

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual

ARTE-541

Video Ensayo introspectivo sobre la soledad y cómo las personas viven
esta emoción

PROYECTO INTEGRADOR

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Producción para Medios de Comunicación

Presentado por:

Shirley Mora Vite

Sharon Piguave Iperty

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2024

DEDICATORIA

Para quienes sienten que nadie está para apoyarlos, para quienes la soledad su único acompañante y para quienes aún rodeados de mucha gente se sienten solos.

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero agradecimiento a mi familia, amigos por acompañarme en este proceso, ABG producciones por su colaboración, al cantante y al productor musical por las composiciones; y los profesionales de la salud por prestar su experiencia para este video.

DECLARACIÓN EXPRESA

Declaración Expresa

Nosotros Shirley Mora Vite y Sharon Piguave Iperty acordamos y reconocemos que:

La titularidad de los derechos patrimoniales de autor (derechos de autor) del proyecto de graduación corresponderá al autor o autores, sin perjuicio de lo cual la ESPOL recibe en este acto una licencia gratuita de plazo indefinido para el uso no comercial y comercial de la obra con facultad de sublicenciar, incluyendo la autorización para su divulgación, así como para la creación y uso de obras derivadas. En el caso de usos comerciales se respetará el porcentaje de participación en beneficios que corresponda a favor del autor o autores.

La titularidad total y exclusiva sobre los derechos patrimoniales de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial, software o información no divulgada que corresponda o pueda corresponder respecto de cualquier investigación, desarrollo tecnológico o invención realizada por mí/nosotros durante el desarrollo del proyecto de graduación, pertenecerán de forma total, exclusiva e indivisible a la ESPOL, sin perjuicio del porcentaje que nos corresponda de los beneficios económicos que la ESPOL reciba por la explotación de nuestra innovación, de ser el caso.

En los casos donde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la ESPOL comunique los autores que existe una innovación potencialmente patentable sobre los resultados del proyecto de graduación, no se realizará publicación o divulgación alguna, sin la autorización expresa y previa de la ESPOL.

Guayaquil, 10 de octubre del 2024.

Shirley Mora Vite

Sharon Piguave Iperty

EVALUADORES

Omar David Rodríguez Rodríguez

PROFESOR DE LA MATERIA

Victor Manuel Cantos Luces

PROFESOR TUTOR

RESUMEN

El proyecto está enfocado en la creación de un vídeo ensayo donde, en colaboración con psicólogos, pretendemos demostrar formas posibles para afrontar la soledad. El proyecto suma entrevistas a psicólogos; además con una canción inédita del tema a tratar, como apoyo auditivo y reflexivo. Hace una exploración de la soledad como una experiencia universal y sobre las conexiones invisibles que nos acompañan.

El objetivo de este es crear un videoclip que sensibilice al espectador sobre la importancia del apoyo emocional. La hipótesis plantea que representar visualmente estas conexiones invisibles, combinadas con las entrevistas, puede impactar en la percepción de la soledad. El proyecto se justifica en la necesidad de visibilizar la soledad y promover la concientización de la salud mental. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó métodos cualitativos, que permitieron concebir la estructura del audiovisual. En el proceso de producción, se utilizaron equipos de grabación, software de edición y técnicas de cinematografía, las normas de edición y montaje siguieron lineamientos de composición visual y narrativa.

Los resultados mostraron que la combinación de escenas emocionales y entrevistas proporcionó una perspectiva de la soledad. Contribuyendo a la concientización sobre salud mental y reforzando el valor de las relaciones interpersonales.

Palabras Clave: soledad, conexiones humanas, salud mental, sensibilización

ABSTRACT

The project focuses on creating a video essay where, in collaboration with psychologists, we aim to demonstrate possible ways to cope with loneliness. The project includes interviews with psychologists and an original song about the topic as auditory and reflective support. It explores loneliness as a universal experience and the invisible connections that accompany us.

The objective is to create a music video that raises awareness among viewers about the importance of emotional support. The hypothesis suggests that visually representing these invisible connections, combined with the interviews, can impact the perception of loneliness. The project is justified by the need to make loneliness visible and promote mental health awareness.

For the development of this project, qualitative methods were used, enabling the conception of the audiovisual structure. During the production process, recording equipment, editing software, and cinematographic techniques were employed, following visual and narrative composition guidelines for editing and montage.

The results showed that the combination of emotional scenes and interviews provided a perspective on loneliness. This contributed to raising awareness about mental health and reinforcing the value of interpersonal relationships.

Keywords: loneliness, human connections, mental health, awareness

ÍNDICE GENERAL

EVALUADORES	I
RESUMEN.....	II
ABSTRACT.....	III
ÍNDICE GENERAL.....	IV
CAPÍTULO 1.....	6
1. Introducción.....	6
1.1 Problemática por tratar desde el audiovisual.....	6
1.2 Justificación	7
1.3 Objetivos.....	8
1.3.1 Objetivo General	8
1.3.2 Objetivos Específicos	9
1.4 Marco referencial	9
1.5 Concepto	9
1.5.1 Propuesta de estructura del producto	10
1.5.2 Propuesta de estilo de dirección:.....	10
1.5.3 Lista de referencias audiovisuales nacionales o internacionales	11
CAPÍTULO 2.....	12
2. Metodología	13
2.1 Metodología cualitativa.	13
2.1.1 Análisis de contenido:.....	13
2.2 Preproducción.....	15
2.2.1 Sinopsis.....	15

2.2.2	Estructura Narrativa.....	15
2.2.3	Guion de rodaje.....	17
2.2.4	Plan de rodaje	18
2.2.5	Lista de Equipos.....	19
2.2.6	Presupuesto real y Proyectado.....	21
2.3	Producción.....	21
2.3.1	Desarrollo de Contenido Visual	24
2.3.2	Aspectos Técnicos de Producción.....	25
2.4	Diseño sonoro.....	27
2.4.1	Procesos Específicos de Producción.....	28
2.4.2	Control de Calidad.....	29
2.5	Postproducción	30
2.5.1	Composición de banda sonora	30
2.5.2	Montaje y edición del trailer.	30
CAPÍTULO 3.....		31
3.	Análisis y resultados.....	31
CAPÍTULO 4.....		33
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	33
4.1	Conclusiones	33
4.2	Recomendaciones.	34
Referencias.....		35
ANEXOS.....		36
Anexo 1: Presupuesto Real		36
Anexo 2: Presupuesto Proyectado.....		37

CAPÍTULO 1

1. Introducción

Este proyecto audiovisual propone un videoclip musical que explora la soledad desde una perspectiva introspectiva y sensibilizadora, con un planteamiento conceptual que busca visibilizar el acompañamiento invisible de los vínculos afectivos (familiares, amigos, creencias, entre otros). A través de una narrativa visual que mezcla video ensayo, entrevistas a expertos en salud mental y simbolismos visuales, representa la soledad como una experiencia humana compartida, donde las conexiones emocionales juegan un papel vital en el bienestar personal. Este enfoque permite no solo expresar la tristeza y el aislamiento que acompañan la soledad, sino también la posibilidad de consuelo y esperanza a través de las relaciones afectivas.

Este proyecto intenta sensibilizar sobre las repercusiones de la soledad en la salud mental, mostrando que, aunque los individuos se sientan aislados, existen lazos afectivos y conexiones invisibles que ofrecen apoyo en momentos difíciles. Lo que hace necesario un contenido visual que no solo genere empatía, sino también concientización sobre la importancia de las conexiones emocionales.

Este proyecto contribuye a la concientización de la salud emocional y como mirada externa de los efectos de la soledad en los individuos; exteriorizando la problemática, pudiendo ser utilizado como material de difusión para el diálogo sobre el tema en cuestión.

1.1 Problemática por tratar desde el audiovisual

Para este video ensayo, se estableció la siguiente problemática. La soledad es una de las condiciones más prevalentes en la sociedad actual, por lo que se establece una

relación de perspectiva sobre las causas que producen este aislamiento emocional. Para esto, se pretende exponer algunas de las causas que se le atribuyen al aislamiento en los individuos, mediante entrevistas a profesionales de la salud mental. Con el objetivo de desarrollar una estructura narrativa que aborde estrategias efectivas para abordar esta problemática, brindando al público una mirada consciente sobre la situación que enfrenta una persona en estado de soledad.

1.2 Justificación

El presente proyecto audiovisual responde a una necesidad actual: el impacto del aislamiento emocional y la soledad en la salud mental. La relevancia de esta investigación se sustenta en múltiples dimensiones:

Relevancia Social:

- El incremento significativo de casos de aislamiento emocional en diversos grupos etarios representa un desafío de salud pública.
- La necesidad de crear herramientas audiovisuales que faciliten la comprensión y el diálogo sobre la soledad, especialmente en un contexto pospandémico.
- La importancia de visibilizar las redes de apoyo existentes y fortalecer el tejido social como mecanismo de prevención.

Relevancia Académica:

- La integración innovadora de diferentes formatos audiovisuales (video ensayo, entrevistas, simbolismo visual) permite explorar nuevas formas de comunicación en temas de salud mental.
- La contribución al campo de la comunicación audiovisual mediante el desarrollo de narrativas que aborden temas complejos de salud mental de manera accesible y sensible.

Relevancia Práctica:

- El proyecto ofrece herramientas concretas y estrategias para profesionales de la salud mental en su práctica clínica.
- Proporciona material educativo para instituciones y organizaciones dedicadas al bienestar emocional.
- Genera recursos audiovisuales que pueden ser utilizados en programas de prevención y sensibilización.

Viabilidad e Impacto:

- La metodología propuesta, que combina investigación cualitativa con expresión artística, permite abordar el tema desde múltiples perspectivas.
- Para mejor difusión, el formato del audiovisual es accesible para todas las plataformas.

Originalidad:

- El enfoque único que combina elementos documentales con recursos artísticos y simbólicos.
- La perspectiva integral que no solo aborda la problemática, sino que también explora soluciones y mecanismos de apoyo.
- La aproximación innovadora que dialoga con las conexiones invisibles como parte fundamental del bienestar emocional.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Crear una propuesta audiovisual sobre la salud mental a través de técnicas audiovisuales para la generación de una perspectiva sobre cómo superar el aislamiento emocional.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar las principales causas que llevan a una persona hacia el aislamiento emocional a través de entrevistas a especialistas de la rama.
- Desarrollar la estructura narrativa a través del análisis de la información obtenida en la investigación previa.
- Generar un plan de rodaje para la obtención del material que sirva para la generación de la propuesta audiovisual.

1.4 Marco referencial

1.5 Concepto

El concepto central del proyecto se basa en la exploración de la soledad como experiencia universal y multidimensional, con un enfoque en cómo esta afecta tanto individual como colectivamente. La soledad no solo es una experiencia individual de aislamiento emocional, sino también un fenómeno social que puede surgir de la desconexión en un mundo hiperconectado.

Culturalmente, la percepción de la soledad varía: en algunas culturas se relaciona con el crecimiento personal y la introspección, mientras que en otras se vive como una experiencia negativa es por ello que nos referenciamos en “La sociedad de la soledad” (2024) un documental dirigido por Rodolfo Montero donde se expone mediante entrevista con personas de distintos rangos de edad como son estos tipos de soledad que abundan en la sociedad contemporánea.

Este proyecto propone representar esta dualidad, reflejando la soledad como un espacio para el autodescubrimiento, pero también como un estado de desconexión que puede superarse con apoyo emocional y comunitario.

1.5.1 Propuesta de estructura del producto

La estructura del video-ensayo se subdivide en cinco partes, las cuales se entrelazan para conformar una narrativa que complementa tanto la musicalización como la problemática general presentada. Cada fragmento del video-ensayo ha sido denominado de tal manera que se facilite una comprensión estética de su contenido.

En primer lugar, las secciones tituladas “La soledad como compañera”, “El eco del vacío” y “Memorias y apego” constituyen las primeras escenas del filme. Se estableció que estas secciones estarían compuestas por un fragmento del videoclip, acompañado de una entrevista con un profesional de la salud. En esta parte, se exponen las sensaciones provocadas por la soledad, las manifestaciones de este sentimiento en los individuos, su influencia en las memorias personales y cómo esto provoca un apego hacia el pasado.

Por otra parte, para evidenciar los procesos creativos detrás del video-ensayo, las secciones “La historia detrás de la canción” y “La creación musical” incluyen entrevistas con el artista compositor y el productor musical. Estas entrevistas abordan tanto su trabajo individual como en conjunto, así como los desafíos que enfrentaron a lo largo de la producción. Asimismo, estas escenas están compuestas por fragmentos de los videoclips.

1.5.2 Propuesta de estilo de dirección:

1. Componentes narrativos:

- Videoclip musical como eje central
- Documentación del proceso de grabación (audio y video)
- Análisis psicológico con especialistas
- Entrevistas al cantante y productor

2. Objetivos narrativos:

- Explorar la construcción creativa del videoclip

- Revelar los procesos internos de producción musical
- Analizar las dimensiones psicológicas de la creación artística
- Comprender la perspectiva de los protagonistas

3. Estructura narrativa posible:

- Introducción: Presentación del proyecto musical
- Desarrollo: Proceso de creación, grabación y análisis
- Cierre: Reflexiones sobre la obra y su contexto

4. Elementos metodológicos:

- Registro audiovisual detallado
- Entrevistas semiestructuradas
- Análisis psicológico interdisciplinario
- Interpretación crítica de la obra

A través de esta propuesta narrativa, buscamos tejer una historia que trascienda la simple documentación de un videoclip musical. Al entrelazar el proceso creativo con análisis psicológicos profesionales y testimonios directos de los creadores, construye un relato multidimensional que explora la intersección entre la técnica audiovisual, la expresión artística y la psiquis humana.

Buscamos que el espectador se sumerja no solo en los aspectos técnicos de la producción, sino también en las complejidades emocionales y mentales que impulsan la creación artística, revelando las capas ocultas que subyacen en la realización de una obra musical audiovisual.

1.5.3 Lista de referencias audiovisuales nacionales o internacionales

1. "This Is It" (2009) - Documental sobre Michael Jackson que muestra el proceso de preparación de sus últimos conciertos, revelando tanto aspectos técnicos como personales del artista.

2. "Some Kind of Monster" (2004) - Documenta a Metallica durante la grabación de "St. Anger", explorando las tensiones personales y creativas mediante sesiones con un terapeuta.

3. "Miss Americana" (2020) - Taylor Swift revela su proceso creativo y luchas personales, combinando material detrás de cámaras con análisis profundo de su desarrollo artístico.

4. "Amy" (2015) - Documental sobre Amy Winehouse que mezcla material de archivo, entrevistas y análisis psicológico de su proceso creativo y declive personal.

5. "The Defiant Ones" (2017) - Serie documental que explora la relación creativa entre Dr. Dre y Jimmy Iovine, combinando proceso de producción musical con análisis psicológico de su dinámica.

CAPÍTULO 2

2. Metodología

2.1 Metodología cualitativa.

En la fase inicial de investigación de este proyecto se utilizará la metodología cualitativa que permitirá la recolección y análisis de información, como relatos personales y experiencias comunes de los adolescentes en transición hacia la adultez. La investigación utiliza una metodología mixta que combina:

1. Investigación documental:

- Análisis de estudios científicos sobre el impacto de la soledad en la salud
- Evaluación de literatura especializada en psicología social

2. Investigación cualitativa:

- Entrevistas con especialistas en salud mental
- Análisis de casos representativos
- Observación y documentación de patrones de comportamiento social

3. Producción audiovisual:

- Desarrollo de narrativas visuales
- Implementación de técnicas de video ensayo
- Integración de elementos simbólicos y documentales

2.1.1 Análisis de contenido:

Dentro de la metodología cualitativa, se implementó el análisis de contenido para examinar y comprender las diversas manifestaciones además de las experiencias de la soledad en la sociedad contemporánea. Como señala Carlos-Enric Riba "El análisis de contenido produce resultados, interpretaciones o conclusiones como cualquier otro análisis científico. La mayor parte de los moldes metodológicos en los que se acomoda cualquier tipo de investigación social pueden acomodar también un análisis de contenido." (2010)

A. Categorías de Análisis

El análisis de contenido sobre la soledad se estructura a través de categorías específicas que permiten una comprensión integral del fenómeno. Se examina tanto la soledad objetiva, manifestada en el aislamiento físico y la ruptura de vínculos sociales tradicionales, como la soledad subjetiva, que abarca las experiencias emocionales y percepciones individuales de desconexión. Estas categorías se complementan con el estudio de los factores causales, que incluyen cambios sociológicos como la urbanización y digitalización, así como factores psicológicos que involucran patrones defensivos y mecanismos de autoprotección. Adicionalmente, se analizan los impactos y consecuencias en la salud mental y física, proporcionando una visión holística de cómo la soledad afecta el bienestar integral de las personas.

B. Metodología de Análisis

La metodología implementada sigue un proceso sistemático que combina múltiples fuentes y técnicas de recolección de datos. Se inicia con entrevistas semiestructuradas a profesionales de salud mental y personas que experimentan soledad crónica, complementadas con observación documental de estudios científicos y literatura especializada. El proceso de codificación se desarrolla en dos niveles: una codificación abierta que identifica temas emergentes y patrones de comportamiento, y una codificación categorizada que establece relaciones entre categorías y secuencias causales. Este proceso se enriquece con un análisis narrativo que examina tanto elementos estructurales como simbólicos, permitiendo una comprensión profunda de cómo se manifiesta y desarrolla la experiencia de la soledad en diferentes contextos.

C. Interpretación y Síntesis

El proyecto examina la soledad como fenómeno universal a través de un video ensayo que fusiona la experiencia artística con el análisis psicológico. La producción de un videoclip musical sirve como vehículo para explorar las manifestaciones de la soledad en la creación artística, documentando tanto el proceso técnico como las reflexiones íntimas del cantante y el equipo creativo. Al incorporar perspectivas profesionales de psicólogos, el proyecto trasciende la mera documentación para convertirse en un estudio profundo sobre cómo la soledad influye en la expresión artística y cómo el arte puede servir como catarsis para procesar este sentimiento. La narración entreteje elementos visuales, sonoros y testimoniales para crear un retrato multifacético de la soledad en el contexto de la creación musical contemporánea.

2.2 Producción

2.2.1 Sinopsis

Un video ensayo que explora la soledad a través de la creación de un videoclip musical, documentando el proceso creativo mientras se entrelazan perspectivas psicológicas profesionales y testimonios personales. El proyecto sigue al artista durante la producción musical y visual, mientras psicólogos analizan cómo la soledad influye en su proceso creativo y cómo el arte puede funcionar como método de sanación.

2.2.2 Estructura Narrativa

Parte I: "La Soledad como Compañera"

- Fragmento del videoclip: "Soledad, mi nueva confidente desde que me fui de allí"
- Entrevista con Elías Briones
- La soledad como experiencia transformadora
- La dualidad entre soledad negativa y positiva
- Análisis de cómo el artista representa la soledad en su letra

Parte II: "El Eco del Vacío"

- Fragmento del videoclip: "Es como un eco en la noche, un vacío que me rompe"
- Entrevista con Daniel Jurado
- Perspectiva científica de la soledad
- La temporalidad de las emociones
- Las diferentes manifestaciones de la soledad según cada individuo

Parte III: "Memorias y Apego"

- Fragmento del videoclip: "Muéstrame la salida amor"
- Entrevista con Jonny Preciado
- El apego a los recuerdos
- La necesidad de conservar memorias
- El proceso de superación emocional

Parte IV: "La Historia Detrás de la Canción"

- Fragmento del videoclip: secuencias finales
- Entrevista con Josué Aguilar
- La inspiración detrás de la letra
- Su experiencia personal con la depresión
- El proceso de escribir la canción como catarsis

Parte V: "La Creación Musical"***

- Entrevista con Kev Proaño
- El proceso de producción musical
- La experiencia de trabajar con Josué
- Los desafíos técnicos durante la grabación

La narración se desarrolla en tres actos interconectados: primero, la conceptualización y producción del videoclip, revelando la visión artística sobre la soledad; segundo, el proceso

de grabación tanto musical como visual, mostrando los desafíos técnicos y emocionales; tercero, el análisis psicológico y las entrevistas profundas que conectan la experiencia personal con la universal. Estos elementos se entrelazan estratégicamente, permitiendo que las reflexiones psicológicas y los testimonios personales contextualicen y profundicen el significado de cada etapa de la producción artística.

2.2.3 Guion de rodaje

Propuesta Visual

Escenas del Videoclip

1. La Habitación y caja de música

- Cantante sentado en el suelo
- Iluminación tenue, predominio de sombras
- Ventana de donde entra un simbolizando que la salida está muy cerca de él

2. Habitación oscura

- Tomas largas mientras el personaje canta
- Uso de una sola luz directa
- Predominio de sombras para acentuar la melancolía

3. Carro

- Iluminación nocturna
- Lluvia
- Banco donde compartían atardeceres
- Urbanización Sharon

4. Parque

- Solo sentado en un banco
- La oscuridad de la noche

- Personaje sufriendo

Tratamiento de Entrevistas

Estilo Visual

- Entrevistas filmadas en espacios de un estudio
- Iluminación suave y con colores del videoclip
- Profundidad de campo reducida
- Planos medios intercalados con primeros planos

Integración con el Videoclip

- Transiciones suaves entre análisis, escenas del videoclip y escenas de la grabación de la canción
- Uso de una misma paleta de colores para que las tomas se relacionen mejor
- Superposición de voces de especialistas sobre escenas silenciosas

Elementos Simbólicos Recurrentes

- Tomas de noche
- Oscuridad y luces fuertes que hacen contraste
- Toca discos
- Blanco y negro

2.2.4 Plan de rodaje

Para la etapa de preproducción, que tardo alrededor de los meses de dos meses, se realizaron las siguientes actividades:

- Creación de la idea
- Investigación de proyectos similares
- Capacitación en la técnica a utilizar
- Proceso de escritura del guion
- Presupuestos

- Realización de storyboard

Las actividades planificadas para la etapa de producción:

- Grabaciones/rodaje
- Conseguir utileros y vestuario
- Alquiler de equipo y locaciones
- Coordinar con los especialistas, cantantes y productores
- Depuración de guion
- Composición y montaje de escenarios.
- Organización de material recolectado

Las actividades planificadas para la etapa de Post producción:

- Elección del material recolectado
- Limpieza y sincronización del contenido
- Ensamble por escenarios
- Ensamble general
- Corrección de color
- Implementación de efectos
- Depuración final

2.2.5 Lista de Equipos

1. Fotografía

- Cámara 1: Cámara canon 80D
Lente Sigma 18-35 mm 1.8
- Cámara 2: Nikon D7500
Lente Vr De 18-140 mm
- Cámara 3: cámara canon rebel Eos 16i
Canon EF-S macro 18 – 55 mm

- Audio:
 - Rode Wireless ME Clip/Wireless GO II
 - MAYBESTA inalámbricos
- Iluminación: NEEWER 2 Pack 660 PRO-RGB LED
- Estabilización: dos trípodes de piso y cámara en mano

2. Sonido

- Mezcla de la canción original
- Voces de especialistas en primer plano
- Música incidental minimalista para transiciones

3. Equipo para la producción musical

Recursos

Programa de Edición:

- Logic Pro-x (Programa nativo de Apple para edición de Audio profesional)

Instrumentos:

- Guitarra Eléctrica Squier by Fender tipo Telecaster
- Guitarra Eléctrica Squier by Fender tipo Stratocaster
- Pads Atmosféricos en su Tono (B)
- Piano Tipo Rodes
- Piano vst Grand Piano

Hardware:

- MacBook Pro m1 (Apple) core audio
- interfaz de audio M-audio air
- Pre amp universal audio (digital)
- micrófono condensador Akg p420

- micrófono Dinámico Cardioide Shure sm7b

Plugin:

- Compresor Cla2A
- fabfilter Proq3
- Analog v de Arturia
- Drum Samples de Worship essential

4. Locaciones Propuestas

Para el Videoclip

1. Habitación oscura
2. Parque de niños
3. Studio fotográfico oscuro

Para Entrevistas

5. Estudio fotográfico
6. Estudio de música

2.2.6 Presupuesto real y Proyectado

Para el presupuesto proyectado de un estudio, se tomó en consideración los salarios y presupuestos dentro de la industria de producción audiovisual teniendo así un valor de 49.000 dólares aproximadamente (Véase el anexo 2). Por otra parte, el presupuesto real se hicieron cálculos en relación con los equipos, materiales y cualquier eventualidad que significa que un gasto resultando así un total de 4.600 dólares (Véase el anexo 1).

2.3 Producción

La producción del video ensayo "Soledad: Conexiones Invisibles" se desarrollará como una pieza audiovisual híbrida que combina tres elementos narrativos principales: entrevistas profesionales con cinco especialistas en salud mental, secuencias dramáticas que ilustran diferentes manifestaciones de la soledad en la vida cotidiana, y elementos

documentales que contextualizan el fenómeno social del aislamiento. El proceso de producción se llevó a cabo durante un período de seis semanas, dividido en tres fases principales:

La primera fase se centrará en la grabación de las entrevistas con los especialistas, utilizando una configuración técnica que prioriza la intimidad y profesionalismo mediante iluminación suave y composición cuidada. Cada entrevista se estructurará alrededor del análisis de la letra de la canción "Soledad mi nueva confidente", permitiendo que los expertos exploren temas como el duelo, la adaptación al aislamiento, y los mecanismos de afrontamiento.

La segunda fase abordará la producción de las secuencias dramáticas, filmadas en locaciones cuidadosamente seleccionadas que reflejan los espacios donde la soledad se manifiesta más profundamente: apartamentos vacíos, calles urbanas al amanecer, y espacios públicos durante horas valle. Estas escenas se grabarán utilizando una combinación de movimientos de cámara fluidos y composiciones estáticas que enfatizan el aislamiento de los personajes.

La fase final integrará elementos gráficos, animaciones y material de archivo que proporcionarán contexto social y estadístico sobre el impacto de la soledad en la sociedad contemporánea. Todo el material se unificará mediante un diseño sonoro que entrelaza la música original, el diálogo de las entrevistas y ambientes cuidadosamente capturados, creando una experiencia audiovisual cohesiva que explora la soledad tanto desde una perspectiva académica como emocional.

Ahora abordaremos el proceso de creación, composición, grabación y producción de la canción "Sin ti". En el primer día, se escribió la estrofa y el pre-coro, recordando momentos de soledad que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Aunque se tenía la intención de grabar la melodía de la estrofa, la crisis energética que sufría el país en ese momento lo impedía. Por ello, se decidió grabar ideas en el móvil. Hubo numerosas ideas y tonalidades

para la primera parte de la estructura, pero finalmente decidimos que la tonalidad de la canción sería en Si mayor.

Procedimos a grabar la estrofa y el pre-coro utilizando una guitarra eléctrica Squier by Fender tipo Stratocaster, conectada a través de una interfaz de audio M-Audio Air. Utilizamos un micrófono AKG P420, una MacBook Pro-2020 con chip M1 y Logic Pro X (software nativo de Apple para la edición de audio profesional). Después de tres días, la base musical, con un tempo de 100 bpm y la idea general sobre lo que iba a producirse en adelante, quedó lista.

Posteriormente, grabamos la parte del coro con un micrófono dinámico cardioide Shure SM7B, donde logramos concretar los arreglos y armonías del coro, así como la mayoría de la canción. La letra del coro se demoró un día más, ya que la métrica debía ser exacta. Las horas de cortes de luz se extendieron y las obligaciones personales de cada uno dificultaron la producción musical. En dos ocasiones, grabamos casi toda la canción, pero no pudimos guardar la sesión debido a los cortes inesperados de energía. Por este motivo, las partes con más arreglos o instrumentos se grabaron en días diferentes, instrumento por instrumento.

Una vez que grabamos toda la base musical y las voces, procedimos a cuantizar para que todo estuviera a tiempo y grabar los arreglos, efectos e instrumentos que faltaban. La parte inicial de la canción y el solo los grabamos con una guitarra eléctrica Squier by Fender tipo Telecaster, con el fin de obtener un sonido más brillante y directo. Para dar un poco más de profundidad a la canción, utilizamos pads atmosféricos en tono B, lo que ayudó a que la canción resultara más relajante al oído humano, especialmente al escucharla con audífonos.

Empleamos dos tipos de piano: un piano tipo Rhodes con un octavador para la parte de los bajos, lo que proporcionó peso a la canción, y un piano VST Grand Piano para las armonías de la composición. En la etapa final de la producción, utilizamos los siguientes

plugins: Compresor CLA2A, Fabfilter Pro-Q3, Analog V de Arturia y Drum Samples de Worship Essentials. Una vez finalizada la producción, enviamos la canción a Colombia con Steven Cifuentes, músico y productor especializado en mezcla y masterización, para que la canción quedara lista para su escucha y pudiera ser subida a todas las plataformas.

2.3.1 Desarrollo de Contenido Visual

2.3.1.1 Grabación de Entrevistas

- Iluminación de tres puntos para entrevistas
- Fondo llano
- Disposición de micrófonos
- Ubicación de rebotadores
- Ubicación de cámaras

2.3.1.2 Secuencias

Escenas con Personajes

- Cantante piso habitación con una sola luz
- Tomas parque oscuridad
- Tomas en cancha en la noche
- Tomas estudio una sola luz
- Tomas coche
- Tomas parque juego de niños

2.3.1.3 Tomas entrevistas

- Estudio de grabación 2 perspectivas
- Estudio de música 2 perspectivas
- Estudio de música tomas complementarias

2.3.2 Aspectos Técnicos de Producción

2.3.2.1 Cinematografía

Intención y Justificación de las Locaciones de Grabación

Entrevistas en Estudio Fotográfico

La elección del estudio fotográfico para las entrevistas con los psicólogos y el cantante responde a una intención específica. El ambiente controlado y minimalista del estudio permite que el espectador se concentre enteramente en el contenido de las entrevistas, sin distracciones visuales. El fondo neutro y la iluminación profesional crean una atmósfera de credibilidad y seriedad que el tema merece, mientras que la grabación a dos cámaras permite capturar tanto planos generales como expresiones y reacciones más íntimas, fundamentales para un tema tan personal como la soledad

Grabación del Proceso Musical en Machala

La documentación del proceso de producción musical en su ambiente natural (el estudio del productor) aporta autenticidad al proyecto. Este espacio representa el lugar donde las emociones se transforman en música, permitiendo al espectador ser testigo del proceso creativo. La utilización de dos cámaras (Canon Rebel y Nikon) permite capturar simultáneamente el trabajo técnico y las reacciones emocionales durante la creación, estableciendo una conexión entre el aspecto técnico y emocional de la música.

Videoclip en Múltiples Espacios

- Habitación Física

La habitación como espacio tangible representa el mundo real del protagonista. Este espacio se graba con iluminación natural complementada con las luces, creando un ambiente realista pero controlado. La intención es mostrar el

espacio personal donde la soledad se manifiesta en lo cotidiano, utilizando planos que enfatizan tanto el aislamiento como la familiaridad del entorno.

- **Habitación Oscura**

Este espacio, filmado con una iluminación dramática y controlada, funciona como una metáfora visual de la mente del protagonista. La oscuridad y las sombras creadas con las luces LED RGB permiten representar visualmente los pensamientos y emociones asociados con la soledad. Los lentes de alta apertura (como el Sigma 18-35mm f/1.8) son cruciales para capturar detalles en estas condiciones de baja luz, añadiendo profundidad visual a la narrativa.

- **Exteriores**

Las locaciones al aire libre se seleccionaron estratégicamente para contrastar con los espacios interiores. Estos espacios abiertos, paradójicamente, refuerzan la sensación de soledad al mostrar al protagonista aislado en medio de grandes espacios. La versatilidad de los lentes zoom (18-140mm y 18-55mm) permite capturar tanto planos amplios que enfatizan el aislamiento como primeros planos que revelan la emotividad del personaje.

- **Escenas en el Automóvil**

Las tomas en el automóvil bajo la lluvia representan un espacio liminal entre lo público y lo privado. El auto se convierte en un refugio temporal, un espacio íntimo en medio del mundo exterior. La lluvia funciona como una barrera natural que separa al protagonista del mundo, mientras que el sonido crea una atmósfera inmersiva que refuerza la sensación de aislamiento.

Justificación Técnica

La combinación de diferentes cámaras y lentes permite capturar cada aspecto del proyecto con el equipo más adecuado:

- La Canon 80D con el lente Sigma ofrece excelente calidad en condiciones de poca luz

- La Nikon D7500 proporciona versatilidad para las tomas documentales

- La Canon Rebel complementa con su capacidad para planos macro y detalles

Los sistemas de audio inalámbrico garantizan la claridad del sonido en todas las locaciones, mientras que la iluminación LED RGB permite crear diferentes atmósferas que refuerzan la narrativa visual. Esta propuesta técnica y creativa se alinea perfectamente con la intención de explorar la soledad desde múltiples perspectivas.

2.3.2.2 Iluminación

- Esquemas de Luz**
- Entrevistas: Iluminación suave y envolvente
- Escenas dramáticas: Contraste marcado
- Espacios públicos: Luz natural con rebote
- Interiores: Motivación desde ventanas

2.4 Diseño sonoro

Propuesta de audio

El diseño sonoro del proyecto se concibió como una extensión narrativa de la soledad, utilizando una captura de audio estratificada que permite múltiples capas de significado. La elección de una microfonía doble (sistema de cámara + Rode Wireless ME Clip/Wireless GO II) garantiza una redundancia técnica que asegura la máxima calidad de registro, minimizando posibles pérdidas de información sonora.

La propuesta sonora se desarrolló bajo un concepto minimalista que busca reflejar la esencia de la soledad: espacios sonoros amplios, silencios significativos y texturas sutiles.

Las piezas musicales originales se construyeron con instrumentación reducida, privilegiando elementos como piano, cuerdas suaves o electrónica ambient, que generan una atmósfera de introspección y vacío emocional.

Estrategia de Captura

Componentes Sonoros

- ****Entrevistas****: Registro simultáneo con sistemas de cámara y micrófono inalámbrico

- Ambientes: Grabación estéreo para capturar la espacialidad de la soledad
- Foleys: Sonidos específicos que representan estados emocionales (pasos, suspiros)
- Música: Composiciones minimalistas con instrumentación reducida

El objetivo era crear un paisaje sonoro que no solo documentara, sino que interpretara emocionalmente el concepto de soledad, transformando el audio en una experiencia narrativa inmersiva.

2.4.1 Procesos Específicos de Producción

2.3.4.1 Coordinación de Entrevistas

1. Contacto inicial con especialistas
2. Preparación de cuestionarios
3. Pruebas técnicas previas
4. Grabación tomas
5. Backup inmediato del material

2.3.4.2 Dirección de Escenas Dramáticas

1. Casting de actores/personas reales
2. Ensayos y blocking
3. Pruebas de vestuario y maquillaje
4. Grabación de múltiples tomas

5. Revisión de material en set

2.3.4.3 Logística de Locaciones

1. Scouting y selección final

2. Obtención de permisos

3. Programación de horarios

4. Preparación de espacios

5. Plan de contingencia

2.4.2 Control de Calidad

2.3.5.1 Revisión Técnica

- Chequeo de enfoque en cada toma

- Verificación de niveles de audio

- Control de continuidad visual

- Respaldo triple de material

- Pruebas de render preliminares

2.3.5.2 Supervisión de Contenido

- Coherencia narrativa

- Precisión en información

- Ritmo y estructura

- Calidad de entrevistas

- Impacto emocional

2.3.6 Documentación del Proceso

2.3.6.1 Registro de Producción

- Reportes diarios de grabación

- Registro fotográfico del proceso

- Notas de dirección

- Cambios al guion técnico
- Registro de materiales utilizados

2.3.6.2 Organización de Archivos

- Estructura de carpetas por fecha
- Nomenclatura estandarizada
- Sistema de respaldo automático
- Registro de metadata
- Notas de producción digitalizadas

2.5 Postproducción

Después de completar la fase de grabación, se hizo el montaje por separado de nuestros diferentes productos para luego de que cada uno funcionara de manera solitaria, unirlos y formar el producto principal. Este consta de los fragmentos más representativos de nuestro videoclip musical, las entrevistas con los psicólogos y la charla con el productor y músico sobre el proceso creativo.

2.5.1 Composición de banda sonora

Al ser un producto con una canción original, nuestra banda sonora cuenta únicamente con la canción titulada “sin tí” escrita y cantada por Patricio Josué Aguilar Laines y producida por Kevin Josué Proaño Guartan. Agregándole efectos de volumen, se logra utilizar esta canción a modo “ambiente” en medio de los diálogos entregados por nuestros profesionales de la salud mental.

2.5.2 Montaje y edición del trailer.

Finalmente, con todos nuestros productos audiovisuales, se sintetizó la información entregada para que el espectador, en menos de 1 minuto, comprenda de qué va nuestro producto audiovisual. Logrando así un teaser llamativo y explicativo. Utilizando las tomas adecuadas y los diálogos más representativos.

CAPÍTULO 3

3. Análisis y resultados

El proyecto de videoensayo surgió como una investigación profunda sobre la experiencia de la soledad en jóvenes adultos, utilizando una metodología interdisciplinaria que integró psicología, música y narrativa audiovisual para comprender este fenómeno complejo.

La investigación se desarrolló mediante un proceso de documentación exhaustivo que capturó las múltiples dimensiones de la soledad. Las entrevistas con psicólogos revelaron patrones emocionales significativos, permitiendo una comprensión más allá de la percepción superficial del aislamiento. La narrativa musical, construida con una estructura minimalista, logró traducir sonoramente los estados internos de vacío y desconexión, convirtiendo cada nota en una expresión de la experiencia emocional.

El registro audiovisual se constituyó como un elemento fundamental para la representación simbólica. Las locaciones múltiples - habitación física, espacio mental oscuro, exteriores amplios - funcionaron como metáforas visuales que trasladaron al espectador a la experiencia íntima de la soledad. La iluminación controlada con luces LED RGB permitió crear atmósferas que complementaban la narrativa, revelando los matices psicológicos del aislamiento.

Técnicamente, el proyecto demostró la potencialidad de un enfoque multiplataforma. El uso de diferentes cámaras (Canon 80D, Nikon D7500, Canon Rebel) permitió una captura versátil que hibridaba lo documental con lo expresivo. Los sistemas de audio inalámbricos garantizaron un registro sonoro que capturaba no solo las voces, sino también los silencios y microsonidos que hablan de la experiencia emocional.

Los resultados evidenciaron que la soledad no es un estado uniforme, sino un fenómeno complejo con múltiples manifestaciones. La investigación reveló que, para los jóvenes adultos, la soledad se experimenta como un proceso dinámico que transita entre el aislamiento físico, la introspección mental y la búsqueda de conexión. La música y el audiovisual funcionaron como herramientas de traducción de estas experiencias, permitiendo una comunicación que trasciende lo verbal.

La propuesta musical, específicamente, se configuró como un elemento fundamental. Con una estética minimalista que privilegiaba la ausencia sobre la saturación, la composición logró convertirse en un lenguaje emocional propio, donde cada nota y silencio representaba un estado psicológico. Los instrumentos reducidos - principalmente piano y electrónica ambient - generaron un paisaje sonoro que invitaba a la reflexión.

Desde una perspectiva académica, el proyecto estableció un precedente metodológico para abordar investigaciones sobre experiencias emocionales contemporáneas. Demostró que los métodos audiovisuales pueden ser herramientas de

investigación social tan válidas como los métodos tradicionales, con la capacidad de revelar complejidades que los abordajes puramente conceptuales no logran capturar.

Como conclusión, el video-ensayo sobre la soledad se configuró más allá de un producto audiovisual: se transformó en un documento de investigación que exploró las profundidades de una experiencia humana contemporánea, utilizando el audiovisual como un microscopio emocional capaz de revelar lo invisible.

CAPÍTULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El proyecto de investigación audiovisual sobre la soledad representó una exploración innovadora de las experiencias emocionales de jóvenes adultos. La metodología interdisciplinaria que integró psicología, música y narrativa audiovisual permitió revelar dimensiones profundas de un fenómeno social complejo.

Los hallazgos principales evidenciaron que la soledad no constituye un estado estático, sino un proceso dinámico con múltiples manifestaciones; demostró cómo los jóvenes adultos experimentan el aislamiento mediante una combinación de espacios físicos, estados mentales y búsquedas de conexión, trascendiendo las concepciones tradicionales sobre el tema.

La propuesta técnica, fundamentada en un registro audiovisual estratégico, logró traducir experiencias intangibles en un lenguaje visual y sonoro. Las múltiples cámaras, sistemas de audio y estrategias de iluminación funcionaron como herramientas de documentación que permitieron capturar los matices emocionales más sutiles.

La dimensión musical, construida bajo un enfoque minimalista, se constituyó como un elemento fundamental para la narrativa. Las composiciones lograron representar estados de vacío, introspección y vulnerabilidad, complementando la narrativa visual y psicológica del proyecto.

4.2 Recomendaciones.

Se recomienda ampliar la investigación mediante estudios que aborden la experiencia desde diversas variables socioculturales, considerando la diversidad de contextos y realidades juveniles.

Es fundamental expandir la muestra poblacional, incorporando participantes de diferentes regiones geográficas y contextos socioeconómicos. Esto permitiría obtener una comprensión más comprehensiva de cómo la soledad se experimenta en distintos entornos.

La investigación recomienda profundizar en los aspectos técnicos del registro audiovisual, explorando nuevas tecnologías y herramientas que permitan capturar con mayor precisión los estados emocionales. Sistemas de captura más avanzados podrían complementar los hallazgos actuales.

Desde una perspectiva académica, se plantea la necesidad de establecer protocolos de investigación que validen los métodos audiovisuales como herramientas de investigación social. El proyecto actual representa un punto de partida para el reconocimiento de estas metodologías en el campo científico.

Finalmente, se recomienda crear espacios de diálogo interdisciplinario que permitan seguir explorando las intersecciones entre psicología, arte y tecnología. La soledad, como

fenómeno social complejo, requiere abordajes que trasciendan las fronteras disciplinares tradicionales.

Referencias

- Hughes, A. (Dirección). (2017). *The Defiant Ones* [Película].
- Kapadia, A. (Dirección). (2015). *Amy* [Película].
- Montero, R. (Dirección). (2024). *La sociedad de la soledad* [Película].
- Ortega, K. (Dirección). (2009). *This Is Us* [Película].
- Riba, C. (2010). *El análisis de contenido en perspectiva cualitativa* . Universitat Oberta de Catalunya.
- Sinofsky, B., & Berlinger, J. (Dirección). (2004). *Some Kind of Monster* [Película].
- Wilson, L. (Dirección). (2020). *Miss Americana* [Película].

ANEXOS

Anexo 1: Presupuesto Real

PRE-CODIGO	PRESUPUESTO	REAL
10	COSTOS DE DESARROLLO INICIAL	100,00
20	COSTOS DE PREPRODUCCIÓN	-
30	COSTOS DE PRODUCCIÓN	86,00
40	COSTOS POST-PRODUCCIÓN	4.430,00
50	COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	-
60	ADMINISTRACIÓN / CONTINGENCIA	-
SUBTOTAL above the line		100,00
SUBTOTAL below the line		4.516,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		4.616,00

Anexo 2: Presupuesto Proyectado

PRE-CODIGO	PRESUPUESTO	ESTIMADO
10	COSTOS DE DESARROLLO INICIAL	1.990,00
20	COSTOS DE PREPRODUCCIÓN	7.977,55
30	COSTOS DE PRODUCCIÓN	17.798,92
40	COSTOS POST-PRODUCCIÓN	8.380,00
50	COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS	1.326,00
60	ADMINISTRACIÓN / CONTINGENCIA	12.460,61
SUBTOTAL above the line		14.450,61
SUBTOTAL below the line		35.482,47
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		49.933,08

Link del video:

[Sin ti - Video Ensayo introspectivo sobre la soledad y cómo las personas viven esta emoción](#)