Autoetnografía para la creación del videoclip “La Vida” de la banda Los Cocoa

Eric Leonardo Lamus Gomez.

Universitaria Agustiniana

Facultad de Artes y Comunicación

Programa de Cine y Televisión.

Bogotá, D.C.

2025

Autoetnografía para la creación del videoclip “La Vida” de la banda Los Cocoa

Eric Leonardo Lamus Gómez

Andrea Cifuentes G.

Tutora

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Producción Audiovisual en Cine y Televisión

Universitaria Agustiniana

Facultad de Artes y Comunicación

Programa de Cine y Televisión.

Bogotá, D.C.

2025

Dedicatoria

Dedico este presente texto a mi familia y amigos más allegados a mi circulo social como laboral que han hecho parte de mi crecimiento, dedicación, esfuerzo y trabajo honesto que dichas personas me han acompañado en mi crecimiento profesional y empírico como realizador audiovisual en cine y televisión como un arte latente que marcará aún más la historia de la humanidad teniendo en cuenta un crecimiento óptimo conceptual y en conocimientos técnicos y analíticos que aporten dentro y fuera de equipos de trabajo en set para lograr productos con altos estándares profesionales audiovisuales o en su defecto, cualquiera que quiera un producto audiovisual.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a la Universidad Uniagustiniana, y a todo su equipo de docentes por haberme acompañado a lo largo de este viaje especialmente a los docentes Oscar Pinilla, Angelica Jaramillo, Yamid Galindo, Jorge García. Las herramientas, el conocimiento y los espacios que me brindaron fueron fundamentales para que este proyecto tomara forma. También quiero agradecer a los administrativos del Centro Agustiniano de Medios y a los amigos y compañeros del campus, quienes con su generosidad y disposición siempre estuvieron ahí para ofrecer su apoyo en los momentos más complicados. Mirando hacia atrás, su presencia fue clave para superar los desafíos.

A todas las personas que participaron en este proyecto, aquellas que compartieron sus historias y testimonios, no puedo sino sentir una enorme gratitud. Cada uno de sus aportes fue más que una simple colaboración: fue una pieza esencial para que esta investigación tuviera el sentido que hoy tiene.

Un agradecimiento especial para José Silva y Felipe Cuadrado de La Colonia Films, mis mentores, quienes no solo me enseñaron técnicas en set, sino también me mostraron el valor de la perseverancia en cada etapa de los procesos creativos audiovisuales. Sus consejos y apoyo han dejado una huella profunda en mi formación como fotógrafo y como profesional. A Yeferson, Andrés, Alejandro y Diego del CAM, quienes con su esfuerzo y creatividad hicieron que esos tres días de rodaje fueran una experiencia inolvidable. Filmamos en barrios como Teusaquillo y Puente Aranda, que no solo sirvieron como escenario, sino que también me recordaron lo mucho que estos lugares representan para la esencia de Bogotá. El rodaje no fue fácil, pero esos momentos compartidos quedarán grabados como una experiencia irrepetible.

Gracias también a La Colonia Films por permitir que esta coproducción fuera posible, y al Centro Agustiniano de Medios (CAM) por brindarnos sus equipos y espacios.

Mis más sinceros agradecimientos al profesor Joinner Aristizábal, quien fue un guía paciente y siempre supo cómo orientarme en los momentos de incertidumbre. Y al profesor Darío Rojas, que, desde el principio, confió en mí y me impulsó a seguir este camino, animándome a creer en mis propios proyectos. Sin su aliento, quizás nunca habría tomado el riesgo de fundar mi propia productora audiovisual.

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que formaron parte de este proyecto, desde la preproducción hasta la postproducción. Aunque este trabajo llega a su fin, el camino recorrido y las personas que estuvieron a mi lado en cada paso son lo que verdaderamente atesoro. A todos ustedes, gracias por haber sido parte de este sueño que hoy se hace realidad.

Por último y no menos importante quiero agradecerle a la docente Andrea Cifuentes, quién estuvo pendiente y al tanto de mi proceso académico interno teniendo en cuenta que fue opacada por la negligencia y la falta de profesionalismo entregada y dada por colegas docentes quién es tergiversar en el proceso su justificación alguna y que ella tanto un apoyo moral como académico me brindó muchísimas herramientas que es de una manera remota me ayudaron a poder terminar y culminar este proceso que el día de hoy presento como una etnografía de una creación realizada por un futuro profesional Uniagustiniana

Gracias, de corazón, a cada uno de ustedes.

Resumen

En este documento se describe tanto el proceso creativo, estético y logístico tal como el videoclip contemporáneo combina elementos narrativos, musicales y cinematográficos dentro de una propuesta audiovisual integral (Gifreu, 2009) que hubo detrás del videoclip “la vida” de la banda los cocoa, abordando temas esenciales como los retos de producción, la dirección de arte, la dirección de fotografía, montaje y la colaboración interdisciplinaria para un trabajo académico, a través de una mirada autoetnográfica. Se expondrán muchos de los argumentos existentes en medio como la toma de decisiones creativas y los obstáculos técnicos que afectaron tanto al resultado final como las relaciones con la banda, la relación entre música e imagen ha permitido que el videoclip funcione como un medio de representación emocional y cultural (Vera-Sánchez, 2009), teniendo en cuenta su planteamiento desde dirección hasta el producto final.

En este en este documento también encontraremos una reflexión crítica sobre la experiencia, los resultados del aprendizaje adquiridos y los desafíos que surgieron en la producción y al trabajar con un equipo, teniendo en cuenta un contexto académico y no un contexto real. Esto con el fin de aportar profesionalismo y entrega sin ánimo de lucro. Sólo la única justificación en medio, aprender cada vez más.

Palabras clave: Autobiografía, Videoclip, producción audiovisual, estética, colaboración.

Tabla de contenido

1. Introducción 9

2. El concepto y el planteamiento del guion**.** 10

2.1. Lluvia de Ideas Creativas 10

2.2. El Análisis del Público Objetivo desde la admiración por la banda los cocoa 11

2.3. La Propuesta Creativa 11

2.4. La Escritura del Guión 11

2.5. El Desglose del guión a fragmentación minuciosa 11-12

3. La motivación personal 13

4. El enfoque de esta autoetnográfica 14-15

5. Contexto sociocultural del videoclip “La Vida” 16

6. La identidad y su contexto dentro de la cultura. 16-17-18

7. La inspiración cultural para el videoclip 19-20

8. El impacto cultural del videoclip 21-22

9. El proceso creativo. 23-24

10. El desarrollo del concepto del videoclip 25-26-27

11. La sinopsis del videoclip 28

12. Interpretación de la canción 29

13. Nota intención del videoclip 30

14. Nota intención del Director. 31-32

15. Propuesta general mirada desde el departamento de fotografía 33

15.1 Primer Momento: 33

15.2 Segundo Momento: 34-35

16. Referentes Estéticos y de Planos: 36

17. Montaje del set de la banda para la interpretación musical de la canción La vida……...37-38

18. La edición y los efectos visuales del videoclip 39

19. Montaje del Videoclip.....40

20. La dirección de arte, enlazada al departamento de fotografía.....41

21. El estilo visual mirado desde el artístico.....42-43-44-45-46-47-48-49

22. ¿Qué ocurrió en el proceso? 50

23. El departamento de producción y su reto frente a los demás departamentos creativos……51-52-53

24. La relación con la comunidad en relación con la colaboración frente a el equipo de trabajo. 54

25. La relación de la audiencia frente a la banda al ver el producto NO FINALIZADO .55-56

26. El impacto social y cultural que la realización del videoclip “La vida” me plasmo en mi carrera. 57

27. Reflexión Autocritica y Analítica. 58-59-60

28. Filmografías 61-62-63

29. Referencias 64-65-66

Introducción

El videoclip contemporáneo combina elementos narrativos, musicales y cinematográficos dentro de una propuesta audiovisual integral" (Gifreu, 2009). Además, "la relación entre música e imagen ha permitido que el videoclip funcione como un medio de representación emocional y cultural" (Vera-Sánchez, 2009) Contexto del proyecto: Para la realización del videoclip con la banda Los cocoa, en uno de sus temas llamado "la vida" implica una serie de etapas y actividades detalladas que van desde la conceptualización hasta la postproducción de uno de los productos a los cuales ellos tomaron como decisión, moción o keyword llamado "la vida". Donde se intenta por medio de esta, hacer el relato breve de un suceso histórico de uno de los integrantes de la banda teniendo en cuenta de que fue la fórmula la cual se conocieron y formaron la banda de Los Cocoa. Teniendo dicha premisa clara, nosotros la usamos a nuestro favor teniendo en cuenta de que la palabra "la vida" tenía que desglosarse en un contexto histórico planteando un videoclip con dichos sucesos. Una propuesta que al principio fue abierta teniendo un marco conceptual entre los departamentos creativos existentes y la producción, que trataba de solventar necesidades específicas deseadas desde dirección y proyectadas dentro de un videoclip.

Teniendo en cuenta esto, en la realización de este documento, alojaremos tanto las ideas, como los planteamientos realizados antes de una producción en paralelo y comparativo con lo que se realizó. Adicionalmente, haremos una deducción de los posibles errores o las posibles fallas que llevaron a que dicha idea se llevara o no a cabo.

El concepto y el planteamiento del guion.

Desde el momento cero siempre se tuvieron muchas ideas y estilos gráficos a los cuales se querían plantear dentro de la creación del videoclip. Esto conllevo a inclusive alfabetizarnos nosotros mismos en ciertas técnicas actualizadas que habían dentro del audiovisual para poder presentar un videoclip acorde a un planteamiento desde una idea, la autora Jaramillo Castillo (2020) menciona que la construcción conceptual del videoclip requiere una articulación entre narrativa, estética y propuesta visual; Inclusive teniendo en cuenta que la banda nos había pedido que fuese innovador a lo que ellos ya habían planteado gráficamente. El planteamiento de ideas creativas, el análisis del público y la generación de una propuesta creativa apta para el videoclip, fueron los pilares que desde producción se tenían en cuenta para poder hacer el planteamiento de dicha propuesta, un hecho y materializarla a lo largo de la creación del producto que nos llevara a la entrega un producto finalizado con estándares deseados. Una vez planteada dicha propuesta, se habla con Los creativos del producto para unificar y dar una conclusión a la banda. Una vez teniendo en cuenta ello y una previa aprobación tanto de un equipo creativo como un equipo representativo (la banda) se dio inicio al proyecto empezando por un proceso creativo artístico empírico como lo fue, la creación de un guión básico con una idea puntual que fuese apta para presentar una propuesta dentro de un contexto académico; y que se tuvieran en cuenta los siguientes postulados al momento de presentar una propuesta creativa tanto a la banda como en una actividad académica:

Lluvia de Ideas Creativas.

Se quiere realizar una atmozferización para la realización de una historia donde se sumergen en la Bogotá de los años 80s y un estudio donde tenga una atmozferización actual compuesta por signos artísticos acordes al styling, la representación visual de

contextos urbanos fortalece la identidad estética dentro de los videoclips musicales (León Martínez, s.f.) lo que será importante para el departamento de arte el cual trabajará de la mano del departamento de producción.

El Análisis del Público Objetivo desde la admiración por la banda los cocoa. Determinamos cual es el público objetivo del videoclip teniendo en cuenta sus anteriores propuestas audiovisuales y de videoclip con el fin de innovar dentro de su mercado visual. Esto influirá en el estilo visual, el tono y el enfoque narrativo dentro del videoclip que nosotros como equipo de trabajo les planteamos.

La Propuesta Creativa. Se redacta por parte de los diferentes departamentos previamente escogidos por el director, una propuesta creativa que resuma la visión del videoclip. Esta incluye referencias visuales, temáticas, estéticas y cualquier elemento que inspire el proyecto y se pueda ver de una manera inmersiva sin realizar.

La Escritura del Guión: El director y su equipo de trabajo creativo se sientan a la tarea de escritura y propuesta del videoclip, donde tuvimos un primer acercamiento con la banda y realizarles el planteamiento de la propuesta gráfica del videoclip sin ser arbitrarios al querer cambiar estilos. En este proceso, se desarrolla un guión que detalle cada escena, diálogos (si los hay), acciones y transiciones claras y con énfasis en la expresividad y el hecho que era un dramatizado de una banda y un contexto personal de la misma. Fue fundamental que el guión esté alineado con el ritmo de la música y cohesión con la propuesta que puede plantear la banda para ser flexibles en creatividad y fluidez a la hora de la interpretación o dramatizado de la historia.

El Desglose del guión a fragmentación minuciosa: Dividiendo el guión en escenas y secuencias para planificar mejor la filmación. Es aquí donde identificamos

elementos primordiales como actores, locaciones, vestuario, efectos, etc. Y que son necesarios en cada escena y para el desarrollo del videoclip.

La motivación personal

Al inicio, siempre tuve el deseo de manejar el departamento de fotografía, ya que tengo habilidades fuertes en la creación y en la conceptualización de imágenes. Considerando esto, decidí asumir un pequeño riesgo al involucrar y delegar tareas que no son creativas. En un entorno académico, mis compañeros Luis Miguel y Joshua me eligieron y me asignaron el papel de productor general de un proyecto. Al seleccionar los roles, se consideraron ideas creativas que apoyaban la conceptualización del producto final, siendo Joshua el encargado de la fotografía y mi compañero Luis Miguel el director, dado que él fue el autor del guión. Este proceso me llevó a plantearme dos preguntas: ¿qué me motivó a querer narrar esta historia? y ¿qué significado tiene para mí crear este producto y qué espero lograr con él? Responderé a estas preguntas en las conclusiones, reconociendo que a lo largo de este documento hay muchas razones que podrían influir en mi forma de pensar y en el resultado de este proyecto.

El enfoque de esta autoetnografía

En este documento autoetnográfico explicaré mi experiencia personal en los distintos procesos creativos dentro del videoclip reflexionando sobre las decisiones artísticas, los desafíos y el impacto sociocultural que desde este proyecto podemos haber gestionado teniendo en cuenta mi rol como productor y como primer asistente de cámara. Teniendo en cuenta ello, siempre tuve en mi mente que tener una responsabilidad tanto creativa como al tomar una decisión que podría hundir o impulsar el proyecto, que me llevó a cambiar un poco la perspectiva que tenía anteriormente de que todo tenía que ser escrito y al pie de la letra y que no eran cambios imprevistos dentro de una producción pues esto repercutió cambios drásticos tanto en la planimetría como en orden cronológico de la creación del producto.

En la parte de producción tuvimos encuentros de manera virtual y presenciales en la universidad donde llevamos todas las ideas que teníamos y las planteamos sobre un papel con el fin de poder darle un verdadero enfoque y centralizar la idea que teníamos en mente para la creación de un producto final. Estos encuentros estaban llenos de conceptos que eran, hasta un punto, difíciles de lograr. Sin embargo, a medida que el proceso avanzaba, nos brindaron apoyo y surgieron personas e ideas creativas para desarrollar y realizar ese video.

En la producción de este, se nos presentaron diferentes falencias teniendo en cuenta una falta de comunicación y de enfatización a ciertos roles delegados tanto dentro de la producción como el crew de artistas que no impidió que la recursividad y la creatividad se dejarán a un lado, y no pudiéramos grabar sino que fuéramos un poquito más abiertos a ciertas propuestas y ciertas alternativas que por más bizarras

que las viéramos nos funcionaran muy bien dentro de un producto y no permitieron retrasos ni planteamientos que no eran.

Finalmente, la postproducción fue uno de los tiempos y etapas más conflictivas personalmente teniendo en cuenta que teníamos todas las ideas que es de un principio queríamos plantear dentro de un producto, pero ya teníamos tanto que al final cabo no supimos cómo hilar una sola idea creativa y que esta nos funcionase sin tomar decisiones personales a las cuales a cualquiera de los miembros del equipo le agradará y aprobase.

Contexto sociocultural del videoclip “La Vida”

La identidad y su contexto dentro de la cultura.

Una entidad rola, tomada en un contexto reflejado en mi realidad, forjada en barrios populares de Bogotá, está profundamente conectada con la lucha y la transformación social, étnica y económica según González (2008), el rock bogotano se consolidó como una forma de resistencia cultural juvenil en los barrios populares de Bogotá. Estos sucesos marcaron la ciudad durante los años 70 y 80 a Bogotá. El Avance tecnológico y la manipulación de estos fue una de las razones a las cuales llegó el videoclip a un furor muy alto, la vida de los cocoa no es solo una obra testimonial sino es una historia vivida por una generación que en medio de la violencia creció de la pobreza y la marginación que permitió construir una identidad propia a través de la música, en el arte y el estilo de vida en las calles bogotanas. Una identidad urbana que exploramos en este trabajo, las culturas urbanas juveniles construyeron formas alternativas de expresión mediante la música y la estética visual (Saavedra, 2011). Teniendo una fuerte carga simbólica porque nace de un contexto social que es difícil de comprender sin reconocer las tensiones y complejidades que definieron la Bogotá de esa época. Durante esos años, Bogotá estaba marcada por la profunda polarización social la falta de identidad gráfica y la exposición anónima de artistas que reflejaban la realidad bogotana en momentos de tensión eran muy estigmatizados y silenciados que los llevaba a ser reconocidos desde el vosavos y sus obras, una carga gráfica exponencial que brinda a cada persona al momento de ver una foto o un producto de esa época identificar un contexto un origen y una problemática de esos tiempos.

Saavedra (2011) analiza que esta como la cultura rock desarrollo dinamicas propias dentro de la industriaconociendose como una exprecion cultural alternativa,

pues la división no sólo era económica, sino también cultural, social y política, Los barrios de las periferias como Fontibón puente Aranda y Teusaquillo y mártires donde nacieron muchos jóvenes que conformaban la subcultura de la historia de los personajes de los cocoa, que vivían bajo una sombra de violencia política y microtráfico, pero al mismo tiempo era un caldo de cultivos culturales vibrantes artísticos que resultan al sobrevivir la cultura rola y que según Sierra Hurtado (2021) explica que el rock alternativo bogotano permitió consolidar nuevas formas de representación urbana y juvenil.

La historia de la vida lo cocoa es una historia de esos jóvenes que a pesar de las dificultades encontraron una forma de afirmarse dentro de dicha sociedad. Los cocoa no son simplemente figuras marginales; son símbolo de resistencia cultural y avance en un entorno de violencia y desesperanza, donde una ciudad era sacudida por las bombas y el ruido de la violencia o de protestas los cocoa se reinventaron a través de la música el estilo y la actitud una forma de expresión por medio de la música. En un sentido más profundo el videoclip es un homenaje a la resistencia de los jóvenes de los barrios populares para aquellos que encontraron en las calles un arte y una manera para reafirmar la existencia frente a una indiferencia del Estado.

Personalmente, esta conexión con la banda Los Cocoa fue algo que viví experimenté tanto cuando tuvimos la primera reunión como cuando grabamos, nos sentimos como si fuéramos parte de una familia de clase media identificada por historias de mamás y confidencialidades personales las cuales eran testigos y una como un vivencia en esos sectores que también fueron testigos de cómo la ciudad se dividía entre la modernidad representada por los sectores más ricos y poderosos y la marginalidad encargado por los barrios populares en donde la música de la época como el rock, la salsa, el Punk entre otros estilos artísticos se convirtieron en un

lenguaje común entre los jóvenes de esos barrios. En estudio realizado para una tesis de maestría y construyendo la historia del rock capitalino, El rock independiente fortaleció nuevas expresiones culturales urbanas e identidades juveniles en Bogotá (Pico Rodríguez, 2019). Asimismo, argumentando desde su tuses para antropología , mencionan que en Bogotá en el rock alternativo marcó parte importante de la identidad juvenil bogotana durante los años noventa (Sierra Hurtado, 2021). Dicha influencia sumada a la actitud Rebelde y desafiante de la Juventud se respiraba en el aire teniendo en cuenta que era el planteamiento y la base para narrar dentro de un videoclip.

La inspiración cultural para el videoclip

A lo largo de mi vida tanto personal como artística siempre me he sentido atraído por elementos culturales emergentes desde Barrios o clases populares, aquellos que sumergen las contradicciones de la ciudad y de las tensiones sociales. En este caso, mi inspiración más grande que quería ver para crear la vida de los cocoa viene desde las ideas creativas que se usaron en esa época para la reproducción musical urbana de los de la Bogotá de los años 70 y 80 y que Ávila-Vanegas et al. (2023) afirman que el videoclip colombiano fortaleció las narrativas audiovisuales relacionadas con la identidad juvenil y urbana.. Uno de los Pilares fundamentales que marcó la cultura de esos años fue el rock colombiano, que a pesar de ser un género asociado a la contracultura de la juventud estadounidense y Europea, encontró un lugar en Bogotá especialmente en esos barrios tradicionales como la Candelaria, donde se forjaron los primeros grupos de rock nacional que nos representaban ante el mundo, bandas como los aterciopelados o la pestilencia, aunque surgieron a finales de los 80 son el reflejo de la semilla de Rebeldía musical y la forma de mostrar y narrar historias ante el mundo por medio de la música y La Rebeldía que está cargada. Sin embargo, también la salsa y el reggae marcaron una Pauta importante en esa época pues la salsa por ejemplo se hizo popular entre la juventud trabajadora especialmente en barrios como Restrepo donde el baile en la música caribeña representaba una forma de resistencia cultural en contra de la pobreza y barrios en evolución como chapinero reflejaban un crecimiento sociocultural en la juventud estudiantil y en el progreso tanto social como económico de Bogotá. Es por esto que las expresiones musicales populares en Bogotá funcionaron como mecanismos de representación cultural juvenil (Corredor Díaz & Suárez, 2011).

En paralelo, la cultura gráfica comenzó a tomar fuerza en las calles de Bogotá. Este mostraba y expresaba el arte urbano y las expresiones gráficas en Bogotá que funcionaron como herramientas de representación social y cultural (Gutiérrez Díaz & Montealegre Peña, s.f.). En especialmente la zona de Puente Aranda, donde habían sectores cargados de muestras gráficas que para muchos eran un ruido visual pero que para otros tomaban como un arte callejero empiezan las polaridades de la representaciones gráficas y culturales marcadas como con culturas como la norteamericana forjaban en Bogotá una identidad propia. Los jóvenes en especial de los barrios más marginados se expresaban en las paredes de la ciudad utilizando pintura como una forma de visibilizar una realidad y las luchas que estos llevaban. Este fue un fenómeno que no solo estaba presente en Bogotá sino también en otras grandes ciudades latinoamericanas como Buenos Aires Santiago o Caracas, creo que en Bogotá tuvo una particular relevancia, ya que las paredes de la ciudad se convirtieron en espacio de diálogo y protesta social.

No haciendo algo menos importante el cine de los años 70s hasta los 90s también fue un gran punto de referencia para el crecimiento social. Directores como Juan Carlos Gil, Carlos Mayolo y Luis Ospina se convirtieron en grandes figuras y representantes de algo que denominaban dentro del arte la comedia negra roja que tuvo una gran influencia en mi visión estética de esa Bogotá. Sus películas y contenidos retrataban como la crudeza de las tensiones sociales el caos urbano y las contradicciones del país narraban sus imágenes y sus historias, pero también estaban llenas de humor y sátira a esos contextos sociales de esa época, muchas veces estos autores gustaban con lo grotesco y lo absurdo y que lo reflejaban en imágenes del video clip que retrataban una ciudad dividida entre la opulencia y la miseria, pero también llena de color y energía por medio del arte.

El impacto cultural del videoclip

El impacto cultural dentro del videoclip “La vida”, tiene una capacidad de generar una reflexión profunda sobre un legado cultural pues Roncallo Dow y Uribe-Jongbloed (2017) plantean que los productos audiovisuales musicales permiten representar memorias sociales y dinámicas culturales contemporáneas de los barrios populares de Bogotá entre los años 70 y 90s. Para el espectador que escribieron en esa época el videoclip, como un acto cotidiano popular que puede despertar una nostalgia por una juventud marcada por la violencia y la desigualdad, construyó su identidad a través de la creatividad y la música como medio de expresión difusión y protesta. Para los de adentro de sus raíces, las calles que caminaban de los sonidos que lo acompañaban el camino y de la cultura que a pesar de la adversidad sobrevivió y resultó sobresalir en mayor expresión la cultura Bogotana, defendió a la actualidad tanto un estilo como una manera de representar la historia, teniendo en cuenta lo actual.

Por otro lado, las nuevas generaciones del videoclip sirven como una puerta de entrada a una parte importante de la historia social y cultural de Bogotá. Los videoclips pueden funcionar como herramientas de interpretación crítica y reflexión cultural para nuevas audiencias (Arévalo Nova et al., 2019). Muchos jóvenes hoy no conocen las luchas y los movimientos sociales que surgieron entre los años 70 y los 90, por lo que por medio del videoclip buscamos ser una puerta de entrada a dichas condiciones y formas gráficas íntimas de expresar la bogotana de esa época y al mismo tiempo el videoclip busca cuestionar las dinámicas de exclusión social a quienes siguen presentes y viviendo en ese tipo de contextos sociales. Si bien la violencia y la desigualdad han cambiado de forma significativa, aún persisten en muchas zonas de Bogotá, y el videoclip hace un llamado a la reflexión sobre la

continuidad de estas problemáticas teniendo en cuenta de que es para resultar una evolución y no para seguir estancados en una problemática.

Finalmente, el videoclip tiene un impacto transgresor donde con hilos y desorden representamos un poco la cultura de lo que vivieron en esa época los cocoa como una simple representación de la pobreza sino como una forma de resistencia que dentro del videoclip desafían las narrativas tradicionales sobre las clases bajas tradicionales en lugar de verlos como víctimas o marginales. El video los muestra como creadores de cultura que a través de la música, la danza y la representación artística han dado forma a una identidad urbana transgresora y poderosa de Bogotá.

El proceso creativo

Dentro del proceso creativo tuvimos muchas aristas y puntos de vista teniendo en cuenta de que éramos tres personas que queríamos plantear la parte gráfica de un videoclip teniendo en cuenta una historia y un contexto que queríamos representar por medio del video clip. Desde un principio se había elegido un crew de trabajo formado por amigos de la propia universidad que a medida del tiempo fueron exponiendo sus diferentes conceptos y así mismo fueron abandonando la idea, teniendo en cuenta de que llegábamos a un punto creativo en el cual teníamos muchas ideas pero pocos planes de acción, como nos pasó en el departamento de arte pues pasamos por la directriz de dos personas estudiantes de la universidad y terminamos grabando y planteando una propuesta estética de una directora y diseñadora de modos profesional. Dentro del campo teniendo en cuenta una propuesta estética inicial bajo su propia propuesta artística, que ya había una organización y unas compras hechas dentro del departamento de arte.

Dentro del departamento creativo como en la parte del concepto y guión el director que era Luis Miguel y el director fotográfico que era Joshua tomaron la batuta para generar una propuesta estética simple de bajo presupuesto, puesto que la dirección de arte y la fotografía son fundamentales en la construcción estética del videoclip (León Martínez, s.f.). Pero cargada de detalles transgresores por medio de la visual y por medio de cierta estética de cuadros que le dieran fluidez dentro de una propuesta de montaje.

Teníamos un gran reto que era alfabetizarnos para poder manejar los equipos dispuestos por el departamento fotográfico y que estos mismos fueran pieza claves de realización tanto para el equipo técnico o para los artistas teniendo en cuenta que no debemos improvisar si no estábamos entregando una actividad académica con un

peso gráfico importante y una estética original planteada para la banda. Es ahí donde el guión por decisiones del director fue planteado por medio de una historia real con una vivencia muy cercana a la banda puesto que Tina y Diego que son la baterista y el vocalista principal de la banda abrieron su confianza y se dieron a contarnos un pedazo de historia de su vida y de la banda para poder retratar y relatar dentro del videoclip como una forma de atmosféricas un contexto tanto social dentro del videoclip.

Teniendo en cuenta este punto de partida que debemos tener tanto detalles técnicos como artísticos para la realización del video, se planteó un storyboard y un guión hecho es de los departamentos de fotografía y dirección para que tuviéramos un panorama un poco más claro de lo que íbamos a grabar y el contexto social que íbamos a tomar y tener en cuenta para llevar a la banda de Los cocoa a un planteamiento de una estética poco convencional donde fuera un ensayadero underground capitalino.

Así como una simple creación se vuelve ruda de realizar, el videoclip permite integrar experiencias personales y representaciones culturales dentro de una narrativa audiovisual (Vera-Sánchez, 2009). O no mas que representar con arte y emoción.

El desarrollo del concepto del videoclip

Para este desarrollo, de la idea de plantear una estética un espectador como una audición original de algo a lo cual es muy poco vistos en la sociedad tradicional capitalina y que era muy común en la sociedad capital juvenil de ver lugares y sitios cargados de símbolos y significados visuales que llevaron al videoclip a reflexionar sobre la influencia en los espectadores como Gifreu (2009) explica que el videoclip contemporáneo utiliza recursos visuales y simbólicos para generar experiencias emocionales en el espectador, especialmente en aquellos que no comparten esta cultura y dicho contexto social.

Surgió como una idea principal hacer una historia de la banda, especialmente de dos integrantes, desarrollando y generando una historia poco ficcional desde la visión artística de ellos mismos. El planteamiento de un guión literario desde la dirección nos dió una perspectiva un poco más clara de la historia que íbamos a relatar. Esta historia consistía en contextualizar a Dina y Diego en edades de 16 a 18 años donde estaban empezando a vivir el mundo y estaban empezando a enamorarse desde el colegio donde a ellos como bien lo dicen ellos “ la vida que desesperaba a ellos es distinta la vida que ellos cantan en una tarima” y teniendo nosotros como pilar de investigación y creación dicha premisa el director generó una historia donde ellos se enamoraron, estuvieron en su etapa de crecimiento juvenil juntos hasta la ausencia de su abuela, qué para uno de los personajes se volvió un estado muy crítico dentro de la fluidez dramática de la historia y que era el simple hecho de valorar la vida como una premisa de que quien no está en ella es porque no la vive. Exponer dicho mensaje por medio de la banda en especial de dos de sus importantes personajes nos llevó desde la postproducción a tener una visión muy clara de lo que queríamos lograr por medio del videoclip y ya teniendo un guión y un storyboard

claro de lo que queríamos realizar poder así plantear la producción y grabación del videoclip y hacer de ello una realidad.

En cuanto a las decisiones artísticas quisimos reflexionar sobre las decisiones que se tomaron a nivel estético, visual, dirección, vestuario, locación y representación musical la dirección de arte aporta identidad visual y coherencia estética dentro de las producciones audiovisuales musicales (Palomino Garzón, s.f.). Aun así, tomar todos esos elementos y plantearlo en lo sonoro que pudiera relatar una historia. El querer plantear y contextualizarlos en un escenario contemporáneo a lo que queríamos no salía muy costoso pero aun así la creatividad estética y visual que estaba planteada desde el departamento de arte a manera personal de ver me pareció importante en el planteamiento, puesto que no salió algo totalmente inverosímil si, no tenía mucha coherencia entre ellos y lo planteado, el vestuario fue lo que más me encantó debido a que tuvimos una personal styling que teniendo en cuenta un outfit direccionó a los actores para que tuvieran una estética visual apta para estar dentro de una locación y que esta misma tuviera verosimilitud, lo que llevó dentro departamento de producción de poner el ojo en dicho departamento y apoyarlo puesto que en él estaba en juego el nivel estético visual de la producción y que escogiendo locaciones y vestuarios aptos para dicha creación no fueran extrañas si no hicieran un planteamiento cargado de una estética y un entendimiento visual apto.

Tuvimos desafíos grandes cuando hablamos de planteamiento de una puesta en escena puesto que habían muchas ideas y pocas tangibles y realizables, que, al fin al cabo, desde la recursividad es de una forma desde que se realizó la grabación de dicho video. Gracias a un equipo llamado la colonia tuvimos altos estándares técnicos en cuanto a su grabación y en cuanto a un planteamiento lumínico del

departamento fotográfico la fotografía audiovisual fortalece la construcción emocional y estética de la narrativa visual (Restrepo & Vélez-Ochoa, 2019) que teniendo en cuenta este iba muy enlazado con el departamento de arte y que la iluminación fuese también un apoyo muy importante dentro del planteamiento de una escenografía.

El gran reto de transmitir desde una simple impresión gráfica y un poco fuera de contexto bien o mal vista desde otras periferias nos daban indagar mucho a nosotros el cómo podemos confundir al espectador por medio de la imagen puesto que al usar cassettes y en espacio un poco incómodo se sintieran tan cómodos e hicieran de las expresiones una fuente muy importante gráfica. Al momento de realizar el planteamiento de dirección actoral para la expresividad de la Banda frente a cámara como si fuese una especie de coreografía.

Para entender a profundidad tenemos que basarnos en nuestro libro de producción teniendo en cuenta ítems importantes como:

La sinopsis del videoclip

La vida en su mayoría de veces es cambiante e impredecible un día estamos aquí y al siguiente no se sabe y es algo que Diego un joven adolescente de 16 años debe afrontar, esto debido al repentino fallecimiento de su abuela, lo cual le causa una pluralidad de emociones que generan en él una percepción de la vida insípida y amarga pero que no resulta ser el panorama completo y esto cambia gracias a la presencia de Nina, una joven que quiere ayudar a Diego a sobrellevar y superar su pérdida sin llegar a olvidar a quienes estaban con nosotros y ahora no lo están.

Interpretación de la canción

La vida es una canción que logra conectar de manera efusiva y enérgica con su oyente la cual nos recuerda que siempre se presentarán momentos y situaciones difíciles y que pueden llegar a afectarnos. La unión entre música e imagen fortalece las emociones transmitidas dentro del lenguaje audiovisual (Vera-Sánchez, 2009). Es una mezcla de emociones que en su intro nos trae aquellas sensaciones de tristeza y confusión, acompañada de un ritmo y tono más suave, que a medida que avanza la canción nos confronta en seguir o quedarnos enfocados en aquello que nos conflictua. Hasta su coro que es una descarga alegre que ayuda a quien la escucha e incentiva a actuar y avanzar a pesar de lo difícil que se ponga, “La vida” es una canción que viaja por aquello que un día nos hizo felices pero que ahora nos falta y busca traernos como un polo a tierra a las cosas buenas que está porvenir y que aún no vemos.

Nota intención del videoclip

Lo que se propone con la realización del videoclip es crear un contenido que eleve y realce el performance de la banda Los Cocoa, en el que ellos como grupo brillen destacando esa unión y buenas vibras que los caracteriza, se busca que el videoclip sea algo diferente desde su relación de aspecto hasta su narrativa en montaje paralelo que evoque una sensación de nostalgia y superación yendo de la mano con su letra y tono.

Nota intención del Director

"La vida" de la banda los Cocoa es una canción que hace uso de los conceptos de videoclips modernos con diferentes estilos visuales y junto con algunos componentes clásicos con micro momentos que suceden por medio de un montaje alterno entre el pasado y el presente que busca evocar nostalgia en el espectador, por medio de la dirección se pretende hacer énfasis en la representación de los momentos buenos y malos que habitualmente suceden en nuestras vidas y que forman parte de nosotros, abordando desde una situación difícil en la vida de la versión adolescente de Diego pasando por la diferentes etapas de duelo y como este debe tener una catarsis personal para poder superar su dolor.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el componente narrativo de los micro momentos se tendrá una estética de luz cambiante que está directamente relacionada con la evolución personal de Diego siendo estas un reflejo de sus emociones internas, empezando con una temperatura de color cálida cuando este tiene a su abuela con él. El uso del color y la iluminación dentro del videoclip contribuye a representar emociones y estados psicológicos de los personajes (Restrepo & Vélez-Ochoa, 2019). Estando presentes también los colores vibrantes (rojo, naranja, amarillo) en el arte, a medida que ella se va esta cambia y se vuelve fría con una iluminación expresionista alemana con sombras muy marcadas y altos contrastes en los momentos donde Diego se encuentra frustrado y enojado consigo mismo, de igual manera los colores estarán menos saturadas en conjunto con recursos de la cámara en mano mostrando inestabilidad que tiene Diego, de igual manera se busca para la composición en cuadro el uso de plano medios y cerrados ensimismando a Diego para la entrada de Nina se usara progresivamente planos de más cerrados a abiertos, donde se buscara que sea ella aquella persona que desde ahora lo acompañe

y que rompa por medio de la iluminación, composición en conjunto con algunos plano el emplazamiento de cámara fija demostrando su estabilidad ayudando a su tristeza al pasar de las escenas.

Para la banda en el tiempo presente se busca generar por medio del arte un diseño moderno en el estudio con plataformas que den diferentes perspectivas y profundidades de campo para los integrantes de la banda, siendo Diego el vocalista el que se encuentre en el centro de las mismas, corporalmente se busca que Los Cocoa transmiten con mucha energía y explosividad la canción y nutran su performance siendo este un contraste que reafirme la distancia entre sus pasados y lo que ahora están viviendo juntos como banda.

Propuesta general mirada desde el departamento de fotografía

Con el objetivo de apoyar la narrativa que se tiene planteada para el videoclip, Roncallo Dow y Uribe-Jongbloed (2017) señalan que el montaje paralelo y las variaciones estéticas son recursos frecuentes dentro del videoclip contemporáneo. Por esto dividiremos los momentos en tres partes, dos de ellos van a tener un ligero contraste entre lo que es el duelo y la fase de enamoramiento y, otro momento en donde se mostrará a la banda interpretando esta canción donde siempre haremos énfasis por medio de planos a los dos protagonistas de esta historia, Diego y Nina (Los miembros principales de "Los Cocoa"). Para narrar visualmente los momentos del duelo se usarán colores más opacos y con poca saturación, junto con planos muy cerrados para poder crear la atmósfera de inmersión en donde podamos interpretar más de cerca las emociones de los personajes mediante sus expresiones, para así crear el sentimiento de dolor y frustración del personaje. Para el momento del enamoramiento se hará un contraste a lo anterior donde usaremos colores más vivos y planos más abiertos para expresar esta libertad que ha logrado el personaje después de pasar por un duelo.

Usaremos una única relación de aspecto para el videoclip la cual será de 4:3 ya que buscaremos la manera de sentir más inmerso a los espectadores y poder implementar mejores encuadres un poco más simétricos. La composición fotográfica y los formatos visuales aportan a la inmersión narrativa del espectador (León Martínez, s.f.). Estética y teóricamente por medio de la colonización se empleará una emulación de una cámara de video Kodak (35mm/16mm).

Primer Momento:

Pérdida / Tristeza / El Duelo

Para esta primera secuencia en donde vemos a Diego celebrando sus cumpleaños usaremos colores muy vivos y alejados a la percepción real de cómo vemos los colores normalmente, colores distorsionado-acompañados de desenfoques constante y borrosos, esto con la intención de representan dichos recuerdos de una forma más acertada a la realidad, como memorias y momentos vagos y borrosos que solemos tener y crear de una mejor manera esa representación a los recuerdos de infancia. En donde entre mucho desenfoque y efectos borrosos buscaremos primero planos de los Diego y su abuela, donde veremos sus rostros felices al estar juntos.

Cuando vemos a Diego solo en su cuarto lidiando con sus sentimientos usaremos movimientos de cámara en mano con planos cerrados que sigan al personaje en sus acciones con la intención de sentir ese movimiento e inestabilidad en el que el personaje se encuentra. Sin embargo, haremos uso de un plano general del cuarto de Diego en donde por medio de la composición mostraremos el lugar en donde se encuentra a Diego en una pequeña parte del plano con la intención de mostrar que el personaje está y se siente solo.

Segundo Momento.

Aceptación / Enamoramiento

En contraste al anterior momento usaremos planos más abiertos en donde por medio de la composición retratamos la libertad que está sintiendo nuestro personaje. Con colores más vivos y resaltantes se podría deducir que el personaje se encuentra en un mejor momento ya más feliz y positivo. Esto irá acompañado de manejos de cámara con mucho movimiento, pero estabilizados para contrastar con lo planteado en las escenas anteriores. Anteriormente la inestabilidad emocional del personaje iba acompañado con el movimiento inestable de cámara en mano. Esta vez usaremos

planos estabilizados precisamente para representar el estado más neutro en el que se encuentra el personaje.

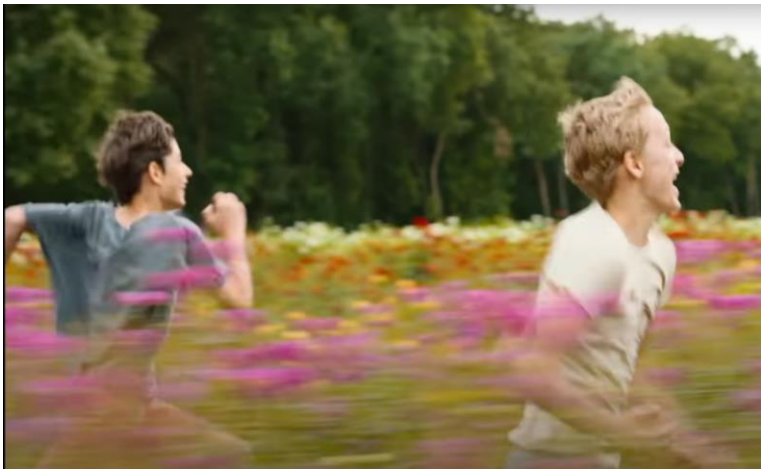
Como ya mencionado, planos serán abiertos para expresar esta libertad, sin embargo, en momentos muy específicos usaremos planos cerrados para los rostros de los dos personajes, en donde se harán énfasis en las miradas, sonrisas y expresiones faciales, esto con la intención de mostrar ese interés romántico que hay entre los dos, para así ir poco a poco cerrando más los planos hasta el punto donde ocurre su primer beso.

Antes de que ocurra este beso en sus versiones del pasado se hará un jumpcut y finalmente veremos dicho beso en las versiones adultas dando a entender que la historia fue sobre ellos dos.

Referentes Estéticos y de Planos

Figura 1:

Referencia fílmica

Nota: Imagen tomada de Adobe Stock.

Figura 2:

Referencia fílmica

Nota: Imagen tomada de Adobe Stock.

Montaje del set de la banda para la interpretación musical de la canción “La vida”

Para todas las secuencias en donde vamos a ver a la banda tocar la canción, toda la estética visual va a ser totalmente ajena a lo que se ha venido planteando.

Para este caso se usará una iluminación con luces únicamente blanca y azul RGB ya que como se usará un fondo totalmente negro resaltaremos a los miembros de la banda y los separaremos completamente del fondo.

En donde realizaremos múltiples planos para destacar la personalidad de cada uno y ver como suelen disfrutar hacerlo, estos planos narrativamente le aportarán más dinamismo al videoclip, ya que el fuerte de estos momentos serán los manejos de cámara, efectos visuales y estética.

Referentes Estéticos:

Figura 3:

Referencia fílmica set con luz omnipresente

Nota: Imagen tomada de Adobe Stock.

Figura 4:

Referencia fílmica banda interpretando canción con fondo en cortinas

Nota: Imagen tomada de Adobe Stock.

Figura 5:

Referencia fílmica artista en medio de cubos

Nota: Imagen tomada de Adobe Stock.

La edición y los efectos visuales del videoclip

La edición del video contendrá elementos retro, como transiciones de corte brusco y efectos de distorsión visual para generar un ritmo dinámico. La edición en el videoclip permite reforzar la narrativa musical mediante transiciones, efectos y ritmo visual (Gifreu, 2009). Se incorporarán efectos de luces estroboscópicas para resaltar el dinamismo de la música y se buscará desde la colorización emular el color del Cineprint 16 V2 buscando un efecto similar del 16mm que le aportará una sensación de nostalgia a la estética visual. Teniendo en cuenta estudios escritos e investigados en la época, mostraba un panorama evolutivo desde la creación de perspectivas visuales innovadoras. Por eso se afirmó por parte del autor que El videoclip consolidó la relación entre música, televisión e imagen (Vera-Sánchez, 2009).

Montaje del Videoclip

COLORIZACIÓN “Cineprint 16 v2”

Figura 6:

Referencia fílmica still de filtro kodak cineprint 16 v2 neoyorkino.

Nota: Imagen tomada de Adobe Stock.

La dirección de arte, enlazada al departamento de fotografía

El videoclip "La Vida" explora el concepto de la vida como un viaje de resiliencia y conexión emocional. A través de una narrativa paralela, se representan diferentes etapas vitales de un individuo, utilizando un diseño de producción que enfatiza los contrastes entre la luz y la sombra, los colores fríos y cálidos, para reflejar los momentos de pérdida y renovación. León Martínez (s.f.) menciona que la dirección de arte permite construir atmósferas simbólicas que fortalecen el discurso visual del videoclip.

Cada etapa de la vida es cuidadosamente diseñada desde el diseño de sets, los props y la paleta cromática para transmitir una evolución emocional. En la adolescencia, se emplean tonos oscuros y desaturados que, con el apoyo de la iluminación naturalista, destacan la tristeza y la soledad tras la partida de un ser querido. Mientras que, en la juventud, la dirección de arte se enfoca en la transición al uso de colores más cálidos y luminosos, representando la aceptación y la conexión con nuevas experiencias y relaciones.

A nivel estético, los escenarios se construyen como un reflejo de la psicología del personaje, utilizando texturas y materiales que sugieren fragilidad y dureza en las diferentes fases. Las tomas amplias que presentan el entorno en el que se mueve el protagonista sirven para acentuar su aislamiento o su integración en el mundo que lo rodea.

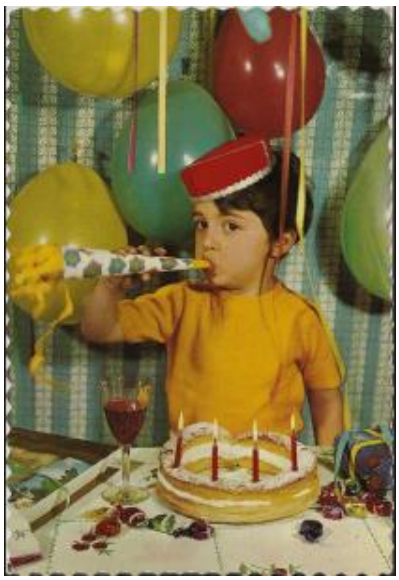
El concepto del videoclip es mostrar el viaje del protagonista a través del duelo y la catarsis en la adolescencia, juventud y adultez temprana. Desde el diseño escenográfico hasta el vestuario, todo está alineado para representar el crecimiento interno del personaje y cómo encuentra la resiliencia y la conexión humana a lo largo de su vida, manifestándose en cada detalle visual y espacial.

El estilo visual mirado desde el artístico:

El videoclip "La Vida" para la primera etapa de la adolescencia, el videoclip capturará con detalle la atmósfera nostálgica y alegre de un típico cumpleaños ambientado en la década de los noventa. Los elementos cromáticos y escenográficos pueden evocar memoria y nostalgia dentro de los productos audiovisuales (Roncallo Dow & Uribe-Jongbloed, 2017). En la escena estará meticulosamente decorada para reflejar la celebración de Diego, llenando el espacio con elementos que evocan la inocencia y la felicidad de la juventud. En la mesa, habrá un despliegue caótico pero encantador de confeti de papel, con vasos y platos dispuestos de manera informal.

Figura 7:

Referencia filmica still de fotografía análoga instantánea estilo posdata de niño cumpliendo años

***Nota*:** Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

En la pared, un llamativo letrero de “Feliz Cumpleaños” en colores brillantes se destacan entre la decoración. Los globos multicolores colgados del techo añadirán un toque festivo y colorido a la escena, mientras que la iluminación suave y cálida contribuirá a crear una atmósfera acogedora y familiar.

La casa estará decorada con una estética hogareña caracterizada por tonos cálidos y muebles acogedores que rememoran la sensación de volver a casa, ayudarán a transportar al espectador a esa era específica.

Figura 8:

Referencia fílmica still de fotografía análoga instantánea estilo posdata de niño cumpliendo años.

Nota: Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

Los planos cuidadosamente seleccionados capturaron, no solo los detalles decorativos, sino también las expresiones de alegría y asombro en el rostro de Diego.

Esta primera etapa del videoclip no solo establecerá el contexto temporal y emocional para la historia de Diego, sino que también establecerá un vínculo inmediato con el espectador, transportándolo a sus propios recuerdos de juventud y celebración.

Figura 9:

Referencia fílmica still de fotografía análoga de niño cumpliendo años y su pastel de cumpleaños.

***Nota*:** Imagen tomada de Adobe Stock.

En la segunda etapa representamos la pérdida, tras la pérdida de la abuela de Diego, la paleta de colores cálidos se transformará en tonos fríos, adoptando un estilo visual inspirado en el expresionismo alemán para reflejar los momentos de frustración y enojo que el protagonista experimenta durante su proceso de duelo.

Este cambio estético busca transmitir la ausencia de la abuela mediante el uso de tonalidades frías, cercanas al negro, que expresan el dolor, la ira y la desesperanza que siente Diego. La casa, que antes era un refugio cálido y acogedor, se convierte en un espacio sombrío sin la presencia de la abuela. La sala, anteriormente llena de vida y recuerdos alegres de un cumpleaños feliz, ahora está decorada con fotografías enmarcadas en nostalgia, cubiertas de polvo.

Figura 10:

Referencia fílmica still de sala de casa sobria y solitaria con efectos para cámara.

Nota: Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

Estos elementos reflejan el cambio drástico en el ambiente tras la partida de un ser querido, mostrando cómo el espacio ha perdido su anterior vitalidad y se ha sumido en una atmósfera de tristeza y desolación. El estilo visual se enfocará en capturar la sensación de vacío y la transformación emocional de Diego, utilizando sombras intensas y contrastes marcados para enfatizar la profundidad de su duelo. Este enfoque estético ayudará a ilustrar el impacto emocional que la pérdida tiene en el protagonista y en su entorno.

Figura 10:

Referencia fílmica still de parque soleado con una pareja feliz caminando.

***Nota**:* Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

Figura 11:

Referencia filmica mujer sola y defraudada sentada con un toque dramático.

En la tercera etapa, se mostrará a un protagonista adolescente con una perspectiva renovada sobre la vida, caracterizada por una aceptación personal y un nuevo sentido de esperanza. Esta transformación se ve reflejada en la presencia de Nina, la pareja de Diego, quien ha sido fundamental en su proceso de recuperación y en superar las diversas fases del duelo.

Figura 12:

Referencia filmica foto de pareja feliz en espacio abierto con aires románticos.

Nota: Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

Con la ayuda de Nina, Diego ha logrado salir adelante de la etapa oscura de su vida y ha encontrado la fuerza para seguir adelante. La escena destaca la evolución emocional de Diego, mostrando cómo ha aprendido a aceptar su dolor y a construir una nueva perspectiva positiva. La presencia de Nina simboliza el apoyo y la conexión que ha sido esencial para su resiliencia, permitiéndole finalmente superar el sufrimiento y abrazar un futuro más esperanzador.

La estética visual en esta etapa refleja la transición de la oscuridad a la luz, utilizando colores más cálidos y luminosos para representar el renacimiento y la recuperación de Diego. La narrativa se centrará en su capacidad para enfrentar y superar las adversidades, ilustrando cómo el apoyo de seres queridos puede ser crucial en el camino hacia la sanación.

En la cuarta etapa, la madurez es el protagonista, y el actor se encuentra en una fase más profesional de su vida, interpretando una de sus canciones junto a su banda. El escenario refleja esta evolución, presentando un ambiente moderno y sofisticado que subraya el éxito y la realización personal del protagonista en su carrera musical. El protagonista canta junto a su banda, mostrando cómo los sueños de su adolescencia se han concretado en su vida adulta.

Figura 13:

Referencia fílmica foto de set iluminado de manera monocromática con una batería acústica en la mitad.

Nota: Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

El tono visual será más neutro y maduro, enfatizando la realización personal y el logro de sus metas. La estética se centrará en la autenticidad, la individualidad y la expresión personal, destacando la evolución del protagonista desde sus días de adolescencia hasta alcanzar el éxito.

Figura 14:

Referencia fílmica foto de set iluminado a contraluz con un baterista acústico en la mitad tocando

Nota: Imagen tomada y generada por IA de Adobe Stock.

El escenario está ubicado en un estudio cerrado, donde predomina la oscuridad, creando un ambiente envolvente y misterioso que refleja la intensidad del videoclip. Las paredes, el suelo y el techo están pintados en tonos monocromáticos, principalmente en negro, para destacar el carácter dramático del entorno. En el centro del estudio, una plataforma elevada destaca en contraste con el oscuro entorno. Sobre esta plataforma se encuentra Nina, la baterista de la banda.

La plataforma está iluminada por luces cálidas que resaltan su presencia y energía mientras toca los tambores. Esta iluminación crea un punto focal que atrae la atención hacia Nina, enfatizando su papel crucial en la actuación. En conjunto, este escenario simboliza la culminación de un viaje, donde los sueños y aspiraciones del protagonista se han convertido en una realidad vibrante y emocionante, reflejando su éxito y crecimiento personal.

¿Qué ocurrió en el proceso?

Para dar un paralelo y entender un poco el proceso tanto creativo como logístico de lo que salió y en lo que se planteó teniendo en cuenta la idea principal planteada anteriormente, desenglosaré desde los distintos apartamentos como producción fotografía arte y dirección de actores para dar respuesta a que salió y que no salió.

El departamento de producción y su reto frente a los demás departamentos creativos

Desde el departamento de producción siempre se tuvieron en cuenta dos aristas las cuales fueron indispensables al crear el producto, y era la inversión y quiénes aportarían dentro del proyecto. Esto teniendo en cuenta de que era una actividad académica por la cual nosotros tres anteriormente mencionados íbamos a respaldar y aportar dentro del proyecto por partes iguales, lo cual no fue posible teniendo en cuenta de que habían ciertos departamentos a los cuales ya estaban delegados que necesitaban una leve cuota de inversión más importante que entre otros departamentos.

Esto se debió a que estábamos contando con un rental y préstamo de tantas instalaciones, cosas de utilería, vestimentas, instrumentos musicales entre otros que siempre estuvieron en un limbo puesto que no teníamos nada seguro si el préstamo iba a ser de manera concreta o si simplemente era un palabrerío en medio de nosotros y que nosotros contáramos con dichos ítems para la realización y grabación del producto final.

Teniendo en cuenta ello, yo quien fui el productor siempre tuve muy claro de que independientemente de lo que necesiten y lo que me solicitaron, debía tener en cuenta dos cosas en especial. La primera era de que si esta era en medio de préstamo o un intercambio de servicios (yo te doy algo y tú me das algo con el fin de hacer una negociación verbal de lo que se necesite) tanto artísticos como logísticos.

La inversión que hubo desde el departamento de producción al departamento de arte fue una de las inversiones que a último momento fue sorpresiva, esto teniendo en cuenta de que a lo largo del proceso de preproducción sufrimos muchos cambios en cuanto a la dirección de dicho departamento y que aún así para concretar propuesta gráfica debíamos tener una bandera o una propuesta verbal por parte de la

persona delegada a cumplir dicho rol dentro de dicho departamento de arte. Pasamos por dos directoras de arte donde estas dos dieron su propuesta totalmente distinta una a la otra y que al final se propuso la propuesta de la segunda directora teniendo en cuenta de que ya habían insumos y estábamos muy encima de fechas de rodaje para poder escoger una directriz de arte. Allison Pérez, una diseñadora de modas y amante del arte audiovisual fue quien se encargó de liderar el departamento de arte 8 días antes de rodaje y que en medio de ello hubieron compras adicionales que no superan el límite costo, sino que la puso a ella al reto de trabajar con lo que ya había planteado otros directores y que simplemente ella redireccionar estas propuestas y las adapta a su propio estilo con el fin de no dejar lo que ya estaba planteado a un lado y avanzar en el proceso creativo y de grabación.

De antemano dentro de este documento doy gracias a Allison Pérez quien gracias a su gallardía y buen trabajo logró plantear una propuesta estética acorde a lo que el director quería teniendo en cuenta el poco tiempo y las pocas herramientas que tenía ella en mano para poder realizar dicha propuesta.

No olvidando el departamento de fotografía, y teniendo en cuenta de que teníamos un muy buen rental, nuestro limitante era la alfabetidad de muchos de nosotros quienes íbamos a operar o a manipular dispositivos de alta calidad y de altos estándares gráficos. Lo que me llevó a la tarea de organizar directamente con la universidad una serie de tutorías más a fondo teniendo en cuenta de que muchos de los dispositivos que poseemos en la universidad no se manipulan de la misma forma a los que teníamos nosotros dentro de un rental. Me explico, el hecho de tomar un follow Focus y no saber cómo operarlo el director fotográfico y delegarle a uno de sus primeros asistentes de cámara para que operara, cuidara, manipulara y

entregar a los dispositivos a los mismos estándares que nos hicieron préstamo tanto con los de la colonia como con la universidad.

Al responsabilizarme yo de ello, tenía un arma de doble filo en mis manos puesto que yo no podía manejar dos cámaras en un mismo set, pero sí podía estar pendiente de las dos contando con un apoyo de una persona llamada Nicolás Beltrán quien me apoyó tanto en la parte del seteo como en la grabación siendo él el montajista del producto.

En este departamento especialmente agradezco el apoyo del centro de medios audiovisuales de la Uniagustiniana desde su directriz hasta sus responsables, pues sin ellos y sus conocimientos a base de los dispositivos que nosotros teníamos al alcance, no usamos nada de dispositivos diferentes a una cámara de la universidad puesto que nuestro grip completo y nuestro préstamo de equipos era gracias a una alianza que el productor del producto generó con la empresa la colonia films.

Finalmente, al poder sobresalir de dichos obstáculos y enfrentarnos a la creación del videoclip superando falencias tanto técnicas o logísticas como propias o personales que logramos superar el desafío de poder tener un planteamiento de dos días de rodaje con actores y un solo día de rodaje con la banda que se desarrolló de manera significativa con una visión original desde la dirección y a medida que iba avanzando el proceso creativo, entendimos que tuvimos varios aspectos dentro del videoclip que fueron muy importantes en cuanto al mensaje que queríamos plantear Dentro de este y la estética propia que queríamos darle al producto final como lo fue el videoclip de Los cocoa.

A tener en cuenta tuvimos varios elementos visuales y sonoros que fueron cruciales tanto para el desenvolvimiento de la historia como para el planteamiento de la interpretación de la canción.

La relación con la comunidad en relación con la colaboración frente a el equipo de trabajo.

En este punto quisiera reflexionar un poco sobre cómo fue el trabajo tanto creativo como personal en relación con el director de fotografía y el director del producto que influyó tanto en el día de rodaje como en un resultado final. El director y el director de foto se hablaban mancomunadamente tomando decisiones y planteando propuestas que a perspectiva tanto personal como grupal entre los tres habían unas que eran posibles de realizar y otras que eran un verdadero desafío o un dolor de cabeza.

El desafío en la colaboración entre departamentos no era tanto al hecho ligado a la manera de trabajo sino sentí que era un poco más personal querer reflejar algo a lo cual muchas veces quedamos cortos al momento de representar y es quedar bien frente a algo sin tener palabra alguna de apoyo, teniendo en cuenta ello como una intención desde producción siendo yo el productor, me nutrí, base y apoyé en gente de mi entorno de trabajo quienes eran reconocidos y famosos directores que ya tienen una larga experiencia dentro del campo quienes me aconsejaran y nutrieron un poco más para yo seguir sacando adelante este desafío de colaboración entre los departamentos de fotografía y dirección sin pisar su trabajo y simplemente siendo un apoyo tanto creativo como personal en cada uno de los dos departamentos.

La relación de la audiencia frente a la banda al ver el producto NO FINALIZADO

Cortés Morales y Serrato Garzón (2021) afirman que las plataformas digitales transformaron la relación entre artistas y audiencias mediante contenidos audiovisuales interactivos. Cómo es de esperar muchos de los artistas muestran por medio de sus redes sociales la interacción y la forma de grabación que hubo en los días de rodaje adicionando a ello que el productor mantenía informado absolutamente todo de lo que sí, sí eso realizarse o grabase para su propuesta del videoclip con el fin de ellos también tener un rastreo y monitoreo de lo que ellos querían ver dentro de un producto. Las reacciones en sus redes sociales el día del rodaje con ellos en set a nosotros nos dejó perplejos pues les llegaron muchos comentarios a ellos de la forma a la cual ellos estaban progresando como banda y los sólidos que nosotros nos veíamos frente al planteamiento del videoclip sin saberse o sin contarse de que lo que se grabó muchos de esos clips no se usaron dentro de la propuesta final entregada.

Esto me llevó a llegar una conclusión personal de que el espectador sí quería ver un poco más de lo que se hizo y de lo que se grabó teniendo en cuenta desde que desde las redes sociales se implementaron y plantearon planos que dentro del videoclip no se usaron que muchos de ellos preguntaron dónde y por qué estos clips no estaban, y para hacer más puntuales una de las historias que subió la banda fue un beso inédito que se dieron Dina y Diego Quiénes son los voceros y líderes de la banda. Al ellos tener dicho conocimiento, la banda obsesionó por un segundo montaje y propuesta de montaje a lo cual hablando con mis otros dos compañeros no se pudo llegar a un acuerdo efímero teniendo en cuenta que los tiempos proporcionados y suministrados por nuestro tutor y fechas de entrega de un producto

final nos llevó a simplemente a hacer una maqueta presentar publicar y trabajar bajo dicha maqueta puesto que nunca hubo un producto final con todo el record y los planos y la data manejada en los días de rodaje.

El impacto social y cultural que la realización del videoclip “La vida” me plasmo en mi carrera.

En este punto me invita a reflexionar nuevamente sobre cómo este proyecto pudo haber afectado tanto el buen nombre de una banda como los procesos tanto creativos como laborales de quienes estábamos en medio del proyecto en términos emocionales como profesionales. Esto teniendo en cuenta de que estábamos de la mano y aconsejados de fuertes personajes que ya tienen una larga trayectoria y experiencia dentro de la grabación de un videoclip o hacer la realización de un producto que así mismo nos exigían cada vez más sin tener una presión tanto personal como social encima para “quedar bien” o simplemente entregar un producto. En especial esto que acabo de mencionar influyó en un 90% la relación que yo quería influenciar con el proyecto y mucho de lo que yo quería para este tanto personal como social con la banda. Esto debido a que la banda mencionaba muy seguidamente las ansias y la ambición que tenían frente al proyecto que a fin de cuentas solo quedó ahí, en palabras.

La relación que tenemos tanto desde la dirección como los diferentes departamentos con la banda no es la óptima teniendo en cuenta de que ellos con nosotros tuvieron una reunión creativa y de visión del producto final a la cual no se les logra dar respuesta ni siquiera en un 30 o 40% de lo que ellos esperaban dentro del proyecto que influyó en nuestras carreras con relación a cómo nosotros trabajamos y qué vieron ellos de nuestro trabajo.

A modo de conclusión, no podría mencionar que quedaron decepcionados, pero sí quedaron con un sin sabor que se lo comunicaron tanto al director como al productor al momento de ver el producto final.

Reflexión Autocritica y Analítica

Los procesos audiovisuales colaborativos implican tensiones creativas, organizacionales y comunicativas dentro de los equipos de producción (Jaramillo Castillo, 2020).

El videoclip de “la vida” de la banda Los cocoa y en el desarrollo de mi proyecto de videos audiovisual me dejó al descubierto no solo los desafíos técnicos y logísticos que implica poder realizar una producción con personas que no tengan un poco más de amplitud o conocimiento que lo toman dentro de un contexto académico, sino también las tensiones humanas y creativas que surgen cuando las expectativas superan la preparación y la capacidad de respuesta dentro de un equipo de trabajo. Si bien hubo una intención muy clara de sacar adelante una propuesta estética coherente limpia y profesional que en el proceso se evidenció la fragilidad de los acuerdos verbales la falta de planificación sólida entre departamentos y la dependencia excesiva de recursos insertos como préstamos informales o alianzas no formalizadas.

Desde el departamento de producción se asumieron responsabilidades claves que fueron más allá de lo logístico, convirtiéndose en un puente entre departamentos y un respaldo emocional y operativo ante un equipo que solo vio por un momento la falta de compromiso personal, el liderazgo que deben tener dentro del rol y la claridad que el departamento o su rol dependía de sí mismo.

La manera personal de ver la entrada tardía de una nueva integrante y que está fuera la directriz de arte no solo dejó un vacío alfabetizado dentro de personas que quisieran tener dicho rol. Los vacíos en la alfabetización y poco crecimiento empírico de técnicas del equipo fotográfico y la capacidad de responder a las expectativas de la banda reflejan solo un pequeño problema que identificó como la

falta de visión compartida y de un liderazgo articulado que garantiza coherencia compromiso querer entregar un producto final que desde la preproducción hasta el final fuera como una bandera y una meta a la cual un grupo de personas que querían llegar ahí.

Particularmente y viéndolo desde una perspectiva profesional fue un acto feo y poco profesional lo que se le entregó a la banda de La cocoa, que forjó la fractura en la relación con la banda quienes personalmente me lo mencionaron se sintieron que sus ideas no fueron respetadas, sino que percibieron un producto incompleto frente a lo que inicialmente se prometió. Este punto es central en proyectos colaborativos. No basta solo con cumplir fechas de entrega o la recepción y entrega de un video, sino que también es crucial mantener la confianza y la coherencia entre quienes están comprometiendo a entregar dicho producto. La falta de comunicación efectiva y el incumplimiento de acuerdos creativos me dejaron personalmente un sin sabor que opacó mi esfuerzo individual.

Sin embargo, también es justo reconocer los aprendizajes que emergieron del caos la adaptabilidad la gestión bajo presión y la capacidad de encontrar soluciones dentro de la precariedad fue en un elemento muy valiosos que sé, personalmente y grupal nos forjaron especialmente en contexto de nuestra formación personal sin olvidar de que en una actividad académica que repercutió nuestra formación profesional. (Arévalo Nova et al., 2019). No comparto un comentario que mencionaron que este proyecto fue un fracaso en su totalidad, pero tampoco logró conectar con que fue un proyecto concreto de un éxito rotundo. Fue un proyecto que en medio del caos fue como mostrar un espejo donde se reflejan las fortalezas individuales contra las carencias colectivas y una lección clara de que el mundo audiovisual la colaboración real el diálogo asertivo el compromiso y una muy buena

estructuración son tan esenciales e importantes como lo que es de un principio nosotros denominamos creatividad o ser creativos. (Roncallo Dow & Uribe-Jongbloed, 2017).

Filmografía

Para sustentar esta filmografía, Rincón Avendaño (2014) desarrolla una propuesta audiovisual enfocada en representaciones urbanas bogotanas dentro del videoclip colombiano. Es por ello que con el equipo opte por tener en cuenta diversidad de contenidos audiovisuales que, destacados y afamados a nivel internacional y nacional, se tomaron datos importantes a tener en cuenta y desglosarse a medida que uno interpreta la imagen por medio de su contexto e historia. Para dar explicación a esta deducción, tuve en cuenta los siguientes puntos que sustentan una mirada analítica de los contenidos vistos y planteados en este documento:

- Estética bogotana: Usa espacios como la Av. Caracas, el centro histórico, San Victorino, Chapinero, Puente Aranda o el barrio La Candelaria para representar capas sociales distintas.
- Fotografía urbana: Juega con el gris bogotano, el neón de la noche, lluvia y arquitectura desgastada.
- Narrativa simbólica o sensorial: Piensa en representar emociones con acciones mínimas, repeticiones o visuales que impactan más que el guión.
- Sonido/ritmo: El montaje debe reflejar la energía del rock alternativo, con cortes duros, silencios inesperados o distorsiones.

Teniendo en cuenta esto, los siguientes contenidos tanto de referencia nacional como internacional, me aportaran para dar sustento a la creación y planteamiento del videoclip “La vida” concluyendo los datos relevantes que aporten al planteamiento del mismo sin importar el tipo de contenidos a tener en cuenta.

- "La gente de La Universal" (Felipe Aljure, 1993)
    - Aporta una mirada punk y caótica de Bogotá en los años 90, con una estética sucia, realista y humor negro.

    - Útil para: mood urbano crudo, personajes marginales, ritmo frenético.

- "Rodrigo D: No futuro" (Víctor Gaviria, 1990)
    - Aunque es de Medellín, su enfoque documental y punk sirve para capturar una estética juvenil radical.
    - Útil para: tono nihilista, juventud rebelde, estética lo-fi.

- "Los días de la ballena" (Catalina Arroyave, 2019)
    - Juventud, arte urbano, rebeldía y poesía visual.
    - Útil para: retrato de artistas jóvenes y urbanos en contextos hostiles.

- Videoclip "Canción 1" – Aterciopelados (Dir. Simón Hernández, 2008)
    - Una mirada psicodélica y crítica a Bogotá, usando animación y fotografía urbana.
    - Útil para: mezcla de videoarte, collage visual, identidad bogotana alternativa.

- "Esto huele mal" (Jorge Alí Triana, 2007)
    - Bogotá nocturna, política y desigual.
    - Útil para: ambientación urbana con capas sociales complejas.

- Radiohead – "Street Spirit (Fade Out)" (Dir. Jonathan Glazer)
    - Blanco y negro, cámara lenta, expresionismo emocional.
    - Útil para: lirismo visual, intensidad emocional.

- Arctic Monkeys – "Do I Wanna Know?" (Dir. David Wilson)

    - Gráficos animados que responden al ritmo del sonido.
    - Útil para: diseño gráfico y animación minimalista.

- The Smashing Pumpkins – "1979" (Dir. Jonathan Dayton & Valerie Faris)
    - Adolescencia suburbana, nostalgia y caos juvenil.
    - Útil para: narrativa coming-of-age, fotografía naturalista.

- Interpol – "Evil" (Dir. Charlie White)
    - Uso de títeres en una narrativa oscura post accidente.
    - Útil para: surrealismo, metáfora visual, atmósfera perturbadora.

- "Post Tenebras Lux" (Carlos Reygadas, México, 2012)
    - Estética densa, colores fuertes, encuadres poco convencionales.
    - Útil para: atmósferas oníricas, contraste campo/ciudad.

- "Los Hongos" (Oscar Ruiz Navia, Colombia, 2014)
    - Jóvenes artistas urbanos, Bogotá y Cali, arte callejero.
    - Útil para: retrato honesto de juventudes alternativas.

- "La sociedad del semáforo" (Rubén Mendoza, 2010)
    - Bogotá distorsionada, poética, visualmente impactante.
    - Útil para: simbolismo urbano, construcción visual alternativa.

Referencias

Arévalo Nova, D. H., Bello Prieto, N. A., Díaz Bernal, J. C., & Ricaurte Cortés, L. I. (2019). *Estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip en ciclo V en tres instituciones educativas distritales de Bogotá*. https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia/426

Ávila-Vanegas, N. S., Beltrán-Ortiz, F. A., Vargas-Velandia, M. R., & Zorro-Melo, D. J. S. (2023). *Las posibilidades narrativas del videoclip animado en Colombia enfocado en el género rock entre los años 2017 y 2020*. https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/items/55f07cc5-de28-4c8b-b3e0-c13512b67b50

Corredor Díaz, E., & Suárez, N. E. (2011). *Trends in the management of popular urban music groups in the city of Bogotá* [Tendencias en la gestión de grupos musicales urbanos populares en la ciudad de Bogotá]. https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/721318c5-f5d8-4c31-be44-086a5c6e3d61

Cortés Morales, M. C., & Serrato Garzón, C. A. (2021). *Estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad para la industria del rock de Bogotá*. https://digitk.areandina.edu.co/server/api/core/bitstreams/a7ecb4fa-f563-4840-a650-ed738785d2a8/content

Gifreu, A. (2009). *Seminario historia del videoclip*. *La Casa del Cine/Curso*, 1–7. https://www.agifreu.com/docencia/seminario_videoclip.pdf

González, D. F. G. (2008). *Rock en Bogotá: La música que busca y que resiste ser industria (Estudio de caso: Pornomotora)* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia].

https://www.academia.edu/38837473/Rock_en_Bogot%C3%A1_La_m%C3%BAsica_que_busca_y_que_resiste_ser_industria

Gutiérrez Díaz, J. C., & Montealegre Peña, D. S. (s.f.). *Análisis histórico de las relaciones cultura política–comunicación: Ska y Punk en Bogotá*. https://repository.udistrital.edu.co/items/69b20953-fc8c-49ee-8ee3-d55a02d195c9?utm_source=chatgpt.com

Jaramillo Castillo, S. (2020). *El videoclip en Colombia: propuesta para un nuevo modelo de producción*. https://www.scribd.com/document/630269408/Un-nuevo-modelo-de-prod-videoclip-TG-Jaramillo-Castillo-Sara-pdf

León Martínez, L. C. (s.f.). *Un acercamiento a la dirección de arte en el videoclip colombiano desde el recorrido de "Aterciopelados"*. https://bibliotecadigital.oducal.com/Record/ir-10554-5779/Similar

Palomino Garzón, L. A. (s.f.). *Productora audiovisual de videoclips musicales con énfasis en artes plásticas y visuales*. https://repository.udistrital.edu.co/items/03b476f3-6cf1-42b3-b396-135066586c5b?utm_source=chatgpt.com

Pico Rodríguez, J. (2019). *"Hoy me levanté, miré por la ventana y voy a vivir de esto": el rock y el pop independiente en Bogotá*. https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/8102ce83-5e12-4e74-b249-5b11a2d5f9c1

Restrepo, M. M. R., & Vélez-Ochoa, P. C. I. (2019). *Estética visual del videoclip de reguetón*. *Experiencias de ciudad en las industrias creativas y culturales*, 10. https://investigacion.upb.edu.co/en/publications/est%C3%A9tica-visual-del-videoclip-de-reguet%C3%B3n/

Rincón Avendaño, P. (2014). *Videoclip de la canción La chica Transmilenio*. https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=videoclip+de+la+canci%C3%B3n+la+chica+del+Transmilenio+&btnG=#d=gs_qabs&t=1778974070265&u=%23p%3DaftY9HA5slsJ

Roncallo Dow, S., & Uribe-Jongbloed, E. (2017). *La estética de los videoclips: propuesta metodológica para la caracterización de los productos audiovisuales musicales*. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/16233

Saavedra, M. J. C. (2011). *Rock 'Made in Bogotá': Descifrando el género desde el funcionamiento de la industria fonográfica (2000-2010)* [Tesis doctoral, Pontificia Universidad Javeriana]. https://apidspace.javeriana.edu.co/server/api/core/bitstreams/be10a2f0-c387-4a03-a4c5-3e0b09611289/content

Sierra Hurtado, M. M. (2021). *Mapeando el rock alternativo en Bogotá durante el primer lustro de la década de 1990* [Tesis de maestría, The University of Bergen]. https://nva.sikt.no/registration/0198f0bb0093-8d9a0435-dd44-47e0-98e1-1e73d8d1a77f

Vera-Sánchez, M. (2009). Televisión, estética y video clip: la música popular hecha imagen. *Palabra Clave, 12*(2), 245–265. https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1564/1885