó por un lado la controversia acerca de la orientación sexual de Bowie y por otro lado inició un camino de liberación de identidad de género. Descrito tanto “masculino como femenino”, Bowie jugó en sus espectáculos con la confusión de género, creando un nuevo hueco para aquellos que no se sentían comprendidos por su identidad de género u orientación sexual⁹.

Por su parte el músico Prince más allá de su legado musical, introdujo también grandes aportes estéticos a la cultura pop. Catalogado como extravagante e iconoclasta de la sensualidad, el atrevido cantante utilizó a partir de su tercer álbum *Dirty mind* de 1980, la provocación como bandera, reinventándose continuamente y llenando su imagen de referencias sexuales explícitas, explotando el homoerotismo y el androginismo. También utilizó la imagen femenina para sus posados en fotografías, en las portadas de sus discos e incluso encima de los escenarios. Ejemplo de ello fue la portada de su disco *Lovesexy* de 1988 producido por él mismo, que generó fuerte controversia por su aparición desnudo.

No fue hasta 1993 que Prince pasó a conocerse como “The symbol”, un símbolo de unión entre lo masculino y lo femenino impronunciable. El símbolo o “Love symbol” combinaba antiguos símbolos designados para la mujer y el hombre creando uno de género fluído¹⁰.

En los premios Billboard de 2016, la artista Madonna recogía su premio a Mujer del año, y en su discurso de recogida del premio, habló de sus influencias, entre ellas David Bowie y de la dificultad de abrirse camino en un ámbito tan misógino como el musical. Rescatamos su discurso a continuación pues resume muy bien no sólo el referente que supuso Bowie o Prince, también, incluso en ese aspecto, las diferencias que se hacen cuando la libertad de género la defiende una mujer o un hombre.

⁹ Anónimo, *El otro legado: David Bowie y la identidad de género*. Consultado el 29 de Abril de 2017. http://www.rionegro.com.ar/cultura-show/el-otro-legado-david-bowie-y-la-identidad-de-genero-CARN_8045234

¹⁰ LUSSENHOP, Jessica; *Why did Prince change his name to a symbol?*, BBC News Magazine. Consultado el 29 de Abril de 2017. <http://www.bbc.com/news/magazine-36107590>

“Pero mi verdadera musa fue David Bowie. Juntaba espíritu masculino y femenino conformando un traje que me sentaba muy bien. Me hacía pensar que no había normas. Pero me equivoqué. No hay normas... si eres un chico. Hay normas si eres una chica. Si eres una chica, tienes que desempeñar un rol. Se te permite ser guapa y mona y sexy. Pero no seas demasiado lista. No tengas una opinión fuera de lo que se considere el status quo. Se permite que los hombres te traten como un objeto y vestirse como una puta, pero no seas dueña de tu propia sexualidad. Y no tengas tus propias fantasías sexuales con el mundo. Sé lo que los hombres quieren que seas, y sobre todo, haz lo que las mujeres sientan correcto cuando estés con otros hombres. Y finalmente, no te hagas vieja. Porque hacerse mayor es un pecado. Serás criticada, vilipendiada y definitivamente jamás pinchada en la radio. [...] Me llamaban bruja y puta. Un titular me comparaba con Satán. Yo me decía: “¿pero no va por ahí Prince con rejillas, tacones, pintalabios y el culo fuera?”. Sí, pero él era un hombre. Por primera vez entendí que las mujeres no tienen la misma libertad que los hombres”.¹¹

¿QUÉ BUSCAMOS? Y JUSTIFICACIÓN

Después de haber indagado por el panorama actual del videoclip y visualizar lo que se está haciendo en este género se ha determinado que la intención es ir por el camino de la creatividad y de la experimentación con la música, el cuerpo y lo visual. El objetivo será escapar de los métodos tradicionales del videoclip y mostrar expresiones artísticas que vayan más allá del espectáculo. Se ha decidido ir por este camino porque resulta más interesante centrarse en las vías de expresión, movimiento y ritmo y alejarse del diálogo para explicar la historia. El ritmo tendrá mucho peso en el presente proyecto, la idea de crear ritmo interno mediante una coreografía que acompañe a la música o que represente sentimientos y el “yo interno” de los propios personajes. Un ejemplo de ello son los videoclips de la cantante Sia, donde la bailarina protagonista del videoclip es la máxima representantes de las emociones que se quieren transmitir.

¹¹ Madonna Woman of The Year Full Speech | Billboard Women in Music 2016 - YouTube. Consultado el 29 de Abril de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=c6Xgbh2EONM&t=38s>

Aún así la idea se aleja de centrarse únicamente en baile como se ha dicho anteriormente, sólo sería una línea paralela añadida a la historia y directora del ritmo. Por cuestiones obvias, además de representación del grupo, se ha decidido situar la acción en Barcelona creando un mural estético de las partes más abandonadas y decadentes de la ciudad dentro del propio videoclip, dándole así mucha importancia al entorno a la hora de ambientar y reflejar la represión del mundo distópico, un mundo ficticio que hemos ideado donde la sociedad está privada de libertades y donde la expresividad queda condenada totalmente¹².

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAS VISUALES

● Introducción

El principal objetivo que se desarrolla en este proyecto (videoclip) es el de elaborar un mensaje sobre la libertad de género, entendida como las creencias de una sociedad en cuanto la diferencia sexual que pueda existir en esta¹³, que se sustente a través de la danza y su expresividad. La historia del videoclip ha sido contextualizada en un ambiente ficticio, una distopía, y enmascarada la represión bajo la censura de la música como un símbolo de libertad y de la verdadera naturaleza.

Para poder mostrar lo comentado anteriormente, es necesario ahondar en tres temas fundamentales: la creación de la identidad, la transexualidad y la perspectiva del género femenino. Estos tres temas son importantes en el momento de entender el videoclip y están vinculados a una serie de conceptos que pueden llegar a resultar complejos. Dichos conceptos están definidos a continuación, ya que es interesante analizarlos y entenderlos antes de entrar en una observación más amplia de los temas en cuestión.

¹² CLAEYS, Gregory. *Utopía, historia de una idea*. Siruela. 2011. (Madrid) Capítulo 13, página 174.

¹³ Anónimo, *¿Qué es libertad de género? - Su definición, concepto y significado*. Consultado el 29 de Abril de 2017. <http://conceptodefinicion.de/libertad-de-genero/>

Las definiciones descritas no provienen directamente de ninguna fuente, sino que fueron redactadas a partir de distintos textos y campos de información que analizan directamente dichos conceptos o que hacen un ensayo más general de algún tema relacionado con el que se trata en el videoclip.

Además, para algunos conceptos también se ha necesitado el soporte de webs de definiciones que ayudasen a comprender mejor la idea que se estaba leyendo.

- **Justificación de la elección de la documentación**

Al definir el trabajo se ha confeccionado un marco conceptual que responde a:

- Sistematizar conceptos
- Ampliar el conocimiento en relación a la intersección entre teorías feministas y *queer*, y los cánones representacionales hegemónicos.

Uno de los principales problemas que se ha encontrado a la hora de consultar las fuentes necesarias para documentar el proyecto ha sido tratar con términos que son recientes y por lo tanto, encontrar que no existen definiciones exactas y que se trata de teorías vivas y en continuo debate y desarrollo. El mejor ejemplo de ello ha sido el “Diccionario ideológico feminista” de Victoria Sau, que no contempla términos como transexualidad. La necesidad de consultar más de una fuente, ha conllevado tener una idea más global y más clara de lo que quiere decir cada palabra. Esto ha derivado en la decisión de hacer propia la definición del término, plasmando en la explicación una visión más personal.

- **Glosario marco:**

A continuación, se explican los conceptos que se han considerado más importantes ordenados alfabéticamente:

ANDROGINIA. La Real academia española define androginia cuando un organismo comparte características masculinas como femeninas. Cuando es utilizado para definir a una persona a ésta se le llamará andrógina y significará que sus rasgos físicos no se corresponden con los rasgos que definen al sexo al que pertenece, independientemente de cual sea. Es decir, un andrógino será un ser físicamente intermedio, que pueda tener rasgos de ambos sexos, o un ser que no aparente claramente su sexo. Este término es aceptado como sinónimo de “hermafrodita”.

GÉNERO. Según Victoria Sau y Julia del Carmen Chávez Carapia la palabra género se entiende como la construcción cultural que se basa en el conjunto de ideas, creencias y representaciones que generan las culturas a partir de las diferencias sexuales. El género es una formación cultural, es por eso que acepta cambios a medida que avanza el tiempo. Actualmente, nos encontramos en una época en que no solo hay dos tipos de género, si no que nos encontramos en una sociedad que abarca muchos. La transexualidad ha ayudado a que el género acepte otras variaciones y no esté asociado estrechamente con la anatomía sexual.

IDENTIDAD. Según la Real Academia Española determina que la identidad comprende aquellos rasgos o características que permiten a una persona distinguirse de otras. Existen muchas tipologías de identidad en los distintos campos de la sociedad (filosofía, sociología, psicología, etc.). En nuestro caso, nos interesa la identidad de género aquella en la que el individuo se auto identifica en un género determinado pero no significa que necesariamente coincida con sus características sexuales. La identidad de género entra dentro de la identidad sexual junto con la orientación sexual y el rol de género.

INTERSEXUALIDAD. Según J. Wilson, D. Foster, M. Kronenberg y P. Reed definen como intersexualidad aquella cualidad por la que el individuo muestra físicamente caracteres sexuales de ambos sexos. Es decir, cuando un individuo posee rasgos físicos del sexo masculino y del sexo femenino. En la medicina, se utiliza para definir aquellos bebés que nacen con unas características físicas en sus genitales que no corresponden a unas características típicas, hablando en términos fisiológicos, con las de una mujer o las de un hombre. Por ejemplo, un bebé que es considerado de sexo masculino puede nacer sin testículos y, a cambio, tener labios vaginales.

OBSCENO. La Real Academia Española aclara que cuando algo nos parece repulsivo o detestable es obsceno. Aunque es un concepto que se puede utilizar en otras situaciones sin connotaciones sexuales asociadas, normalmente, es un término que se usa para definir o describir expresiones que consideramos que están fuera de la moral sexual de nuestra sociedad. Es por eso que se define como algo grosero en el terreno sexual y que escandaliza a una persona u ofende su pudor.

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Según Julia del Carmen Chávez Carapia la perspectiva de género la podemos explicar como la categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino con la intención de hablar sobre la desigualdad de género. Por lo tanto, la intención de la perspectiva de género es intentar cambiar las ideas preestablecidas sobre el género. Esto abarca desde la idea de que un género es superior a otro, hasta la idea de que una orientación sexual es más natural que otra.

QUEER. Según Judith Butler la teoría queer es la teoría acerca del género que considera la orientación y la identidad sexual resultado de una construcción social, no biológicamente adquiridos. Se produce por tanto un rechazo a la clasificación universal de los individuos en géneros como hombre o mujer o orientación sexual definida por heterosexual, homosexual, etc; por el abanico de posibilidades culturales. Así pues considera todos los conceptos de identidad social anómalos, incluido el hererosexual.

TRANSEXUALIDAD. La Real Academia Española explica la transexualidad como la condición que recae sobre un individuo cuando éste se siente del sexo contrario al que anatómicamente posee. Esta persona se comporta con las características específicas del sexo con el que se identifica. Normalmente, el individuo adopta finalmente la identidad sexual que siente mediante cirugía y tratamiento hormonal. El término transgénero parte de la transexualidad y se utiliza para designar el estado de la identidad de género del individuo. Así mismo, la Transfobia es la discriminación y conducta negativa hacia el colectivo transexual. A menudo, esta transfobia se intensifica con agresiones violentas y hasta agresiones que pueden acabar en muerte.

- **Material fílmico:**

Además del marco conceptual, se ha necesitado el apoyo de una serie de películas para poder hablar más específicamente de los temas citados anteriormente. Estas películas, extraídas de la *Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona* han ayudado a repensar sobre los tres conceptos clave para entender mejor cómo se ha construido la narrativa de este videoclip.

1. Construcción de la identidad

La construcción de la identidad es una parte fundamental para entender más profundamente algunos conceptos relacionados con la identidad sexual y la identidad de género. Todo empieza por dicha construcción, donde se descubre la propia identidad del individuo y que es el principal conflicto de la historia de este proyecto. Para estudiar de qué manera se puede expresar a través de la pantalla este proceso, se tomó de referencia dos de las películas de Maya Deren: *At land* y *Meshes of the Afternoon*. En estas películas la directora habla acerca de encontrar la propia identidad y reconciliarse con la misma. Además, muestra que en este viaje donde se intenta vislumbrar dicha identidad aparecen capas y capas de influencia social junto con etiquetas que nos conforman y nos clasifican, casi sin darnos cuenta.

At Land (1944) - Maya Deren

FICHA TÉCNICA¹⁴	
Título	<i>At land</i>
Año	1944
Género	Cortometraje (15 min)
País	Estados Unidos
Dirección	Maya Deren
Producción	Maya Deren
Guión	Maya Deren
Reparto	Maya Deren, Alexander Hammid, John Cage, Parker Tyler
Idioma	Mudo
Fuente visionado	Youtube

SINOPSIS
<p><i>At land</i> es una película escrita, dirigida y protagonizada por Maya Deren estrenada en 1944. Narra el sueño de una mujer que se encuentra en una playa y experimenta un viaje a través de una serie de encuentros con otras personas y sobre todo con ella misma. Según Deren, la película trata la lucha de mantener siempre la propia identidad personal. El film se caracteriza por una duración corta de unos 15 minutos y por no tener diálogo ni música.</p>

¹⁴*At Land* (1946), Documentación Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona, Archivo de la Cooperativa Drac Màgic. Consultado e 29 de Abril de 2017 <http://www.mostrafilmsdones.cat/>
<http://www.dracmagic.cat/>

El cine de Maya Deren no fue un cine nada convencional ya que la directora no aspiraba a exhibir sus obras a un gran número de personas. Su cine era presentado en museos o en universidades y estaba dedicado a un público intimista. Tal vez, por eso, en las historias de la directora se tratan temas personales tales como la exploración de uno mismo y la relación con los demás.¹⁵

De eso trata ***At Land* (1944)**, al principio de la película la protagonista parece insegura y es ignorada por el resto de los personajes que participan en la escena, pero a medida que se desarrolla la historia, la protagonista parece que acaba sintiéndose cómoda y actuando como ella quiere. Esto se muestra al final de la película donde coge la ficha de ajedrez y huye por la playa dejando sus huellas detrás de ella, dándonos una idea de que finalmente la protagonista no sólo ha encontrado su identidad sino que se ha reconciliado con ésta.

En general, la película no tiene una lógica narrativa ya que no destaca una coherencia entre espacio y tiempo. Lo importante del film es la expresión que refleja Deren cuando interpreta y lo que nos transmite con dicha interpretación. En toda la película se ve a la protagonista interactuar con los objetos que se va encontrando, y los transforma en parte de la interpretación. Un ejemplo el tronco de la playa que la protagonista utiliza para pasar a otro espacio totalmente distinto o la pieza de ajedrez comentada anteriormente.

Por otro lado, la expresividad es bastante escueta y no es hasta el final donde vemos a la protagonista sonreír e incluso soltar alguna carcajada por lo que podemos deducir que es cuando ella se siente más cómoda y se va encontrando a sí misma. La expresión corporal y a la interpretación se consideran dos partes fundamentales ya que sin ellas no podríamos saber lo que la directora quiere hacer llegar por la falta de coherencia narrativa.

¹⁵ Anónimo, “*Entre el cine trance y la etnografía*”. Consultado el 29 de Abril de 2017.
<http://www.acuartapared.com/entre-o-cine-trance-e-a-etnografia-%E2%80%93-o-cine-de-maya-deren/?lang=es>

- De este cortometraje es dicha búsqueda de la identidad a través de los espacios lo que nos ha llamado más la atención, así pues, hemos tomado este aspecto de ejemplo y lo hemos querido referenciar en nuestro videoclip y es a través del baile que se lleva a cabo la búsqueda dónde los pasos (conducidos por ella) los llevan de un escenario a otro.

Meshes of the Afternoon (1946) - Maya Deren

FICHA TÉCNICA¹⁶	
Título	<i>Meshes of Afternoon</i>
Año	1946
Género	Cortometraje (14 min)
País	Estados Unidos
Dirección	Maya Deren, Alexandrer Hammid
Producción	Maya Deren
Guión	Maya Deren
Reparto	Maya Deren, Alexander Hammid,
Idioma	Mudo
Fuente visionado	Youtube

¹⁶ *Meshes of the Afternoon* (1946), Documentación *Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona*, Archivo de la Cooperativa Drac Màgic. Consultado el 29 de Abril de 2017
<http://www.mostrafilmsdones.cat/> <http://www.dracmagic.cat/>

SINOPSIS

Una mujer ve a alguien en la calle mientras regresa a su casa. Ella va a su habitación y se duerme. Tan pronto como duerme, experimenta un sueño en el que ella intenta repetidamente perseguir a una misteriosa figura encapuchada pero es incapaz de atraparlo. Con cada fracaso, vuelve a entrar en su casa y ve numerosos objetos. La mujer sigue la figura encapuchada a su dormitorio donde ve que oculta un cuchillo debajo de una almohada. La mujer trata de matar a su cuerpo dormido con un cuchillo, pero es despertado por un hombre. El hombre la lleva al dormitorio y se da cuenta de que todo lo que vio en el sueño estaba sucediendo. La mujer se da cuenta que el hombre se parece a la figura e intenta herirlo y falla. Finalmente, el hombre entra en la casa y ve a la mujer en la silla muerta.

Meshes of the afternoon (1943) es una película experimental en la que también colabora el marido de Maya Deren. La película narra un sueño dentro de la propia historia, donde se repiten varias imágenes como las de una flor en la acera, una llave cayendo, un cuchillo en una hogaza de pan entre otras. El objetivo de la película es representar un mundo donde cada vez es más difícil captar la realidad. Esta sensación se consigue a través de un montaje original con la utilización de la cámara lenta que se intercala con distintos ángulos de visión, volviéndola casi un *loop* onírico en el que la cámara utiliza los movimientos, las sombras y los objetos con el mismo sinsentido de realidad distorsionada que se tiene en un sueño. Aquí también se juega con ocultar el rostro de la mujer, quizás prediciendo el final de la misma, identificándola como una sombra. Los objetos, son un protagonista más de la historia ya que su presencia constante hará que los propios objetos domésticos pasen a un primer plano personificándose y en contraposición la figura de la mujer en el film quedará a un segundo plano. Estos objetos están escogidos minuciosamente por la directora ya que cada uno tiene un significado importante dentro del relato, simbolizando algo importante para la acción. Por ejemplo, la llave escapando de la mujer puede significar esa pérdida de la libertad de esta.

Otro punto a destacar es la forma en la que define la personalidad de la protagonista dentro de su propio sueño, multiplicándose como diversas caras de una misma persona. Algo que sólo se refleja en el inconsciente y no cuando despierta. De esta forma a medida que vuelve a revivir una y otra vez la misma secuencia, se genera, no creemos que una nueva personalidad, sino una nueva parte de ésta.

- De este cortometraje de Maya Deren hay dos aspectos que han influenciado directamente nuestro videoclip: la forma onírica del tratamiento de las imágenes y de la narración que en nuestro videoclip es causado no por un sueño sino por el efecto de la droga musical; y las partes representadas de una misma personalidad interpretadas todas por la propia Deren, en nuestro trabajo por actores distintos de género diferente (XX y XY).

2. Transexualidad y Transgénero

Estos dos conceptos son los que más se abordarán en el videoclip por eso ha sido importante buscar, no solo lo que significa, sino cómo se puede mostrar a través de la pantalla, ya que al ser un tema tan reciente se puede tratar de manera inadecuada. En este caso, la forma de ahondar más en ello ha sido el visionado de *Gendernauts*.

Gendernauts muestra un gran abanico de testimonios que cuentan acerca de su vida como transexuales y de sus experiencias desde una perspectiva empática e íntima, alejada de las noticias negativas que se asocian divulgadas por los medios. *Gendernauts* tampoco refleja una realidad cruel ni represiva aunque sí habla de los problemas de aceptación y discriminación social que se sufre por ser transexual.

Gendernauts (1999) - Monika Treut

FICHA TÉCNICA¹⁷	
Título	<i>Gendernauts</i>
Año	1999
Género	Documental (86 min)
País	Alemania
Dirección	Monika Treut
Producción	Hyena Films, Hamburg
Guion	Monika Treut
Reparto	Sandy Stone, Susan Stryker, Texas Tomboy, Annie Sprinkle, Max Valerio, Jordy Jones, Sttaford, Tornado...
Idioma	Original Inglesa
Fuente de visionado	DVD de la colección <i>Mostra Internacional Film de Dones de Barcelona</i> .

¹⁷ *Gendernauts* (1999), Documentación *Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona*, Archivo de la Cooperativa Drac Màgic. Consultado el 29 de Abril de 2017 <http://www.mostrafilmsdones.cat/>
<http://www.dracmagic.cat/>

SINOPSIS

Revisión crítica de la construcción social de la sexualidad. A partir de diferentes testimonios y experiencias relativas a la movilidad de los géneros, se pone de manifiesto la disfunción que existe entre las vivencias personales i el orden de las convicciones.

Gendernauts (1999) es un documental sobre la transexualidad y la movilidad de géneros dirigido y escrito por la directora Monika Treut, también transexual. En él se presenta a diferentes transexuales, intersexuales o de identidad de género fluctuante, en su mayoría artistas, que viven en San Francisco y narran su vida y su obra. Este acercamiento a los transexuales como individuos y la historia personal de cada uno, no únicamente como un colectivo, hacen que la directora logre un acercamiento con el espectador dotándolo de una carga empática que únicamente en forma de denuncia no es posible conseguir.

De este documental se extrae, gracias a una profesora que da clases a la policía de San Francisco sobre tolerancia y transexualidad, otra definición de transexualidad: “*Trans* significa cruzar y la palabra sexo hace referencia a lo que nos han enseñado a percibir como masculino y femenino, por lo que el término *transgénero*, significa cruzar sexos”.

Los gendernauts, que da título al documental, nos son definidos por Sandy Stone, profesora en la Universidad de Texas, como personas que nadan en el mar de la identidad simple, donde no se es comprendido en términos culturales que exista un espectro de identidad más abierto y complejo que el de los sexos primarios. Se compara al transgénero con ciborgs de la era mecánica, seres hechos con diferentes partes que tienen conexión parcial entre ellos y que el individuo y la sociedad no es capaz de identificar entre sí. Entendemos pues gracias a este documental, la identidad de género como un abanico mucho más amplio, fluctuante y necesariamente confuso, en el que la gente no ha de mantenerse necesariamente estática, puede haber cambio y movimiento sobre el espectro de identidades durante la vida de una persona.

En el propio documental se afirma que la sociedad necesita que la identidad de género coincida con los genitales para cumplir las expectativas y obliga a cuestionarse la percepción de lo que es masculino y lo que es femenino. Por lo tanto, la identidad está, no sólo severamente condicionada por la sociedad en la que el individuo vive, sino que se construye a partir de ésta. Sandy Stone, que conduce con sus reflexiones todo el documental, cita lo siguiente “Si entendemos que el espectro de identidad es más amplio y complejo de lo que creíamos que era, empezamos a ser conscientes de nosotros mismos en términos de nuestros múltiples papeles”. De esta forma expone la necesidad de redescubrir la visión del género, de las identidades cambiadas y del amplio abanico de género y sexualidad, que no ha de ser constante e inamovible toda la vida.

Otra parte importante del documental es la relación entre orientación sexual y transexualidad. Tras no sólo analizarlo, sino debatirlo, se hizo patente que existe a menudo una confusión generalizada respecto a la comodidad con el propio cuerpo con la tendencia sexual. Ambos se entrelazan pero deben ser tratados como temas separados si hablamos de transexualidad, por un lado el sentir que tu cuerpo es el que quieres y necesitas, y por otro lado la orientación sexual de cada uno que es indiferente del cuerpo en el que has nacido. Aparte, el documental muestra la unión entre transexuales con colectivos como gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, etc; que también sufren una discriminación parecida.

- De este documental para realizar el proyecto ha sido de vital importancia nutrirnos de los testigos transexuales que han explicado su evolución, en especial su forma de narrar su experiencia, para poder dotar de más dimensiones al protagonista transexual de la historia de nuestro videoclip.

3. Experiencia femenina detrás de cámara y representación de las mujeres.

Por último, pero no menos importante, se ha destacado la visión del mundo a través de la mirada femenino. Resulta interesante analizar cómo se percibe, narra y representa en el cine a las propias mujeres. Además, aprovechando esta visión también se ha hablado de la representación que hace el cine de las mujeres, si es fiel a la realidad o está lleno de clichés que no se ajustan a cómo realmente somos las mujeres. Para ello, se ha utilizado de base los documentales de dos autoras que tratan este tema, el primer documental es de Marie Mandy y el segundo de Kiti Luostarinen. Con estos dos documentales se ha podido percibir mejor el papel de la mujer dentro del cine y sobre todo la visión que tienen las propias mujeres de ellas mismas. En este mismo apartado, aunque excluyendo la dirección femenina, se ha incluido también el capítulo dos de *Ways of Seeing*, acerca de la representación femenina.

Filmar el deseo (2001) - Marie Mandy

FICHA TÉCNICA ¹⁸	
Título	<i>Filmar el deseo</i>
Año	2001
Género	Documental (60 min)
País	Bélgica
Dirección	Marie Mandy
Producción	Marie Mandy

¹⁸ *Filmar el deseo* (2001), Documentación *Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona*, Archivo de la Cooperativa Drac Màgic. Consultado el 29 de Abril de 2017 <http://www.mostrafilmsdones.cat/>
<http://www.dracmagic.cat/>

Guion	Marie Mandy
Reparto	-
Idioma	Original Francés
Fuente de visionado	DVD de la colección <i>Mostra Internacional Film de Dones de Barcelona.</i>

SINOPSIS

Documental que reflexiona sobre la visión de la mujer en el cine y pone en cuestión cómo son vistas a través del ojo masculino. Las reflexiones de distintas cineastas tratan sobre el momento íntimo como es la sexualidad, el amor y el deseo.

Filmar el deseo (2001) es realizado por directora belga Marie Mandy que a través de este documental reflexiona sobre la visión femenina en temas íntimos como son la sexualidad, el amor y sobre todo el deseo. Además, a partir de esta visión se habla de otros aspectos que afectan a la mujer como por ejemplo la relación con el cuerpo, la publicidad, los medios de comunicación, etc. El documental avanza a través de numerosas realizadoras, provenientes de distintos lugares del mundo, que dan su opinión de la forma que tiene la mujer de filmar el deseo o el acto de amor en el cine.

Se empieza con la gran cineasta francesa Agnès Varda, considerada la fundadora de la Nouvelle Vague, que aporta una gran reflexión: “La mujer tiene que mirarse con sus ojos, no con los de los otros.” Los otros, se refiere a la visión masculina, la que por aquel entonces tenía todo el poder en el mundo cinematográfico. Según Agnès Varda, el primer gesto feminista se produjo cuando la mujer dio un paso al frente y quiso tener “El acto de mirar”.

En el documental con la primera cuestión que plantea ya denuncia la falta de reconocimiento de las mujeres en el arte del cine. El porcentaje de realizadoras está muy por debajo del porcentaje de realizadores, sólo otro ejemplo del rol que ha tenido la mujer durante mucho tiempo en la sociedad. Partiendo de esta base, las primeras realizadoras que tuvieron una oportunidad en el cine empezaron a hablar del papel de la mujer en la sociedad, es decir, de temas relacionados con la mujer. Hay tres realizadoras importantes que surgieron durante este tiempo, entre ellas, nos ha parecido interesante Catherine Breillat la cual hace películas tratando temas como el sexo, la maternidad y el placer siempre desde un punto de vista femenino. Sin embargo, llegó un momento en que las realizadoras empezaron a transgredir y se volvieron más radicales tratando temas que estaban mal vistos por el resto de la sociedad, apareciendo el aspecto del amor y el deseo.

Durante muchos años la mujer ha estado oprimida por el hombre y que también afectó a la visión que nosotras mismas teníamos del deseo. No era fácil dar nuestra visión ya que en épocas pasadas el deseo estaba prohibido y nos decían qué desear. No obstante, en los años 80 se empiezan a ver películas donde este aspecto se hace más visible, donde se aborda la cuestión del deseo, el amor y la sexualidad explicándolo desde el punto de vista femenino. Más tarde, en los años 90 y 2000, se empiezan a hacer películas donde la sexualidad femenina queda reafirmada más radicalmente. Pero esa visión es totalmente distinta de la visión del hombre, es por eso, que se puede observar múltiples diferencias a la hora de tratar este tema en el cine. Claramente, la diferencia más clara es el papel que desempeña la mujer en estas escenas.

Según, Sally Potter, una escena de amor es una cosa muy compleja y complicada para hacerla bien. Una escena de amor no es visual sino que es experimental ya que expresa una intimidad interna de los personajes, es decir, que se tiene que intentar mostrar lo invisible a través de imágenes. El tratamiento de una realizadora será mucho más sensible a la que pueda hacer un realizador generalmente. Los personajes femeninos no serán tratados como meros objetos decorativos, porque la realizadora no se sentirá identificada con

ese rol, intentará ir más allá del sexo e intentar mostrar la sutileza de la experiencia en el acto del amor. Esto último, está estrechamente relacionado con lo que opina Léa Pool, que el deseo se construye principalmente en la imaginación por eso es muy difícil de plasmar. Se debe de intentar plasmar lo que no se demuestra, lo que está detrás del sentimiento del amor. Por eso se dice que es muy fácil filmar una escena de amor, lo que es difícil es filmar lo que implica esa escena. Uno de los problemas que plantea el documental, surge tras la reflexión de Doris Döörrie. Döörrie expone una dificultad al realizar una escena de amor ya que la cámara no tiene una perspectiva adecuada porque la cámara siempre estará fuera y se considera, que las sensaciones y sentimientos reales están dentro y no fuera. Con esta opinión, se deja claro que la gran diferencia entre realizadoras y realizadores es que la visión femenina quiere ir más allá de una escena sexual, y mostrar la intimidad que conlleva un acto como ese. Para acabar, se deduce que la intención del documental no es criticar una visión u otra, ya que en ningún momento se posiciona en ningún lado. Simplemente, expresa lo que ha ocurrido durante años en el mundo del cine donde la mujer ha quedado relegada a un segundo plano. Por otro lado, no se ha de olvidar, que las dos visiones son muy diferentes y que es por eso que se reclama un espacio propio dentro de esta industria ya que nunca estas dos visiones podrán ser iguales.

Curvas graciosas (1997) - Kiti Luostarinen

FICHA TÉCNICA ¹⁹	
Título	<i>Curvas graciosas</i>
Año	1997
Género	Documental (52min)

¹⁹ *Curvas graciosas* (1997), Documentación *Mostra Internacional Films de Dones de Barcelona*, Archivo de la Cooperativa Drac Màgic. Consultado el 29 de Abril de 2017 <http://www.mostrafilmsdones.cat/>
<http://www.dracmagic.cat/>

País	Finlandia
Dirección	Kiti Luostarinen
Producción	Mikael Wahlforss- Edinem
Guion	Kiti Luostarinen
Reparto	-
Idioma	Original Finlandesa
Fuente de visionado	DVD de la colección <i>Mostra Internacional Film de Dones de Barcelona.</i>

SINOPSIS

Documental íntimo acerca de la convivencia de las mujeres con su cuerpo. La película viaja a través de las etapas de la vida de una mujer y de las exigencias impuestas por una sociedad cada vez más exigente.

Curvas graciosas (1997) es un documental realizado por Kiti Luostarinen, directora finlandesa, que reflexiona sobre el cuerpo femenino y la comodidad de una mujer con su propio cuerpo. El documental nos muestra numerosos cuerpos desnudos de diferentes mujeres de todas las edades, mientras que una voz en off, la propia Kiti Luostarinen, nos habla de su experiencia personal con su cuerpo.

El discurso de la directora no es solo una reflexión sobre el cuerpo femenino si no que va más allá y, de manera crítica, realiza un ensayo sobre los cánones de belleza y la percepción de la sociedad sobre el cuerpo femenino. La directora se hace preguntas como “¿qué independencia pueden tener las mujeres occidentales si hemos de esconder las formas femeninas y la edad?” y

se cuestiona si para muchas mujeres “el cuerpo es un enemigo y no su hogar”, ese mismo cuerpo femenino que es sometido a una estricta presión social y que tiene que reunir una serie de requisitos para considerarse un buen cuerpo o un cuerpo dentro de los cánones de belleza. Deja en duda si tal vez toda esa presión sobre el físico femenino, esa exigencia, sea la respuesta del patriarcado o mundo masculino, al aumento del poder de la mujer en la sociedad actual, una forma de quitárselo. Cuando habla de presión, muchas veces, conlleva hablar de la cirugía estética o de los trastornos alimenticios provocados que también son objeto de reflexión en el documental. A través de testimonios que cuentan su experiencia con esos temas deja en evidencia que a raíz de esa presión social existen numerosos problemas que no son beneficiosos para la mujer y que tienen sus raíces a edad más temprana de la que creemos.

A medida que avanza el documental, se hace un gran hincapié al paso del tiempo y toman gran protagonismo las mujeres mayores que hablan del aspecto de envejecer, tratan el tema de forma natural y dejan constancia de que el cuerpo es la evidencia de que has tenido una vida llena y la muestra de todo lo que has vivido. Estas mujeres, no transmiten en ningún momento pesimismo a la hora de contar su percepción del paso del tiempo si no todo lo contrario, aceptación: “Intelectualmente hacerte viejo te libera de ideas falsas, te da lucidez i te hace estar en paz.”. Triste es que sólo cuando se es mayor, es cuando queda tu mente vacía de muchos complejos y presiones que se han cargado en la juventud y que no merecían la importancia que se les ha dado. Además, el documental termina con el contraste de un cuerpo con la naturaleza pues al fin y al cabo formamos parte de ella. Exactamente, se hace la comparación de un cuerpo arrugado con un árbol: “el tiempo inevitablemente teje en la piel tersa y pálida un mapa detallado para marcarle las experiencias y las rutas que hemos tomado, el conocimiento adquirido. No queremos ver este mensaje. Nuestra cultura no valora un cuerpo viejo con experiencia, no vemos belleza en él. Actualmente el cuerpo de una mujer mayor es tabú.” La directora, muy inteligentemente, acaba diciendo que el árbol es vida y es experiencia, dando a entender que nuestro cuerpo también y por eso hay que aceptarlo tal y como es, sin invisibilizar aquello que nos marca como diferentes.

- En el aspecto visual y narrativo, Kiti Luostarinen compone una poesía con imágenes, realizando numerosas metáforas como la escena tan incómoda de ver de la mujer utilizando una plancha sobre sus pechos y la aspiradora sobre la grasa del vientre al hablar de cirugía estética, o la anciana volviendo por el mismo camino cuando trata la soledad en la vejez. Este es uno de los aspectos que rescataremos a la hora de plasmar feminidad y su carga en pantalla y de trasladarlo a nuestro proyecto.

Ways of Seeing Chapter 2 – John Berger (BBCFOUR)

FICHA TÉCNICA²⁰	
Título	<i>Ways of Seeing</i> , Capítulo 2
Año	1972
Género	Serie (28min)
País	Inglaterra
Guión	John Berger
Producción	Michael Dibb, BBC COLOUR
Cámara	Peter Middleton, Bob McShane
Reparto	John Berger, Anya Bostock, Eva Figes, Jane Kenvick, Barbara Niven, Carola Moon

²⁰ *Ways of seeing* Chapter 2 (Tv serie 1972) - IMDb. Consultado el 12 de Abril de 2017.
<http://www.imdb.com/title/tt1302546/>

Idioma	Inglés
Fuente de visionado	Youtube

SINOPSIS

Ways of Seeing dedica su capítulo dos a la forma de representar a la mujer, resaltando la desnudez y la manera en que tiene de volver la vista hacia sí misma. El capítulo concluye con un pequeño debate entre mujeres que conduce el presentador John Berger acerca de lo mostrado en el resto del capítulo.

“Los hombres sueñan con mujeres, las mujeres sueñan con ellas siendo soñadas. Los hombres miran a las mujeres, las mujeres miran como las miran.” Con esta cita empieza ***Ways of Seeing*** que ahonda en su segundo capítulo en la representación femenina. A través de numerosas pinturas europeas traza un recorrido de representaciones de mujeres y la estrecha relación que ha tenido la desnudez a la hora de convertirlas en modelos a juicio.

Se utiliza el espejo, el símbolo del reflejo, como una metáfora de sometimiento por parte de la mujer a la imagen. Volviendo el éxito, su éxito, dependiente de cómo se vea y cómo las ven. Así se realiza un traspaso de culpabilidad, condenando a la mujer bajo el adjetivo de vanidosa. Si se vuelve la vista atrás, a los cuadros expuestos en el capítulo se empieza a deconstruir aquello catalogado como vanidad, al momento en que se la empezó a objetivar. Uno de esos ejemplos es el Juicio de Paris, donde la belleza es realzada con tal vehemencia que se ve convertida en competitividad. La culpa recae entre las mujeres, las que pelean por ser las más bellas, pero el juicio, el origen del problema, y el juez, es Paris, que queda exento de culpabilidad.

La representación femenina en cuadros a través de la desnudez, convierte la figura femenina en modelos lánguidos y pasivos, en posturas realizadas para demostrar sumisión y complacer al que las mira, minimizando su poder, para dárselo al hombre que las mira.

En la actualidad, el culto a la imagen en la publicidad, en las fotografías, en el cine, se convierte en una condena impuesta para la mujer, que incluso en su reflejo se ha de modificar, que incluso en su desnudez ha de llevar un nuevo traje: el de resultar dispuesta para el sexo y el placer de aquel que la mira, no el propio, dónde el espectador tiene el control de su sexualidad, no ella.

Pero por sobre todo se ha de destacar los términos utilizados por varias mujeres en el debate final al ver los cuadros, tales como, irreal o idealizado, un modelo con el que ellas no se sienten representadas y aun así consideran que se ven comparadas con él y llevadas a juicio aún pese a los años que han pasado.

- **Conclusiones**

Tras haber realizado este marco teórico, se plantea una serie de conclusiones que serán de ayuda para la ejecución del proyecto:

1. Valiéndose únicamente de la **expresividad corporal** se puede dar el mensaje que se quiere mostrar sin necesidad de articular ninguna palabra a la hora de conducir la narración.
2. Aún existen muchos **mitos y tabúes** alrededor de la construcción social de la sexualidad que no se han deconstruido. También es necesario contemplar la identidad de género y la orientación sexual como un abanico más amplio que no el del binario impuesto socialmente.
3. Es imprescindible la **creación cultural de imágenes a través de la experiencia de las mujeres** para poder establecer nuevos modelos con los que poder identificarse. Así se obtienen nuevas representaciones de la mujer alejadas de la objetivación y la naturalización de la ideología dominante en la sociedad patriarcal.
4. Ha de hacerse presente, siguiendo la perspectiva de género, que **la construcción visual de las experiencias femeninas condensan nuevas formas de crear y narrar historias**. Además de la forma en que la percepción femenina plasma esas historias en imágenes que transmite otra sensibilidad, otro tipo de exploración de los sentidos e incluso otro tipo de erotismo.

5. Tratar temas de esta índole, te hace tomar **consciencia** de la falta de visibilidad, educación e información que existe sobre la diversidad de género y la diversidad de orientación sexual.

DOSSIER DEL VIDEOCLIP

- **La idea**

Para crear la idea propia del proyecto, nos basamos en el estudio de diferentes aspectos que han ayudado a la hora de crear el videoclip. Para empezar, las diferentes definiciones que se aceptan de este género y sus características comentadas al principio de este trabajo nos han servido para tomar consciencia de la complejidad que representa el género de videoclip. Por otro lado, la intención principal de este proyecto siempre ha sido la de ir más allá que el simple hecho de juntar una pieza musical con imágenes. Esto lo hemos conseguido a partir de la búsqueda de referencias, tanto de conceptos como de referencias visuales, que nos han ayudado a la hora de poder dar a conocer mejor los dos temas fundamentales de nuestro videoclip: la transexualidad y la música como expresión.

La terminología encontrada, ha contribuido a tener más claro el significado de palabras tales como la identidad de género, transexualidad o la misma palabra género e incluso el descubrimiento de palabras que normalmente no se enseñan. Por su parte, las referencias visuales escogidas han contribuido a la creación de la coreografía ideada para nuestro proyecto. La danza teatral ha sido la que mejor cubría las necesidades que teníamos a la hora de conseguir el objetivo de expresar con la danza, sin la ayuda de ningún guión.

La idea está constituida sobre las bases citadas anteriormente y sobre las sensaciones que nos ha transmitido la canción escogida. La idea es poder representar que: *“La música ayuda a expresar lo que realmente eres”* que engloba los dos puntos importantes a transmitir.

A partir de esta idea se plantea que:

“El videoclip se desarrolla en un futuro imaginario donde la gente vive reprimida, incapaz de sentir ni expresar sus emociones. En este futuro, la música está prohibida ya que está considerada como un arte que te hace salir del orden establecido. El protagonista de nuestro videoclip es un chico joven, andrógino, sin rasgos particularmente masculinos o femeninos, éste se encuentra en una habitación donde falta muebles y decoración, la sobriedad es

también visual. Al chico lo encontramos sentado mirando un discurso monótono y monocorde, con gesto serio se levanta en busca de una caja que no sabemos qué contiene. El chico, al abrirla, medio sonríe. De repente, vemos al mismo chico en una silla drogándose con un tocadiscos. Cuando se supone que se ha acabado, se levanta y mientras mira un espejo se pinta los labios de rojo y en ese momento aparece una chica por detrás que lo abraza. Se ponen a bailar. En el baile, al principio es ella la que lo tiene que arrastrar haciéndole volver a sentir. A medida que el baile progresa y el efecto de “la droga” sube ambos establecen una conexión hasta que se sincronizan en el punto que resultan ser la misma persona. Ella vive dentro de él, el yo verdadero de él es un ella pero en la vida real no puede mostrarse así. Cuando el baile acaba y el efecto de la droga desaparece, vemos al mismo chico en el sofá, otra vez con cara seria y sin expresión.”

- **El grupo y la canción**

La canción escogida se llama “Vintage dance” del grupo *LeJournal*.

LeJournal es un grupo de barcelonés de estilo rock/folk que canta en inglés. Se decidió escoger un grupo nacional, concretamente catalán y sin mucha difusión, por las facilidades a la hora de establecer contacto y poder establecer una mejor colaboración al desarrollar el videoclip. Desde un primer momento, “Vintage dance” fue la canción escogida debido a su ritmo. La idea del proyecto consiste en contraponer un montaje muy dinámico que no se relaciona con la danza teatral, para crear un choque más fuerte a la hora de elaborar el mensaje.

- **El baile y el género**

Hay dos puntos muy importantes que son la base alrededor de la que queremos construir el videoclip: el baile y la identidad de género. El baile es utilizado como una forma de expresión de la transexualidad del protagonista. También es una herramienta narrativa para transmitir un sentimiento sin necesidad de diálogo. Se ha considerado que el estilo más idóneo para mostrar el secreto que esconde el protagonista, su transexualidad, es la danza teatral ya que permite combinar el baile con la expresión y hacer una coreografía muy equilibrada en ese sentido.

GUIÓN LITERARIO

GUIÓN LITERARIO: VINTAGE DANCE

1 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

La amplia habitación blanca está vacía a excepción de una mesita con un tocadiscos rojo, el único elemento de color, el sillón y el televisor. La luz que entra por los dos grandes ventanales ilumina con dibujos el suelo. La vieja televisión blanca emite imágenes de cassettes y vinilos ardiendo mientras se escucha el discurso de El Dictador. Frente a ella, está XY, un chico joven, repeinado, de rostro inexpresivo y vestido con camisa y pantalones negros. XY está sentado en un sillón igual de blanco que el resto de la habitación. Cuando el discurso termina, XY se arremanga un brazo de la camisa y abre el tocadiscos que se encuentra a su lado en una mesita. XY se ata una cinta alrededor del brazo y lo coloca bajo la aguja del tocadiscos. La música entra a sus venas como una droga. XY deja caer la cabeza hacia atrás en el sillón por los efectos de la droga.

2 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY se acerca al espejo y se pinta los labios de rojo. Detrás suyo aparece XX, una chica joven, lleva un vestido negro y los labios pintados del mismo color rojo. XX se le aproxima mientras baila. XX da un tirón a XY para que baile con ella. Se encuentran en la misma sala blanca de antes, ahora totalmente vacía. XY la rehúye y XX baila delante suyo. XX da un tirón a XY para que baile con ella y arrastra con el tirón a XY frente a los grandes ventanales. XY sigue intentando rehuirla y escapar utilizando la columna central de la sala para esquivarla, entrando en un juego de ratón y gato, dónde ella lo persigue e intercepta. XX se deja caer en los brazos de XY para que la sujete pero XY vuelve a abandonarla y alejarse por la sala. XX se arrastra por el suelo blanco cogiéndolo de los tobillos para detenerlo y que caiga junto a ella. En el suelo, XY y XX ruedan quedando uno al lado del otro cara al techo y empiezan a imitar los movimientos del otro.

3 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY y XX bailan en paralelo con los grandes ventanales al fondo. Sus movimientos se coordinan, acercándose y alejándose cada uno desde un extremo de los ventanales sin llegar a poder juntarse.

4 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY y XX se encuentran frente a frente dentro de la sala iluminados por la luz que entra por los grandes ventanales. XY se golpea a sí mismo y XX mueve el cuerpo como si el golpe lo recibiese ella.

5 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY y XX bailan frente a los ventanales en total sincronía y a pesar de que se acercan y alejan siguen sin poder llegar a juntarse. XY se aleja de XX y realiza un solo de baila dónde se libera y se deja caer. XX se aproxima a XY por detrás, empiezan a entremezclar pasos de baile y sus cuerpos se enredan.

6 FLASHBACK: INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY sufre espasmos sentado en el sillón por la droga que le sube por el brazo.

7 INT. HABITACIÓN - DÍA

XY sonríe con los labios pintados frente al espejo.

8 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY y XX se abrazan tumbados en el suelo blanco con los cuerpos en dirección contraria.

9 FLASHBACK: INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY sufre más espasmos sentado en el sillón por la droga que le sube por el brazo.

10 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY golpea la ventana de espaldas hasta quedar exhausto.

11 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XY y XX se miran frente a frente, XX lo desafía.

12 INT. HABITACIÓN BLANCA - DÍA

XX cae sentada sobre el sillón.

XY cae sentado sobre el sillón, no lleva los labios pintados.

XY abre los ojos.

GUIÓN TÉCNICO

ESCENA	PLANO	DURACIÓN		ENCUADRE	MOVIMIENTO/ ÁNGULO	ACCIÓN	TEXTO	SONIDO	OBSERVACIONES
		Duración plano	Duración total						
1	6	00:00:05	00:00:30	Plano Conjunto	Estático/ Normal frontal al personaje	XY se prepara para drogarse.	-	TV	-
1	7	00:00:02	00:00:32	Plano Detalle	Estático/ Ligeramente picado frontal al personaje	XY se ata la cinta del brazo.	-	TV	-
1	8	00:00:01	00:00:33	Plano Detalle	Estático/ Normal frontal al personaje	XY utiliza la boca para apretar la cinta.	-	TV	-
1	9	00:00:05	00:00:38	Plano Conjunto	Estático/ Normal frontal al personaje	XY tiene espasmos fruto de la droga.	-	TV	Fundido a blanco
2	10	00:00:05	00:00:43	Primer Plano	Estático/ Normal frontal al personaje	XY se pinta los labios.	-	-	-

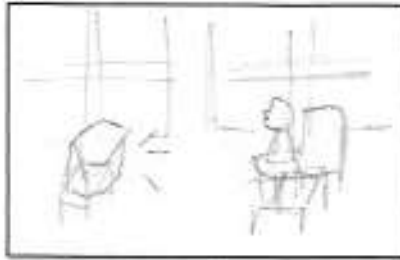
ESCENA	PLANO	DURACIÓN		ENCUADRE	MOVIMIENTO/ ÁNGULO	ACCIÓN	TEXTO	SONIDO	OBSERVACIONES
		Duración Plano	Duración Total						
2	11	00:00:05	00:00:48	Primer plano	Estático/ Normal frontal al personaje	XY se está mirando al espejo cuando aparece XX.	-	-	-
2	12	00:00:22	00:01:10	Plano secuencia	Seguimiento de los personajes	XY y XX empiezan a bailar.	-	Música	-
2	13	00:00:10	00:01:20	Plano Medio	Estático / Normal frontal al personaje	XX hace movimientos para atraer a XY.	-	Música	-
3	14	00:00:27	00:01:47	Plano Secuencia	Seguimiento de los personajes	XY y XX bailan frente a los ventanales.	-	Música	-

ESCENA	PLANO	DURACIÓN		ENCUADRE	MOVIMIENTO/ ÁNGULO	ACCIÓN	TEXTO	SONIDO	OBSERVACIONES
		Duración Plano	Duración Total						
4	15	00:01:03	00:02:50	Plano Secuencia	Seguimiento de los personajes	XY y XX bailan frente a frente, él se golpea, ella recibe el golpe.	-	Música	-
5	16	00:00:42	00:03:32	Plano Secuencia	Seguimiento del personaje	XX se aleja de XY y XY realiza su solo	-	Música	-
6	17	00:00:04	00:03:36	Plano Conjunto	Estático/ Normal frontal al personaje	XY tiene espasmos fruto de la droga.	-	Música	Fundido a blanco
7	18	00:00:04	00:03:40	Primer Plano	Estático/Frontal	XY sonrío a cámara.		Música	-

ESCENA	PLANO	DURACIÓN		ENCUADRE	MOVIMIENTO/ ÁNGULO	ACCIÓN	TEXTO	SONIDO	OBSERVACIONES
		DURACIÓN PLANO	DURACIÓN TOTAL						
8	19	00:00:04	00:03:44	Plano Conjunto	Estático/Cenital	XY y XX se abrazan tumbados en el suelo.	-	Música	Fundido a blanco
9	20	00:00:04	00:03:48	Plano Conjunto	Estático/ Normal frontal al personaje	XY tiene espasmos fruto de la droga.	-	Música	-
10	21	00:00:04	00:03:52	Plano medio largo	Estático	XY golpea el ventanal	-	Música	-
11	22	00:00:47	00:04:39	Plano Secuencia	Seguimiento de los personajes	XY y XX bailan.	-	Música	Travelling circular alrededor de los personajes
12	23	00:00:03	00:04:42	Plano Conjunto	Estático / Normal frontal a los personajes	XY cae en el sillón.	-	-	-
12	24	00:00:03	00:04:45	Plano Conjunto	Estático / Normal frontal a los personajes	XX cae en el sillón.	-	-	-

ESCENA	PLANO	DURACIÓN		ENCUADRE	MOVIMIENTO/ ÁNGULO	ACCIÓN	TEXTO	SONIDO	OBSERVACIONES
		DURACIÓN PLANO	DURACIÓN TOTAL						
12	25	00:00:03	00:04:48	Plano Conjunto	Estático / Normal frontal a los personajes	XY cae en el sillón.	-	-	-

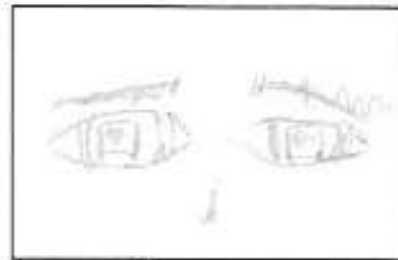
STORYBOARD

PG, estático

PH, estático

PD, estático

Imagens breves

Planj.

PD, estático

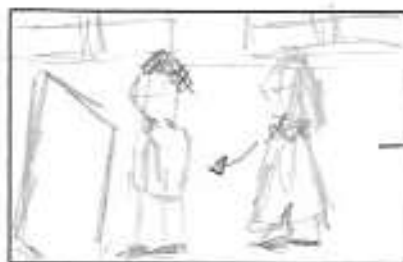
P. Perfil + boca

P (conj)

PP @ labios

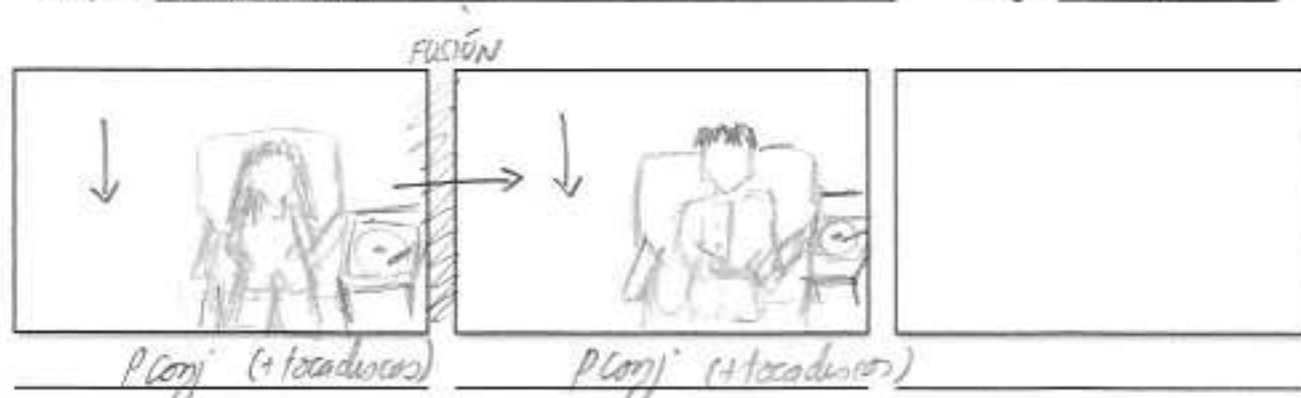
P. Secuencia
seguimiento

(P (conj))
Tras circular

(P (conj))
Tras Horizontal

PLAN DE RODAJE

FECHA	EXTERIOR	INTERIOR	DÍA	NOCHE	ESCENA	LOCALIZACIÓN	PERSONAJES	VESTUARIO	ATREZZO	OBSERVACIONES
JORNADA 1: 22/6/2017 09:00 - 15:00		X	X		1	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem)	Camisa, pantalón negro.	Sillón blanco, Tocadiscos Televisión 2 Mesitas, cinta blanca.	
		X	X		6	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem)	Camisa, pantalón negro.		
		X	X		7	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem)	Camisa, pantalón negro.		
		X	X		9	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem)	Camisa, pantalón negro.		
		X	X		10	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem)	Camisa, pantalón negro.		
		X	X		12	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem)	Camisa, pantalón negro.		

		X	X		2	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem) XX (Julia)	Camisa, pantalón, vestido negros.	Espejo, pintalabios rojo.	Estabilizador.
		X	X		3	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem) XX (Julia)	Camisa, pantalón, vestido negros.		
		X	X		4	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem) XX (Julia)	Camisa, pantalón, vestido negros.		
		X	X		5	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem) XX (Julia)	Camisa, pantalón, vestido negros.		
		X	X		8	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem) XX (Julia)	Camisa, pantalón, vestido negros.		
		X	X		11	HABITACIÓN BLANCA (Can Felipa)	XY (Guillem) XX (Julia)	Camisa, pantalón, vestido negros.		

- **Personajes y su caracterización**

XY: es el personaje que representa la parte masculina del protagonista. Tiene alrededor de 20 años, aunque al no tener unas facciones muy marcadas parece más joven. Es de piel clara, destacan sus ojos de color azul verdoso y tiene el pelo negro. Es alto y delgado, no se pueden ver músculos en su cuerpo. Viste de forma simple para no destacar, de color negro y con camisa. Se encuentra atrapado en un cuerpo con el que no se identifica, pero con el que está obligado a vivir. Vive en una sociedad donde los sentimientos están prohibidos, por ello, no vemos gestos de expresividad en su rostro. Siente una continua tristeza que le lleva a drogarse con música ya que es la única forma de sentirse bien consigo mismo.

XX: es el álgter ego de XY, un personaje ficticio femenino que representa cómo se siente el protagonista. Físicamente, se parece mucho a él, es alta y delgada. También viste muy sencilla y de negro. Su intención, es arrastrar a XY para que él se sienta bien consigo mismo y pueda ser quien realmente es. Baila para expresar los sentimientos que el protagonista no se atreve a exteriorizar.

La caracterización es bastante sencilla, como contamos con dos actores que representan a la misma persona hemos creído conveniente que los dos estén caracterizados de la misma forma e incluso que uno y otro tengan algo de parecido. Para marcar más la diferenciación del mundo onírico del real hemos creído conveniente que XY lleve los labios pintados de rojo cuando se encuentra en el mundo onírico ya que es el único personaje que interviene en ambos mundos y así indicar también su naturaleza interna, su transexualidad, a través del detalle de pintarse.

- **Vestuario y atrezzo**

Decidimos que el vestuario era también importante para ambientar la historia, optamos por un vestuario simple y monocromático, acorde con el mundo que imaginábamos donde se condena la expresividad. Para dar ese aspecto de sociedad alineada y sin vida en el mundo real, XY va repeinado, con ropa ancha para poder acompañar mejor los gestos en el baile con la ropa y contrastarlo en el entorno blanco de la sala dónde se sucede la acción. En esta línea, los objetos también tenían que ser monocromáticos. En este caso, elegimos el color blanco para que diera juego con el vestuario negro y así los personajes tuvieran más presencia en la escena. Los únicos objetos que son de un color más vivo como es el rojo, son el pintalabios y el tocadiscos, ya que simbolizan la calidez y lo prohibido.

- **Puesta en escena**

Puesto que la historia se ambienta en un mundo distópico, hemos intentado transmitir esa decadencia en la puesta de escena. Los dos colores predominantes en la imagen son el blanco y el negro, pensamos que eran los más idóneos para hacer llegar al espectador esa atmósfera de soledad y melancolía que predomina durante todo el videoclip. La coreografía es muy importante, por eso decidimos que los planos más utilizados fueran los Planos Conjuntos, Planos Generales y Planos Medios. En general, planos muy abiertos para que el espectador pudiera seguir la evolución de la coreografía y así poder entender mejor la historia. La elección de los planos medios en algún que otro punto de la realización tiene que ver con el interés por nuestra parte de mostrar en algún momento de la coreografía alguna emoción o expresión que son importantes para la historia. Además de hacer más dinámico el montaje y que no resultara muy pesado para el espectador. Por otro lado, determinamos que en todas las escenas se utilizaría luz natural puesto que nos proporciona una calidez que entra en contraposición con la soledad y la tristeza

que experimenta nuestro protagonista y nos parecía interesante jugar con ello. En la línea de crear una atmósfera del mundo distópico, decidimos no recargar la escena con localizaciones que tuvieran una sobrecarga de elementos, nuestra intención siempre ha sido captar la atención del espectador mediante el baile, es por eso, que hemos utilizado una única ubicación donde la simetría y la sencillez son las protagonistas. Esta habitación blanca pensamos que nos serviría para escenificar la casa del protagonista donde destaca el ambiente sombrío que él experimenta. El sonido, por su parte, no debería destacar excesivamente ya que se trata de un videoclip. Sin embargo, hemos querido ir más allá en las escenas donde no aparecía baile. Hemos utilizado el silencio y algunos efectos sonoros como recursos para hacer llegar al espectador ese sentimiento de aislamiento y nostalgia que sufre el protagonista.

- **Puesta en forma**

Tal y como hemos comentado anteriormente, el ritmo es una parte fundamental en nuestro videoclip. *Vintage Dance*, la pieza musical escogida tiene un ritmo muy rápido desde un buen principio, también cuenta con subidas y bajadas que nos ayudan en la edición y a simular la subida y bajada del efecto de la droga. Este ritmo tan marcado nos permite jugar con la coreografía y sobre todo con las imágenes que irán al compás de la música. Queremos trabajar en un montaje dinámico para que no se haga pesado ya que la canción es de larga duración. Para ello, utilizaremos las transiciones por corte excepto en los *flashbacks* del mundo real que los representaremos con fundidos blancos.

En un principio estos cortes y transiciones iban a suceder en plano, al pasar de una localización a otra gracias a la circulación de los personajes por los diversos escenarios pero debido a los cambios que se han tenido que llevar a cabo a causa de las dificultades surgidas con las localizaciones, pasamos a recrear el dinamismo con los movimientos de cámara en el rodaje en el plano secuencia del baile en una sola localización, la habitación blanca. Movimientos de cámara tales como *travellings*, *zooms*, y tomas de seguimiento del personaje nos sirven como recurso rítmico que después serán aderezado con insertos de planos recurso

PRESUPUESTO

“Vintage Dance” de Lorena Jiménez y Berta Sierra

Presupuesto previsto	200 €
Presupuesto final	154, 09 €

RESUMEN	
Guión y música	0 €
Equipo artístico	0 €
Equipo técnico	0 €
Escenografía	43 €
Localizaciones	100,56 €
Dietas	10,53 €
TOTAL GASTOS	154, 09 €

1. Guión y música

Guión original	Lorena Jiménez y Berta Sierra	0 €
Derechos de autor de la canción	LeJournal	0 €
TOTAL		0 €

2. Equipo Artístico

Personaje XY	Guillem Jiménez	0 €
Personaje XX	Julia Senserrich	0 €
TOTAL		0 €

3. Equipo Técnico

Dirección y producción	Lorena Jiménez y Berta Sierra	0 €
Segundo Operador de cámara	Beatriz Abascal	0 €
Auxiliar de cámara	Roser Granados	0 €
TOTAL		0 €

4. Escenografía

Atrezzo	Mesita, telas.	28 €
Vestuario y zapatería	Bambas actores	13 €
TOTAL		43 €

5. Localizaciones

Alquiler localización Sala Nova Can Felipa	5 horas x 9€ + IVA	50,56 €
Permisos rodaje	—	0 €
TOTAL		50,56 €

6. Dietas

Catering	—	10,53 €
TOTAL		10,53 €

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO

DIRECCIÓN		
Director	Lorena Jiménez y Berta Sierra	l.jgaudes@gmail.com bertasierrahernando@gmail.com
Aux. de dirección	Roser Granados Pintado	rosergranados@gmail.com
Script	Beatriz Abascal	beaa.abascal@gmail.com

PRODUCCIÓN		
Jefe de producción	Lorena Jiménez y Berta Sierra	l.jgaudes@gmail.com bertasierrahernando@gmail.com
Casting	Lorena Jiménez	l.jgaudes@gmail.com

FOTOGRAFÍA		
Director de fotografía	Berta Sierra	bertasierrahernando@gmail.com
Cámara	Lorena Jiménez y Beatriz Abascal	l.jgaudes@gmail.com beaa.abascal@gmail.com
Ayte de cámara	Berta Sierra	bertasierrahernando@gmail.com
Aux. de cámara	Roser Granados Pintado	rosergranados@gmail.com

ARTE		
Director de arte	Lorena Jiménez y Berta Sierra	l.jgaudes@gmail.com bertasierrahernando@gmail.com
Ayte. de arte	Roser Granados Pintado	rosergranados@gmail.com

VESTUARIO – MAQUILLAJE - PELUQUERÍA		
Vestuario	Lorena Jiménez y Berta Sierra	l.jgaudes@gmail.com bertasierrahernando@gmail.com
Maquillaje	-	-
Peluquería	-	-

POSTPRODUCCIÓN		
Montador	Lorena Jiménez y Berta Sierra	l.jgaudes@gmail.com bertasierrahernando@gmail.com
Etalonaje	Lorena Jiménez y Berta Sierra	l.jgaudes@gmail.com bertasierrahernando@gmail.com
Canción original de	LeJournal	lejournalmusic@gmail.com

ACTORES		
XY	Guillem Jiménez	guyllmjs@gmail.com
XX	Julia Senserrich	jucat.9@gmail.com

MAKING OFF Y REDES SOCIALES

De cara a plantear la evolución y el recorrido del proyecto se ha creado una nueva productora con redes sociales. Así es como nace *Eleybe*.

Eleybe se plantea como el nombre de la productora que realiza el videoclip y contempla la posibilidad de llevar a cabo en un futuro más proyectos. De este modo, después de decidir el nombre, se ha creado también un correo oficial (eleybe.productions@gmail.com) para, desde ese momento, establecer la comunicación con los candidatos con la intención de desarrollar un aspecto más profesional y otorgarles cierta seguridad del compromiso adquirido con el grupo elegido y de que el proyecto se llevará a buen puerto. Aparte, se crea también una imagen corporativa de la productora para el correo y las redes sociales:

Logotipos de *Eleybe*

Por otro lado se abre la productora a las redes sociales de la productora para poder promocionar el videoclip y a la vez utilizarlas de testimonio en el transcurso de su creación, dónde poder encontrar ordenado cronológicamente el making off.

- **Facebook:** <https://www.facebook.com/eleybe productions/>

La función principal de esta red social es la promoción. Sin embargo, se encuentra vinculada también Instagram y permite una mayor difusión.

- **Instagram:** Red social en construcción. Permite un seguimiento del rodaje (making off) del videoclip a través de imágenes y video, como pequeños adelantos. También se utiliza en su promoción.

RESULTADO FINAL

Este proyecto nos ha ayudado sobre todo a ampliar miras y conceptos, y en especial a ahondar más en temas como la identidad de género que han ayudado a sustentar todo el trabajo.

Por otro lado, la idea inicial del proyecto ha sufrido graves modificaciones desde su planteamiento hasta la hora de desarrollarlo. El principal cambio ha sido a la hora de su realización. El videoclip fue concebido en más localizaciones y por tanto, más días de rodaje. Por cuestiones técnicas y de presupuesto, el rodaje fue reducido a uno, y los cambios de localización también. Así pues, se descartaron las cuatro restantes: cancha de baloncesto, playa, y la pared blanca y la cúpula del parque. Eso conllevó rehacer absolutamente todos los guiones y condensar el baile en un sólo espacio, además de recortar planos. A pesar de este giro de 180º para llevar a cabo el proyecto, podemos decir que nos encontramos satisfechas con el trabajo logrado y el camino recorrido. Hemos aprendido que en esta profesión, hay millones de imprevistos, se ha de tener siempre un plan B en la recámara y que se ha de ir depurando el trabajo a medida que salen las dificultades.

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo, *¿Qué es libertad de género? - Su definición, concepto y significado*, 15 de Enero de 2016. Consultado el 29 de Abril de 2017. <http://conceptodefinicion.de/libertad-de-genero/>

Anónimo, *El otro legado: David Bowie y la identidad de género*, 12 de Enero de 2016. Consultado el 29 de Abril de 2017. http://www.rionegro.com.ar/cultura-show/el-otro-legado-david-bowie-y-la-identidad-de-genero-CARN_8045234

Archivo de la Cooperativa Drac Màgic, Documentación extraída de la *Mostra Internacional de Films de Dones*.

At Land (1946) - IMDb. Consultado el 12 de abril de 2017. <http://www.imdb.com/title/tt0036618/>

AUDOBERT, Rosa. *“La aventura textual: de la lengua a los nuevos lenguajes”*. La Crujía Editorial. 2003 (Argentina) Página 73, 74.

CLAEYS, Gregory. *Utopía, historia de una idea*. Siruela. 2011. (Madrid) Capítulo 13, página 174.

Entre el cine trance y la etnografía. Consultado el 12 de Abril de 2017. <http://www.acuartaparedede.com/entre-o-cine-trance-e-a-etnografia%E2%80%93o-cine-de-maya-deren/?lang=es>

Filmar el deseo (2001) - IMDb. Consultado el 12 de Abril de 2017. <http://www.imdb.com/title/tt0298866/>

Gendernauts (1999) - IMDb. Consultado el 12 de Abril de 2017. <http://www.imdb.com/title/tt0192069/>

LUSSENHOP, Jessica; *Why did Prince change his name to a symbol?*, BBC News Magazine. Consultado el 29 de Abril de 2017 <http://www.bbc.com/news/magazine-36107590>

Madonna Woman of The Year Full Speech | Billboard Women in Music 2016 - YouTube. Consultado el 29 de Abril de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=c6Xgbh2E0NM&t=38s>

Meshes of the Afternoon (1946) - IMDb. Consultado el 12 de Abril de 2017. <http://www.imdb.com/title/tt0036154/>

SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María. *Lenguaje del videoclip*. Universidad de Málaga. 2002. (Málaga) Página 21 - 39.

SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María. *Realización y creación de un sentido en la música. El caso del videoclip musical del nuevo flamenco*. 2003. (Universidad de Málaga) Página 103.

Ways of seeing Chapter 2 (Tv serie 1972) - IMDb. Consultado el 12 de Abril de 2017. <http://www.imdb.com/title/tt1302546/>

WEIBER, P. "Videos musicales: del vaudeville al videoville". Telos. nº 11, Junio 2003.

BIBLIOGRAFÍA MARCO CONCEPTUAL

BUTLER, Judith. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós Ibérica. 2007. (Barcelona) Consultado el 10 de Abril de 2017.

CHÁVEZ CARAPIA, Julia del Carmen. *Perspectiva de género*. Plaza y Valdés. 2004. (México) Consultado el 10 de Abril de 2017.

DE LAURETIS, Teresa. *Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine*. Ediciones Cátedra. 1992. (Madrid) Consultado el 10 de Abril de 2017.

GÁNDARA MARTÍN, Jesús José; PUIGVERT MARTÍNEZ, Ana. *Sexualidad humana: una aproximación integral*. Ed. Médica Panamericana. 2005 (México) Consultado el 10 de Abril de 2017.

KHUN, Annette. *Cine de mujeres*. Ediciones Cátedra. 1991. (Madrid)

MELMED, Shlomo; POLONKSY, Kenneth. S; REED LARSEN. P; M. KRONENBERG. Henry. Williams Textbook of Endocrinology. Elsevier Saunders. 2011. (Philadelphia, EE.UU) Real Academia Española. Consultado el 12 de Abril de 2017. <http://www.rae.es/>

SAU, Victoria; *Diccionario ideológico feminista*. Icaria Editorial. 2001. (Barcelona) Consultado el 12 de Abril de 2017.