

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
(UTN)**

**FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(FECYT)**

CARRERA: ARTES PLÁSTICAS

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR,
EN LA MODALIDAD DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS**

**TEMA: “OBRA ARTÍSTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS
CINEMATOGRAFICO DE
LA PELÍCULA BOHEMIAN RHAPSODY”**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciatura en Artes
Plásticas Línea de investigación: Desarrollo artístico, diseño y publicidad**

Autora: Lady Vanessa Arciniega Jurado

Directora: MSc. Villalba Aguilar Diana Paola

Ibarra –2024

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1004388276		
APELLIDOS Y NOMBRES:	Arciniega Jurado Lady Vanessa		
DIRECCIÓN:	Ibarra, Ciudadela los ceibos rio jubones 4-35 rio Pastaza		
EMAIL:	lvarciniegaj@utn.edu.ec		
TELÉFONO FIJO:	(06)501-6076	TELÉFONO MÓVIL:	0987806036

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	"OBRA ARTÍSTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO DE LA PELÍCULA BOHEMIAN RHAPSODY"
AUTORA:	Arciniega Jurado Lady Vanessa
FECHA: DD/MM/AAAA	28/03/2024
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	☒ GRADO ☐ POSGRADO
TITULO POR EL QUE OPTA:	Licenciatura en Artes Plásticas
ASESOR /DIRECTOR:	MSc. Villalba Aguilar Diana Paola

2. CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 28 días del mes de marzo de 2024

EL AUTOR:

(Firma).....

Nombre: Lady Vanessa Arciniega Jurado

CERTIFICACIÓN DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

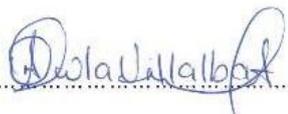
Ibarra, 28 de marzo de 2024.

Msc. Diana Paola Villalba Aguilar

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de Integración Curricular, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

.....

Msc. Diana Paola Villalba Aguilar

C.C.: 100243706-7

DEDICATORIA

Queridos familiares, seres queridos y amigos.

Quiero iniciar esta dedicatoria expresando mi profundo agradecimiento a mis padres y a mi esposo. Su constante apoyo, creencia inquebrantable en mí y amor incondicional son los pilares de mi éxito. Cada sacrificio, palabra de aliento y gesto de amor ha sido la fuerza que me ha llevado a perseguir mis sueños.

A mis profesores les doy las gracias por compartir sus conocimientos y saberes conmigo, gracias por todas las veces que me brindaron una voz de aliento para poder lograr el objetivo final de la carrera de artes plásticas.

A mis compañeros de clase, hemos compartido risas, frustraciones, momentos de creatividad y momentos de bloqueo, gracias por ser parte de esta travesía y por inspirarme a mejorar constantemente, juntos hemos creado un ambiente lleno de compañerismo y colaboración que siempre los atesoraré.

Por último, quiero dedicar esta tesis a mí misma, a esa versión de mí que decidió perseguir su pasión y luchar contra viento y marea para alcanzar sus sueños, a esa versión de mí que ha experimentado la alegría y la frustración de la creación artística, y que ha aprendido a valorar cada uno de los obstáculos que se han presentado en el camino.

Esta tesis es el resultado de años de esfuerzo, de cuestionamientos y de experimentación, espero que esta obra sea un reflejo de mi dedicación y amor por las artes plásticas y que inspire a otros a seguir sus pasiones. Gracias a todos por su apoyo incondicional y por acompañarme en este camino.

Vanessa Arciniega

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres y querido esposo por el apoyo incondicional por lo cual quiero expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo incondicional en mi camino hacia la realización de esta tesis de artes plásticas.

Sin su apoyo de corazón, esta tesis no habría sido posible, gracias por creer en mí y por nunca dejar de mostrarme su amor y apoyo. Estoy eternamente agradecida por tenerlos a mi lado, siendo mi soporte inquebrantable en cada paso de este viaje artístico.

Queridos docentes de la carrera de Artes Plásticas les agradezco por su gran apoyo y guía a lo largo de esta travesía, sus enseñanzas han dejado grandes aprendizajes en mí, gracias a ustedes, he descubierto mi propia voz artística y estoy preparada para enfrentar los desafíos del futuro. De manera especial, mi agradecimiento a los docentes: MSc. Paola Villalba, MSc. Vinicio Echeverría y PhD. Yenney Ricardo, por su inmenso apoyo y guía a lo largo de mi proceso de investigación y redacción de mi tesis de la carrera de artes plásticas.

RESUMEN

Para el desarrollo del presente informe de titulación se enfocó en la creación de una obra artística inspirada en el análisis cinematográfico de la película "Bohemian Rhapsody", dirigida por Bryan Singer. Para esto se estudiaron las problemáticas sociales que existen en esta película que son: identidad sexual y discriminación, estereotipos y prejuicios, explotación en la industria musical y responsabilidad social; este film se basa en el bio-pics del personaje Freddie Mercury y en cómo evolucionó la banda británica "Queen", la cual provocó un gran impacto mundial por sus icónicos éxitos musicales en los años setenta y ochenta, sirve como fuente de inspiración para la exploración de elementos artísticos y la expresión creativa. El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis cinematográfico de "Bohemian Rhapsody" para la creación de una obra artística original. Se empleó el tipo de investigación cualitativa con métodos documentales y un estudio de caso, el cual va a desglosar aspectos como personajes, éxitos musicales, iluminación del filme, estructura narrativa y problemáticas sociales, como herramienta se utilizó el mapa conceptual, que permitió facilitar la interpretación de los resultados de la investigación. Se extraerán elementos clave que luego serán integrados en la creación de la obra artística utilizando el estilo del collage fotográfico con una técnica mixta. Esta investigación contribuirá en el campo interdisciplinario de artes al demostrar cómo el análisis cinematográfico puede servir como punto de partida para la creación de obras artísticas originales.

Palabras claves: Cinematografía, Arte, Clímax, Problemática Social, Bio-pics.

ABSTRACT

For the development of this degree report focused on the creation of an artistic work inspired by the cinematographic analysis of the film "Bohemian Rhapsody", directed by Bryan Singer. For this, we studied the social issues that exist in this film which are: sexual identity and discrimination, stereotypes and prejudices, exploitation in the music industry and social responsibility; this film is based on the bio-pics of the character Freddie Mercury and how the British band "Queen" evolved, which caused a great global impact for its iconic musical hits in the seventies and eighties, serves as a source of inspiration for the exploration of artistic elements and creative expression. The main objective of this project is to conduct a film analysis of "Bohemian Rhapsody" for the creation of an original artistic work. The type of qualitative research was used with documentary methods and the case study, which will break down aspects such as characters, musical hits, film lighting, narrative structure and social issues, as a tool was used as a conceptual map, which facilitated the interpretation of the research results. Key elements will be extracted and then integrated into the creation of the artistic work using the style of photographic collage with a mixed technique. This research will contribute to the interdisciplinary arts field by demonstrating how film analysis can serve as a starting point for the creation of original artistic works.

Keywords: Cinematography, Art, Climax, Social Issues, Biopics

ÍNDICE	
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	12
1.1. Antecedentes	12
1.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES	12
1.2.1. Película bohemian rhapsody	12
1.2.2. Historia de Queen	17
1.2.3. Problemáticas sociales de la película bohemian rhapsody	17
1.2.3.1. Identidad sexual y discriminación:	18
1.2.3.2. Estereotipos y prejuicios:	18
1.2.3.3. Explotación en la industria musical	19
1.2.3.4. Responsabilidad social	20
1.2.4. Impacto cultural y comercial de la película	20
1.2.5. Grupos musicales de los años 70 y 80	21
1.2.6. Concierto live aid	22
1.2.7. El cine y el arte	22
1.2.8. Uso de la música en el cine	23
1.2.9. Aspectos técnicos del cine	24
1.2.10. Análisis cinematográfico artístico	24
1.2.11. Análisis crítico del discurso	26
METODOLOGÍA	27
CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS	27
2.1. Tipos de investigación	27
2.2. Metodologías bibliográficas	28
CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN	29
3.1. MAPA CONCEPTUAL DE LA PELÍCULA BOHEMIAN RHAPSODY	32
CAPÍTULO IV PROPUESTA ARTÍSTICA	33
4.1. Nombre de la propuesta	33
4.2. Introducción de la propuesta	33
4.3. Bocetos	34
4.4. Proceso de la obra final	35
CONCLUSIONES	38
RECOMENDACIONES	39
BIBLIOGRAFÍA	40
ANEXOS	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Mapa conceptual de la película bohemian rhapsody	32
Ilustración 2 Primer boceto.....	34
Ilustración 3 Segundo boceto	34
Ilustración 4 Dibujo del boceto en la caja de madera	35
Ilustración 5 Elaboración de las piezas de madera	35
Ilustración 6 Se empieza colocando la pintura	35
Ilustración 7 Se forra la caja de madera con fomix	36
Ilustración 8 Fomix en el disco.....	36
Ilustración 9 Caja totalmente cubierta	36
Ilustración 10 obra final.....	37

INTRODUCCIÓN

En este proyecto se realizó el análisis cinematográfico de la película "Bohemian Rhapsody" teniendo como resultado una obra artística inspirada en la misma, de igual manera se destacaron las problemáticas sociales presentes en la película desde un punto de vista de las artes plásticas.

La película "Bohemian Rhapsody" es la historia de la vida de Freddie Mercury cantante y compositor británico, la película cuenta el recorrido de la banda Queen desde sus inicios hasta su presentación en el concierto Live Aid en 1985, a favor de la hambruna en Etiopía (LaHiguera.net, s.f.).

Esta película transmite distintos mensajes y sentimientos a lo largo de su rodaje, mostrándonos las distintas problemáticas sociales que existen y también se observó como se trabajó las técnicas del cine y la cinematografía, en lo que es el vestuario y actuación de los personajes, las mismas que nos transportan a los años 70 y 80, haciéndonos volver a la época en la que la banda Queen tuvo su formación.

Las escenas musicales mostradas en el filme utilizan tecnología cinematográfica de última generación, la cual ayuda a generar efectos creativos y capturarlos para la película y ha si lograr generar emociones en el público, de igual manera las actuaciones de presentaciones en vivo lograron transmitir el gran talento de Freddie Mercury y su banda (Corro, 2019).

La película "Bohemian Rhapsody", aborda distintas problemáticas sociales, entre las cuales podemos nombrar: la identidad sexual y la discriminación, los estereotipos y prejuicios, la explotación en la industria musical y la responsabilidad social. La cinta plasma cómo Freddie Mercury se enfrenta a estas problemáticas sociales (Bejo Sutrisno, 2022).

Queen se estableció en 1971, firmaron su primer contrato de grabación con EMI en 1973, ese mismo año lanzaron su primer álbum y realizaron su primera gira importante. En 1974, estrenaron Queen II y realizaron su primer tour como integrantes de la banda, en ese mismo año lanzaron su película Sheer Heart Attack, la cual fue un gran éxito en todas partes del Atlántico (Queen official Site, 2019).

Durante los años setenta y ochenta surgieron numerosos grupos de rock que se convirtieron en famosos y tuvieron un gran impacto en la música y la cultura popular, algunos grupos que destacaron fueron:

- Queen
- The Police
- Pink Floyd
- Michael Jackson
- U2
- Led Zeppelin
- AC/DC
- The Rolling Stones
- Guns N' Roses
- Madona

El grupo Queen fue invitado al concierto Live Aid, donde realizó una actuación memorable en el estadio de Wembley, este concierto se llevó a cabo para recaudar fondos y combatir la hambruna en Etiopía, se ha convertido en uno de los más recordados y emblemáticos de la historia del rock en vivo (Hernandez, 2023).

En esta investigación se empleó el tipo de investigación cualitativa con métodos documentales y el estudio del caso, el cual va a desglosar aspectos como personajes, éxitos musicales, iluminación del filme, estructura narrativa y problemáticas sociales, como herramienta se utilizó el mapa conceptual, que permitió: organizar y visualizar la información recolectada, identificar las relaciones entre los diferentes aspectos de la película y facilitar la interpretación de los resultados de la investigación.

Para la elaboración de la obra artística se realizó una instalación de collage fotográfico, se tomaron como referentes dos artistas: Richard Hamilton uno de los primeros en incorporar el collage fotográfico y explorar las culturas del consumo y la sociedad de la época y David Hockney cuyas obras se caracterizan por combinar múltiples fotografías para crear una imagen completa ofreciendo una visión única de la realidad, la mayoría de las obras de Hockney se definen por utilizar la técnica en escala de grises.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

Este documento, titulado “God Save The Queen”, nos brindó las herramientas para realizar el análisis narrativo que posteriormente se aplicó al análisis cinematográfico de la película *Bohemian Rhapsody* (González, 2019).

Adaptar una historia real a un guion cinematográfico es un desafío significativo, para no herir la memoria de las personas involucradas, se requiere una adaptación meticulosa y respetuosa de personas, lugares, acontecimientos y objetos reales en la película (González, 2019).

Freddie Mercury vocalista de la banda británica "Queen" fue una de las figuras más icónicas del siglo XX, no solo destacó por su talento musical e interpretativo, sino también por su extravagancia, la cual atrajo a una multitud de personas que lo idolatraban, tal como se menciona en la película, Mercury se convirtió en una representación de un sector de la sociedad que era diferente y no se atrevía a mostrarse abiertamente (González, 2019).

“Bohemian Rhapsody” es un tributo explícito a Freddie Mercury, su banda y su música, la película ha logrado recuperar sus éxitos más destacados y hacer que las nuevas generaciones los escuchen, incluso se podría decir que la banda está experimentando una segunda juventud, lo que justifica el nombre del trabajo (González, 2019).

El grupo realizó una versión del himno inglés "God Save the Queen", que se convirtió en una de sus frases más conocidas, "Dios salve a la reina", es un canto a la protección y la inmortalidad de la reina, por lo que se eligió el título del proyecto. La película ha puesto a "Queen" en lo más alto 27 años después de perder a su legendario vocalista (González, 2019).

1.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1.2.1. Película bohemian rhapsody

En este apartado se relató la trama de la película, la cinta empieza con Farrokh Bulsara siendo un joven que trabaja cargando y descargando maletas en un aeropuerto, mientras espera su transporte en la parada escribe letras musicales en un cuaderno, al llegar a casa se viste para

salir de fiesta, pero se tropieza con su padre en la puerta quien lo regaña por sus constantes salidas y sus altas horas de regreso a casa.

Farrokh se dirige a un lugar público donde presentan música en vivo, allí, artistas juveniles interpretan un estilo de música rock romántico. Farrokh frecuenta este lugar debido a su pasión por el canto, incluso escribe letras en un cuaderno. En un momento determinado se atreve a hablar con los integrantes del grupo “Smile”, al mismo tiempo su vocalista había renunciado al grupo por cuestiones de superación, esta fue la oportunidad perfecta para que Farrokh se ofreciera como vocalista y así comienza la formación de la banda británica.

En su primera presentación como cantante Freddie se viste y se maquilla de una manera muy extravagante usando ropa de mujer y siendo asesorado por una hermosa chica Mary Austin, que llamo su atención, Farrokh decide ponerse un nombre artístico “Freddie Mercury”.

Un año después de su formación la banda ya llenaba eventos y presentaciones por su música, su vieja furgoneta era su fiel compañera en cada presentación, un día mientras cambiaban una llanta del vehículo Freddie tomó una decisión crucial, vender la furgoneta para poder grabar su primer álbum musical con toda la banda, era un sacrificio importante ya que implicaba renunciar al sueldo de algunos meses de trabajo, pero Freddie siempre ambicioso y con sueños en grande no dudó en hacerlos, su visión era grabar un álbum, para alcanzar el éxito que tanto anhelaban.

Una noche solicitaron al estudio de grabación donde probaron distintos sonidos con la finalidad de ser reconocidos como grupo, sin embargo, sus exageraciones llevaron al encargado a catalogarlos como un grupo de muchachos locos, que no sabían lo que realmente querían, no fue hasta la llegada del dueño del estudio que les permitieron reproducir un demo de su grabación.

Luego Freddie se dirigía a la casa de sus padres para celebrar su cumpleaños, Mary, su fiel compañera lo acompañaba en este momento tan especial, junto a un grupo de amigos entrañables de la banda, la alegría del festejo se intensificó cuando de manera inesperada sonó el teléfono, al otro lado de la línea una voz familiar y a la vez emocionante anunció que EMI, la legendaria disquera cazatalentos había escuchado su demo y deseaba reunirse con ellos.

El día de la cita Freddie decide vestirse de manera extrovertida, su grupo de amigos se burla de él mientras que el cazatalentos les dice que tienen un buen espíritu artístico por sus

canciones, les pregunta para qué clase de personas interpretan su música a lo que Freddie responde que son una bola de inadaptados y que tocan para gente que se siente igual que ellos; marginados.

Reid les presenta a Paul Prenter quien se ocupará de ellos y les señala que quizás pueda introducirlos en la radio y la televisión, además de organizar una gira por Japón. Llegaron a un canal de televisión donde se presentaron como Queen, sin embargo, los directivos del canal les exigieron realizar un playback, lo que les molestó, ya que estaban seguros de su talento. Finalmente, hicieron el playback y Freddie le dio un anillo a Mary pidiéndole que fuera su novia y ella aceptó.

Cuando finalmente logran viajar a Estados Unidos específicamente al Medio Oeste comienza su gira, visitan distintos lugares como: Cleveland, Denver, Houston, Portland, Nueva Orleans, Atlanta y Pittsburgh, finalmente Mary llama para contarles sobre todo el éxito que están teniendo.

Realizaron una reunión con el productor de EMI Ray Foster y contrataron a un abogado Jim Beach, al que Freddie propuso que llamaran Miami Beach, en ese momento su productor les exigió que sacaran más música y que lograran ser un éxito como "Killer Queen", ante esto Freddy decidió que debían alejarse de la ciudad por un momento y que todos dieran una nueva propuesta de letras, canciones y sonidos.

Freddie escribe la canción "Love of my Life", pensando en su amada Mary, en ese momento Paul Penter lo besa, lo que genera confusión en Freddie, a pesar de esto él jura que jamás dejará de querer a Mary, pues ella es la única que lo comprende y lo conoce realmente.

Luego discuten en grupo sobre diversas situaciones relacionadas con las letras de las canciones y el dinero, mientras tanto Freddie medita en una canción que pueda fusionarse con la ópera y les expresa sus dudas sobre si este es el álbum que les prometieron, a pesar de ello el resto del grupo está convencido de que es mejor, posteriormente surge un debate sobre la canción que deberían lanzar como sencillo, ellos desean sacar "Bohemian Rhapsody", pero Foster les advierte que es demasiado larga, ya que dura 6 minutos y ninguna radio programa canciones de más de tres minutos.

Los miembros del grupo insisten en que esa sea la canción principal y sugieren canciones como "Love of My Life", "You're My Best Friend", "You Make Me Live" y "I'm in Love with My Car", sin embargo, Ray afirma que ha invertido el dinero y que se hará lo que él

decida, los demás preguntan a Miami si pueden apelar la decisión, a lo que él responde negativamente, aunque sugiere que se debería considerar la opinión pública, Foster sin embargo, anuncia que lanzará "You Are My Best Friend", a lo que Freddie responde que será recordado como el hombre que provocó la ruptura de Queen.

Freddie concede una entrevista al reconocido DJ Kenny Everett de Capital Radio, quien le solicita un adelanto de su álbum, Freddie le entrega el sencillo de "Bohemian Rhapsody" y le comenta que debido a la negativa de las radios para difundirla EMI no la publicará. Le advierte al DJ que si decide ponerla estaría loco, ya que dura 6 minutos, esto despierta aún más la curiosidad de Everett quien decide transmitirla.

En 1976 Mary, Paul y "Miami" presencian su triunfo, posteriormente actúan en ciudades como Liverpool, Tokio, Detroit, Perth, Glasgow, Nueva York, Londres, Boston, Santa Monica, Osaka, Chicago, Pittsburgh, Sídney y Río de Janeiro, consiguen el récord de mayor audiencia de la historia, Freddie le dedica el video de una canción a Mary, ella preocupada le dice que lo nota extraño desde hace tiempo, es entonces cuando Freddie le confiesa que cree ser bisexual, ella le responde que ya lo sabía pero que le costaba admitirlo.

Con el paso del tiempo Freddie se muda a Londres y lleva a Mary consigo para que cuide de él y como pretexto visite a sus gatos, cada uno de los cuales tenía su propia habitación y también porque Freddie amaba su presencia.

Y es ahí cuando comienza la vida desordenada de Freddie, organizando distintas fiestas donde la gente consumía alcohol, drogas y tenía relaciones sexuales, Paul era el encargado de estos eventos, Freddie dejó de preocuparse por sus obligaciones como artista y desordenó totalmente su carrera y su vida, alejándose de sus verdaderos amigos, entonces conoce a un mesero que le hace caer en cuenta de los errores que está cometiendo y que aún está a tiempo de hacer las cosas bien.

Luego, Freddie llega al estudio de grabación donde Brian desea crear una canción en la que el público pueda participar con sus aplausos y golpes al piso con sus pies, se estrena la canción "We Will Rock You", la cual tiene un gran éxito.

Posteriormente le proponen a Freddie que se lance como solista y se separe de la banda, esto genera diversas peleas entre los amigos, además, Mary lo había dejado por otra persona y se iba a casar con ella, mientras tanto, Freddie continúa con su estilo de vida desordenado y se convierte en una persona solitaria.

En una rueda de prensa del grupo Queen esperaban que los periodistas se centraran en sus éxitos musicales y los sencillos estrenados, sin embargo, la gente se fijó en su estilo de vida y quiso saber más sobre su orientación sexual, esto molestó a Freddie quien decidió irse.

Al sentirse muy solo incluso a sabiendas de que Mary ya no disponía de su tiempo, decide buscar en una guía telefónica a Jim Hutton, el mesero que le faltó al respeto, luego Freddie decide alejarse dando como explicación que se siente cansado y que necesita cambiar de aires, Brian le dice que no, que son una familia y que Queen se acabaría si él se marcha, Freddie promete volver en algún momento, pero no sabe cuándo lo hará.

Freddie trabaja en sus sencillos como solista, Paul lo mantiene aislado y no le pasa las llamadas de Mary ni de Miami, Mary le indica que le gustaría que actuara con Queen en un festival benéfico contra el hambre en Etiopía, que será televisado con actuaciones simultáneas en Filadelfia y Londres, sin embargo, Freddie no recibe ningún recado sobre el concierto por la hambruna en África.

Posteriormente Freddie comienza a mostrar diversos síntomas de una enfermedad y a vomitar sangre, se entera de que está contagiado de VIH, una enfermedad de transmisión sexual que en ese entonces no tenía cura ni un tratamiento que lo salvara.

Luego Mary llega a su casa preocupada por Paul, ya que no atiende sus llamadas ni las del grupo, Paul las evita justificándose en que no quiere distraer su paz, Freddie decide acompañar al grupo Queen en el evento Live AID, uno de los conciertos más grandes contra el hambre en África.

Poco después Paul aparece en televisión declarando que no podía hacer más por Freddie de lo que ya había hecho, afirma que todas las historias sobre él y sus numerosos amantes son ciertas, describe sus fiestas salvajes, donde encontraba un nuevo amante cada noche y asegura que ya no sentía la misma pasión por la música que cuando compuso "Bohemian Rhapsody".

Luego Freddie informa a la banda sobre su grave enfermedad, conmoviendo a todos por su inevitable deceso, se reúnen para tocar juntos una última vez en un concierto benéfico de gran magnitud, Freddie fallece en el año 1992 a sus 45 años, a causa del SIDA, Jim Hutton y los miembros de la banda deciden crear la fundación "The Mercury Phoenix Trust", en honor a Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody es una película que se estrenó el 24 de octubre del 2018, dirigida por Bryan Singer, este filme es una película biográfica del cantante y artista Freddie Mercury, la película comienza con la formación de Queen en 1970 y sigue su ascenso al estrellato por sus grandes éxitos musicales, la película aborda distintas problemáticas sociales que han sido tomadas en cuenta para este análisis cinematográfico, la película termina con la icónica actuación de Queen en el Live Aid de 1985, un año antes de la muerte de Mercury.

1.2.2. Historia de Queen

Queen es un icónico grupo de rock británico formado en Londres en 1970, su formación tuvo un gran impacto en la escena musical, la banda estaba compuesta por Freddie Mercury (voz), Brian May (guitarra), Roger Taylor (batería) y John Deacon (bajo) (Fernández, 2004).

A lo largo de su carrera, Queen lanzo varios éxitos musicales, como: "Bohemian Rhapsody" lanzado en el año 1975 en el álbum "A Night at the Opera", "We Will Rock You" y "We Are the Champions", lanzados en las décadas de los 70 y 80, éxitos con los cuales la banda alcanzo su clímax de popularidad.

La presentación de Queen en el concierto Live Aid de 1985 es considerada por muchos expertos, como una de las mejores presentaciones que tuvo el grupo Queen, ya que fue por una buena causa social y también la celebración de la unión del grupo, su música sigue siendo escuchada por millones de fanáticos hasta la actualidad (Queen official Site, 2019).

Hasta el fallecimiento de Freddie Mercury en 1991, la banda se mantuvo activa, posteriormente a su deceso los miembros restantes continuaron trabajando en proyectos musicales y en 1995 publicaron el álbum "Made in Heaven", que incluía material grabado por Mercury antes de su muerte (Queen official Site, 2019).

Queen en toda su historia musical genero varios éxitos a nivel mundial como el tan conocido "We Will Rock You", lanzado en el año de 1977. De igual manera los integrantes de la banda Queen, Brian y Roger, tuvieron la iniciativa de crear la fundación "Mercury Phoenix Trust", en honor al fallecimiento de Freddie Mercury, esta fundación tiene como prioridad la lucha contra el VIH/SIDA (Queen official Site, 2019).

1.2.3. Problemáticas sociales de la película bohemian rhapsody

Las situaciones o circunstancias que tienen un impacto negativo en un grupo de personas dentro de una sociedad se conocen como problemáticas sociales, el desarrollo de las

sociedades se ve afectado negativamente por las problemáticas sociales, crean conflictos sociales, limitan las oportunidades y afectan el bienestar de las personas.

Las problemáticas sociales que abordan en la película "Bohemian Rhapsody" son: la identidad sexual y discriminación, estereotipos y prejuicios, explotación en la industria musical y responsabilidad social. Las mismas que fueron tomadas en cuenta para el desarrollo de este trabajo de investigación. La puesta en escena de estas problemáticas sociales envuelve al espectador en la trama de la película. Esta cinta aparte de ser un tributo a Queen es un ejemplo para reflexionar sobre la importancia de la aceptación, la lucha por la igualdad y la conciencia social.

1.2.3.1. Identidad sexual y discriminación:

La película describe las relaciones de Freddie Mercury con otros hombres y cómo su orientación sexual impactó tanto su vida personal como su carrera artística, la trama también explora la tensión y el conflicto que Mercury experimenta al mantener un romance con una mujer al mismo tiempo que sostiene relaciones con hombres, adicionalmente se aborda la discriminación que enfrenta Mercury debido a su orientación sexual.

De igual manera, se mencionan acontecimientos históricos y culturales en los que Mercury y la banda fueron víctimas de rechazo, como la negativa de las radios a reproducir "Bohemian Rhapsody", debido a su extensa duración, a pesar de estas dificultades "Bohemian Rhapsody" ha recibido elogios por plasmar la vida y el talento de Freddie Mercury y por la destacada interpretación de Rami Malek en el papel de Mercury.

Como resultado de la lucha de líderes sociales y organizaciones no gubernamentales, esta comunidad ha logrado que sus derechos sean reconocidos y protegidos, sin embargo, a pesar de que se establecen normas judiciales para castigar las infracciones, estas suelen ser ineficaces o insuficientes. La violencia es generalizada y es aún más preocupante cuando se presenta en distintos escenarios de la sociedad, ya que allí se produce diariamente y no se respetan sus derechos (Pedraza Pinto, 2019).

1.2.3.2. Estereotipos y prejuicios:

La película muestra cómo los integrantes de Queen fueron estigmatizados y ridiculizados por desafiar los estereotipos de género y presentarse de manera teatral, al no cumplir con las normas, fueron juzgados y criticados tanto en el ámbito musical como en el social.

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) en su segunda edición define un estereotipo como la "imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, con carácter inmutable". En la práctica, los estereotipos simplifican la realidad, haciéndola más comprensible, sin embargo, en entornos hostiles, desconocidos, incomprensibles o inaccesibles, dificultan la socialización, el desarrollo y la integración de las personas. Los estereotipos también pueden definirse como creencias populares sobre grupos sociales o clases específicas de personas (Isabel Pla Julián, 2013).

En la película se observa como algunos programas de televisión obligan a los artistas de la época, entre ellos el grupo Queen ha hacer playback para que su presentación sea transmitida en vivo, argumentando que podrían hacer el ridículo tocando en vivo y perder su audiencia, el grupo Queen mostraron indignación ante estos perjuicios.

El prejuicio, por otro lado, se define como una "opinión previa y tenaz, generalmente desfavorable, acerca de algo que se conoce mal", y se ubica en el ámbito individual. Se define como el proceso de crear una idea o juicio sobre una persona o situación de forma anticipada o preconcebida, también implica la formación de ideas, creencias, actitudes, juicios u opiniones antes de confrontarlos con la evidencia (Isabel Pla Julián, 2013).

En relación con los conceptos, el estereotipo se refiere al aspecto cognitivo de las actitudes, mientras que el prejuicio se relaciona con el aspecto afectivo. Ambos conceptos se encuentran interconectados con el aspecto comportamental o conativo, el cual se manifiesta en las acciones discriminatorias y estigmatizantes (Isabel Pla Julián, 2013).

Los estereotipos y prejuicios de este filme invitan a reflexionar y luchar por una sociedad más tolerante e inclusiva, donde todos puedan ser ellos mismos sin miedo al rechazo y lograr un espacio social sin señalarse y vivir su vida a plenitud.

1.2.3.3. Explotación en la industria musical:

En este filme se demuestra cómo Queen, especialmente Freddie Mercury, luchó contra la explotación por parte de las disqueras, la falta de control artístico y la deshonesto comercialización que con frecuencia prevalece en la industria musical.

Queen es uno de los grupos de rock más emblemáticos de todos los tiempos, su historia musical tuvo una serie de éxitos que han conquistado los corazones de millones de fanáticos a nivel mundial, sus canciones han perdurado a través de los años y siguen sonando en las diferentes medios de comunicación.

En el ámbito económico, la industria musical se posiciona actualmente como una de las más poderosas a nivel mundial. Su impacto va más allá de la mera mejora económica, pues se integra y potencia a otros sectores como la publicidad, la electrónica de consumo y las telecomunicaciones (Méndez, 2020).

La pregunta sobre los criterios específicos que debe cumplir una canción o tema musical para convertirse en un gran éxito, o en la "gallina de los huevos de oro" tan anhelada por artistas, productores y sellos discográficos, continúa captando la atención y generando numerosas incógnitas (Miguel de Aguilar. Ana Cedeño, 2010).

A esto se suma la rápida aparición de cualquier producto exitoso, producto de la sobreexposición constante de nuevos temas. En los últimos veinte años, internet ha sido un fenómeno que ha permitido la presentación, difusión y promoción de cualquier tipo de protesta que no habría sido posible en el modelo económico musical anterior, controlado por las grandes industrias discográficas y el acceso a un mercado libre de música (Miguel de Aguilar. Ana Cedeño, 2010).

1.2.3.4. Responsabilidad social:

En la película Queen utiliza su popularidad para defender causas y eventos caritativos, como el concierto Live Aid, esta acción resalta la importancia de utilizar la influencia y la plataforma de uno para promover la justicia social y ayudar a los más necesitados.

El 13 de julio de 1985, la banda Queen participó en el concierto de rock Live Aid, organizado para combatir el hambre en Etiopía, este evento ha sido considerado como el mejor hasta la fecha, y la actuación de Queen con un Freddie Mercury en plena forma y un escenario deslumbrante, se ha consagrado como una de las más memorables de la historia del rock. A partir de este recuerdo nos adentramos en la trayectoria del grupo y exploramos la vida de su líder, Freddie Mercury (Domínguez, 2019).

Todas las organizaciones deben demostrar su compromiso con la sociedad, si bien este es un elemento común la responsabilidad social de las organizaciones es un concepto complejo que presenta numerosas incertidumbres y limitaciones. Existe una amplia variedad de perspectivas sobre este tema y aún no se ha desarrollado una metodología unificada para su aplicación (Linda Paola Ospina Díaz, 2019).

1.2.4. Impacto cultural y comercial de la película

La película "Bohemian Rhapsody" tuvo un gran impacto tanto en la cultura popular como en el mercado cinematográfico, a nivel comercial la película recaudó millones de dólares en todo el mundo, consolidándose como un éxito. Este éxito refleja la ininterrumpida popularidad y relevancia de la música de Queen, así como el atractivo de la historia de la banda y de su carismático líder Freddie Mercury (Araujo, 2018).

La película causo un gran impacto cultural ya que se revivió la historia de Freddie Mercury y la banda Queen, transmitiendo su legado a nuevas generaciones. La gran actuación de Rami Malek interpretando a Freddie ayudo a preservar la memoria del cantante, de igual manera la cinta despertó el interés de las nuevas generaciones por la música de Queen resultando un aumento en las reproducciones en las redes sociales (Voz la verdad del pueblo, 2018).

Bryan Singer fue el director del rodaje de la película, quien estuvo envuelto en escándalos y problemas por cambiar la fidelidad histórica de la cinta, a pesar de todas estas dificultades Bohemian Rhapsody fue un éxito de taquilla a nivel mundial en el sector del entretenimiento (Anderson, 2019).

1.2.5. Grupos musicales de los años 70 y 80

En las décadas de 1970 y 1980, la música experimentó una gran cantidad de oportunidades, con la aparición y consolidación de diversos géneros y variedades de estilos, todo ello dio al surgimiento de una gran cantidad de grupos, muchos de los cuales tuvieron lugar en el concierto live aid, para la recaudación de fondos para combatir la hambruna en Etiopia, a continuación, se describe algunos de los mismos.

- **Queen (1970-1991):** Liderados por Freddie Mercury, crearon una amplia gama de éxitos, incluido "Bohemian Rhapsody".
- **Led Zeppelin (1968-1980):** Una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de la historia.
- **Pink Floyd (1965-1995):** Conocidos por su enfoque progresivo, crearon álbumes conceptualmente ricos como "The Dark Side of the Moon" y "The Wall".
- **The Rolling Stones (1962-presente):** Una banda icónica que ha abarcado décadas, conocida por su energía y su influencia en el rock
- **U2 (1976-presente):** Emergieron en los años 80 con álbumes como "The Joshua Tree" y se convirtieron en una de las bandas más grandes del mundo.

- **The Police (1977-1986):** Liderados por Sting, conocidos por éxitos como "Every Breath You Take".
- **AC/DC:** Es una banda de rock australiana formada en Sydney en 1973. Es una de las bandas de rock más influyentes y exitosas
- **Michael Jackson (1958-2009):** Aunque un artista en solitario, su impacto en la música de los años 80, especialmente con "Thriller", es innegable.
- **Madonna (1982-presente):** Tuvo sus mejores éxitos en los años 80 y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música pop.
- **Guns N' Roses (1985-presente):** Una de las bandas de Rock más exitosas de todos los tiempos.

Estas son solo algunas bandas que tuvieron lugar en la década de los 70 y 80, existieron más grupos que realizaron grandes aportes musicales, la variedad de géneros musicales llevó a que esta época sea considerada como la mejor. De igual manera algunos grupos ya mencionados tocaron en el concierto live aid.

1.2.6. Concierto live aid

La representación del concierto Live Aid constituye un elemento central en la película. El 13 de julio de 1985, se llevó a cabo el Concierto Live Aid, organizado por Bob Geldof y Midge Ure, con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. El evento contó con actuaciones en los estadios de Wembley en Londres y John F. Kennedy en Filadelfia, se transmitió a nivel mundial y se estima que alrededor de 1900 millones de personas lo vieron en 150 países (Gonzalez, 2018).

El gran concierto Live Aid se considero uno de los mas grandes e inolvidables de todos los tiempos con extraordinarias presentaciones de diferentes grupos musicales de la época, este evento fue y será recordado gracias al propósito de intentar aliviar la hambruna en África.

1.2.7. El cine y el arte

El arte y el cine nos ayudan a comprender mejor la época en la que se produce una película, es esencial comprender el contexto histórico y cultural de los años 70 y 80 en Bohemian Rhapsody, para comprender las dificultades que enfrentaron Freddie Mercury y Queen.

El análisis de otras obras de cine y arte puede revelar las influencias que han inspirado a los creadores de Bohemian Rhapsody, el análisis comparativo con otras películas biográficas o

musicales puede aportar nuevas perspectivas sobre la película, el cine y el arte nos permiten explorar las diferentes interpretaciones que el público puede tener sobre la película.

El cine y el arte han sido tendencia desde la década de 1950, como se ha mencionado, el cine es considerado el séptimo arte. El arte de elaborar cortometrajes y presentaciones de personas imitando personajes ha logrado que el rodaje cinematográfico se desarrolle a través del cine.

El cine ha sido considerado una manifestación artística desde sus inicios. El arte impulsó su desarrollo como uno de los movimientos artísticos más importantes de la historia hasta el día de hoy, el cine continúa siendo una tendencia mundial que con la ayuda de la tecnología experimenta un crecimiento exponencial.

El cine se considera una forma de arte por su capacidad para expresar la creatividad, evocar emociones, explorar temas profundos y brindar una experiencia estética única, en este sentido, el cine se interfecta con otras formas de arte, enriqueciendo y diversificando el panorama artístico (Pavés, 2010).

1.2.8. Uso de la música en el cine

El uso de la música en la película “Bohemia Rhapsody” fue integrada al filme de acuerdo con cómo va avanzando las distintas escenas de la película y como fue creciendo Freddie Mercury y el grupo Queen en la industria musical.

El uso de la música en una película biográfica es de suma importancia y más aún si tiene como personaje principal a un cantante o la formación de un grupo, la música ayuda a que los distintos programas de televisión transmitan emociones al público ya que hace que las historias y personajes se conecten (Pavés, 2010).

La música y el cine son dos tipos de arte que van de la mano y han ido evolucionando desde sus inicios hasta la actualidad, adaptándose a los avances tecnológicos y trabajando de manera conjunta, la sociedad se ha acoplado de manera fácil e incluso han encontrado distintas fuentes de sustento económico al trabajar de la música y el cine ya que son dos herramientas artísticas que influyen en el desarrollo de la trama y la experiencia del espectador.

1.2.9. Aspectos técnicos del cine

El cine, considerado el séptimo arte, es una técnica que proyecta fotogramas de forma rápida y sucesiva, creando la ilusión de movimiento. Sus principales elementos técnicos son: planos, luz, vestuario, decorados, color, sonido y música (López, 2016).

Los aspectos técnicos del cine se encuentran influenciados por una variedad de factores, entre los que se incluyen las decisiones artísticas y creativas, así como las consideraciones prácticas y tecnológicas, algunos de estos factores son:

- La perspectiva del director.
- El género y estilo del cine.
- El presupuesto para la producción de la película.
- La tecnología disponible.
- La escritura del guion.
- Los colaboradores.
- Las expectativas de la audiencia.
- Los aspectos logísticos.
- Los límites creativos y artísticos.
- Los requisitos de la narración.

Los elementos técnicos del cine son el resultado de la creatividad artística y las limitaciones prácticas cuya fusión permite el éxito de una cinta cinematográfica, estos elementos pueden variar de una producción a otra, cabe destacar que para tener éxito en el cine debe haber una colaboración efectiva y toma de decisiones adecuadas.

1.2.10. Análisis cinematográfico artístico

El análisis cinematográfico es una rama de las humanidades que tiene como objetivo desarrollar un cuerpo de conocimientos sobre el cine. Sus orígenes se remontan a la crítica de arte, que evaluaba las películas desde una perspectiva estética en función de su relevancia o validez, sin considerar los aspectos específicos de la obra cinematográfica. En este contexto, la película se veía en relación con la literatura, el teatro y, a veces, como una manifestación artística (Santa J. A., 2017).

El rodaje cinematográfico constituye una producción colectiva con una determinada estructura social y artística son dos entidades separadas, sino que mantienen una relación simbiótica. El análisis cinematográfico se nutre de la creación y viceversa ambas deben ser observadas en el continuo comunicativo entre los miembros y artefactos del equipo cinematográfico (Lozares, 2004).

El análisis cinematográfico ayuda a comprender las técnicas y estrategias utilizadas por los creadores, mientras que la creación artística se inspira en los análisis para explorar nuevas posibilidades expresivas se unen en un escenario donde se conjura la magia del cine como es el elenco, los personajes, la trama, el sonido, los efectos especiales, los guiones y todo lo que relaciona al arte con la cinematografía.

Los elementos principales del lenguaje cinematográfico son: montaje, puesta en escena, imágenes y la narración, estos elementos permiten que una película sea distinta de cualquier otra. Este análisis puede incluir el estudio de uno solo, varios o todos estos elementos, ya sea de manera separada o simultánea (Zabala, 2020).

Documentales cinematográficos

De acuerdo con la definición de los documentales cinematográficos, estos son películas que retratan a personajes icónicos de la vida real y los trasladan a la pantalla grande, creando de su historia un excelente filme, a menudo en honor a su ideología o afición a diversos ámbitos.

"Bohemian Rhapsody" es una película de biografías en lugar de un documental. Aunque ha despertado el interés en la industria del cine, también ha generado disputas. A continuación, se discuten algunos temas relacionados con esta película y su influencia en la industria y la cultura (Carlos Mario Bernal Acebedo, 2019).

Impacto cultural y comercial: La película recaudó millones de dólares en taquilla en todo el mundo, este éxito refleja la continua popularidad y relevancia de la música de Queen, así como la historia de la banda y su carismático líder, Freddie Mercury (Carlos Mario Bernal Acebedo, 2019).

Controversias y escándalos: Bryan Singer fue el director del rodaje de la película, quien estuvo envuelto en escándalos y problemas por cambiar la fidelidad histórica de la cinta, a pesar de todas estas dificultades Bohemian Rhapsody fue un éxito de taquilla a nivel mundial

en el sector del entretenimiento, a pesar de todos los problemas, "Bohemian Rhapsody" tuvo un gran impacto en la cultura popular y el sector del entretenimiento (Begoña Alonso, 2023).

1.2.11. Análisis crítico del discurso

El Análisis Crítico del Discurso (ACD), es como una lupa que nos ayuda a ver más allá de las palabras, nos permite analizar cómo el lenguaje se utiliza para construir y mantener relaciones de poder, así como para resistirse a ellas (VAN-DAK, 2016).

Con esta investigación, los analistas críticos del discurso toman una posición explícita y de esa manera buscan entender, exponer y fundamentalmente desafiar el abuso de poder y la desigualdad social (VAN-DAK, 2016).

En el caso específico de la película que retrata la vida de Freddie Mercury, podemos ver cómo se representan aspectos cruciales de la identidad y la sexualidad del personaje principal, descubriendo cómo estas representaciones desafían a las normas sociales establecidas.

Desde la óptica del ACD, podemos profundizar en la manera en que la película narra el proceso de "salir del armario" de Mercury y cómo esta representación puede influir en la percepción del público sobre la diversidad sexual y las experiencias de las personas LGBTQ+. Al analizar estas temáticas, podemos visualizar las posibilidades de transformación social.

METODOLOGÍA

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Tipos de investigación

Se empleo el tipo de investigación de carácter cualitativo, con métodos documental y del estudio del caso, esta última permite analizar en profundidad una serie de casos que representan situaciones problemáticas de la vida real, posibilitando un examen detallado de las mismas. (Arnal, 2018). Los métodos antes nombrados respaldan el análisis cinematográfico de la película *Bohemian Rhapsody*, ya que estudian e investigan el estilo de videoclip lo que implica a la película, se utilizó como herramienta un mapa conceptual para profundizar en la investigación.

El objetivo de este informe de investigación es evaluar el impacto cultural y la recepción del público de "*Bohemian Rhapsody*" como obra artística; para ello se toman en cuenta factores como: la fidelidad histórica, la interpretación de personajes y la conexión emocional con el espectador, de esta manera se pudo comprender la película como una obra de arte completa.

Se utilizo un análisis narrativo desde el criterio de Narrativa Audiovisual de "Cassetti y Di Chio", en su libro "Como analizar un filme", los autores utilizan una variedad de puntos de vista, incluido el análisis de los elementos cinematográficos, la representación, la comunicación, la narración y el arte (González, 2019).

El análisis cinematográfico es una disciplina que busca generar conocimientos sobre el cine, se trata del examen de los componentes del lenguaje cinematográfico, los cuales nos permiten distinguir una película de otra. Sus orígenes se remontan a la crítica de arte, desde la cual se comentaban las películas a partir de una valoración estética en términos de su pertinencia o validez (Santa, 2017). Al estudiar los componentes del lenguaje de la película "*Bohemian Rhapsody*", permitieron comprender qué tipo de película es, tener un criterio y perspectiva personal sobre el filme.

En la década de 1950, la crítica cinematográfica se consolidó como una profesión y reconoció en las películas un modo único de expresión, este reconocimiento se consolidó a partir de dos puntos fundamentales (Santa, 2017).

- La cámara como la pluma a través de la cual el director expresa su objetivo del filme.
- La política de los autores en donde el estudio acerca del cine radica en la comprensión de la obra.

El análisis cinematográfico se puede dividir en cuatro tipos o categorías: textual, contextual, subtextual e intertextual. Al analizar películas o cualquier otra expresión artística, es inevitable abordar el tema del género a cuál pertenece y por qué. Para ello, nos basaremos en el ensayo de José Javier Marzal "Melodrama y géneros cinematográficos", donde se analiza el tema del género de una forma más modesta para facilitar la comprensión de nuestro objeto de estudio (González, 2019).

2.2. Metodologías bibliográficas

Las metodologías bibliográficas constituyen un conjunto de procedimientos y técnicas empleadas para identificar, recopilar, evaluar y analizar la información presente en fuentes documentales. En la investigación académica y científica, estas metodologías resultan fundamentales, pues facilitan a los investigadores el acceso al conocimiento previo disponible sobre un tema específico, permitiéndoles evaluar su relevancia y utilizarlo como base para su propio trabajo.

Entre las fuentes de consulta utilizadas para garantizar la investigación se encuentran artículos especializados en el tema, tanto impresos como digitales, libros que abordan aspectos del tema, artículos académicos de revistas especializadas, tesis de grado o posgrado que abordan aspectos del tema, y páginas web, la variedad de fuentes nos ha permitido obtener una comprensión del tema, lo que ha sido esencial para este proyecto, y ha respaldado claramente nuestras conclusiones y sugerencias.

CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se elaboró un mapa conceptual como herramienta de resultados que abarca las distintas estructuras presentes en el análisis cinematográfico del filme, este mapa conceptual tiene como objetivo analizar la representación y construcción visual de la música y la figura icónica de Freddie Mercury en la película. Para ello, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- **Personajes principales**

Freddie Mercury: Fue interpretado por Rami Malek quien es el líder de la banda Queen, la película sigue su legado musical, sus luchas personales y su ascenso a la fama.

Brian May: Fue interpretado por Gwilym Lee, es el guitarrista principal de la banda Queen.

Roger Taylor: Fue interpretado por Ben Hardy, es el baterista y vocalista de acompañamiento de la banda Queen.

John Deacon: Fue interpretado por Joseph Mazzello, es el bajista de Queen.

- **Éxitos musicales**

"Bohemian Rhapsody", es conocida por su compleja estructura de seis minutos que mezcla elementos de rock, ópera y balada. Su lanzamiento fue en 1975 y brevemente tuvo éxito.

"We Will Rock You" y **"We Are the Champions"**, son dos canciones que tocaban juntas: "We Are the Champions", es una balada que se ha convertido en un ritmo de celebración de éxito deportivo, mientras que "We Will Rock You" es una canción con su característico ritmo de palmas.

"Another One Bites the Dust", se convirtió en un éxito musical a nivel mundial y sigue siendo una de las canciones más populares de la banda.

"I Want to Break Free", El videoclip hace una parodia de telenovelas británicas, se hizo muy famoso y contribuyó a su popularidad. La canción se destaca por su riff único de guitarra, su melodía pegadiza y su letra que expresa el deseo de liberarse de las limitaciones y las restricciones.

- **Iluminación del filme**

Ambientación de época: La película abarca desde la década de 1970 hasta la década de 1980, la iluminación refleja diferentes épocas, desde la calidez de los años 70 hasta la estética más vibrante y eléctrica de los años 80. Se utilizan colores y tonos particulares para evocar las emociones de cada época.

Conciertos y actuaciones en vivo: En los conciertos la iluminación era espectacular, las luces, los focos móviles y los efectos especiales se utilizan para crear un gran ambiente que captura la energía de las presentaciones en vivo de Queen.

Contraste entre la vida personal y la vida en el escenario: Las escenas íntimas del filme se enfocaban de una manera más suave y natural, mientras que las escenas en los conciertos están llenas de luces brillantes que engrandecen el glamur de las actuaciones de Queen.

Simbolismo y estado de ánimo: la iluminación se utiliza para reflejar el estado emocional de los personajes y resaltar las distintas escenas, Por ejemplo, se pueden usar sombras y contrastes de luz para crear una atmósfera tensa o conflictiva, o se puede usar la luz y la oscuridad para representar la dualidad de la identidad de Freddie Mercury.

- **Estructura narrativa**

La película “Bohemian Rhapsody” comienza con una estructura narrativa que es la introducción de personajes, sigue con la trama y los conflictos de la película llegando finalmente al clímax que fue el concierto Live Aid y como reflexión el legado que dejó Freddie Mercury y el grupo Queen.

- **Problemáticas sociales**

Identidad sexual y discriminación: La película describe la lucha interna de Freddie Mercury con su identidad sexual, su sexualidad fluida y su posterior diagnóstico de VIH/SIDA, además, se ilustra cómo sufrió discriminación y rechazo debido a su orientación sexual.

Estereotipos y prejuicios: La película muestra cómo los miembros de Queen fueron estigmatizados y ridiculizados al desafiar los estereotipos de género y presentarse de manera teatral, son juzgados y criticados en el ámbito musical y social por no cumplir con las normas.

Explotación en la industria musical: Se muestra cómo Queen, en particular Freddie Mercury, luchó contra la explotación de las disqueras, la falta de control artístico y la deshonesto comercialización que con frecuencia prevalece en la industria musical.

Responsabilidad social: En la película, Queen utiliza su prestigio para defender causas y eventos benéficos, como el concierto Live Aid, esta acción enfatiza la importancia de utilizar la influencia y la plataforma de uno para promover la justicia social y ayudar a los más necesitados.

El mapa conceptual está dividido en distintos puntos que ya fueron mencionados y hemos considerado los más importantes ya que ayudaron a desglosar el análisis cinematográfico de la película Bohemian Rhapsody de una manera más efectiva y para que los usuarios logren comprender de mejor manera el inicio desenlace y clímax de este filme.

3.1. MAPA CONCEPTUAL DE LA PELÍCULA BOHEMIAN RHAPSODY

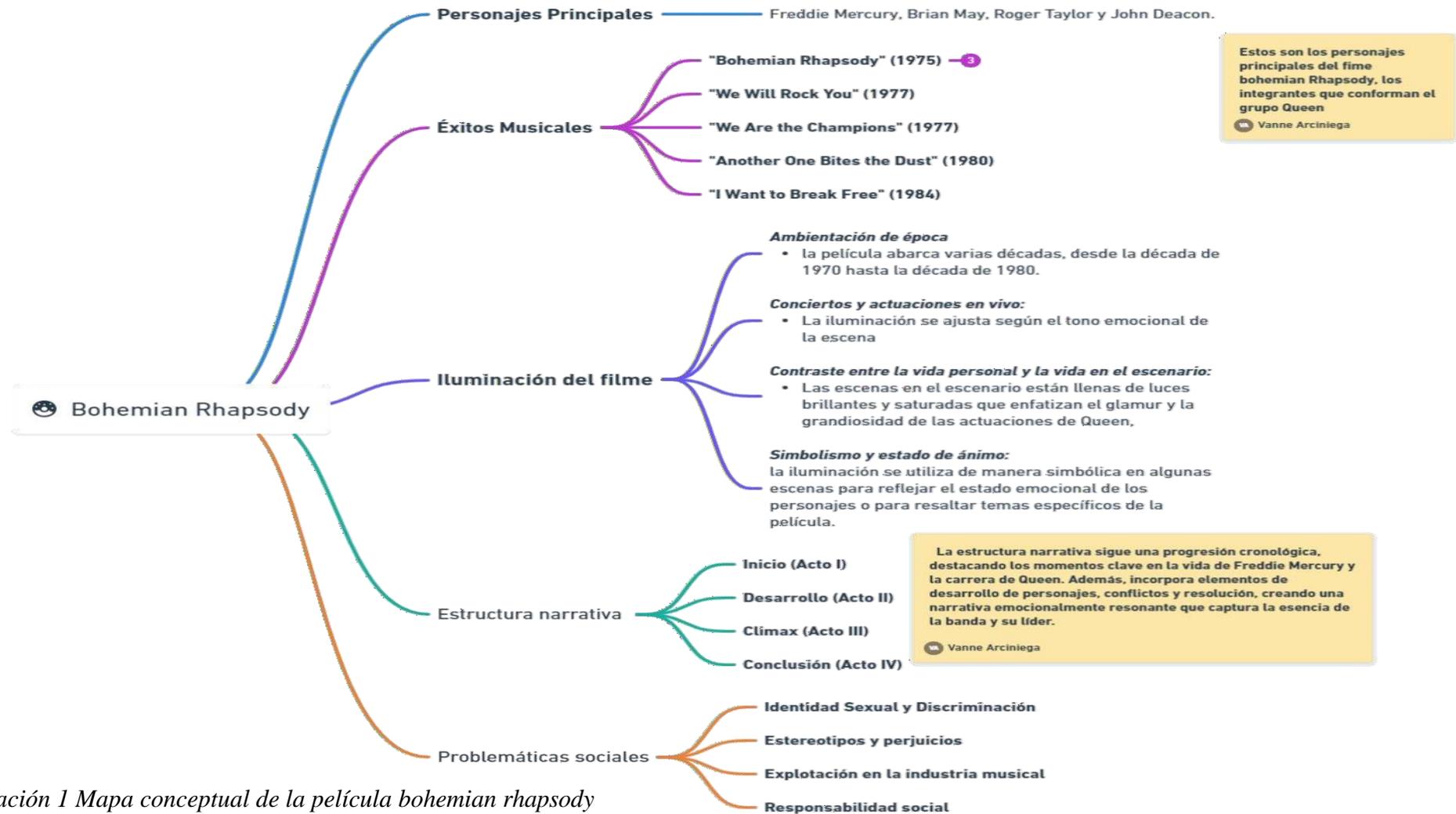

Ilustración 1 Mapa conceptual de la película bohemian rhapsody

CAPÍTULO IV PROPUESTA ARTÍSTICA

4.1. Nombre de la propuesta

Ecos del escenario

4.2. Introducción de la propuesta

Ecos del escenario es el nombre que se le dio a la propuesta artística, haciendo referencia a la película *Bohemian Rhapsody*, que trata sobre el cantante Freddie Mercury y el grupo Queen. Desde mi perspectiva artística, "ecos" nos trae de vuelta a esa memoria histórica mediante los distintos elementos que componen mi obra artística. "Escenarios" claramente hace honor al grupo Queen.

Esta obra tiene como objetivo llevar al público a los años dorados de la música del grupo Queen, con el objetivo de recordar a un gran cantante y compositor que rompió con diferentes prejuicios sociales y logró grandes éxitos en la industria musical. El propósito es realizar una creación original que pueda generar una variedad de sentimientos y opiniones al público de manera transparente.

Se realizó como obra artística un tocadiscos de madera que mide 61 x 76 x 16 cm, utilicé la técnica mixta, ya que me permite ocupar distintos materiales como la madera, fomix, pintura, aerosol, aluminio y papel fotográfico, con este último realicé un collage que toma en cuenta las problemáticas sociales que existen en el filme sobre el cantante Freddie Mercury y el grupo Queen, las fotos están dispuestas en un patrón circular que crea movimiento y energía, estas fotografías fueron editadas en escala de grises, ya que hace referencia a la época en que apareció el grupo "Queen" y tuvieron gran impacto en la música popular, el diseño simple del tocadiscos hace que el collage de fotos sea el foco de atención, el uso de la madera con el fomix oscuro en el tocadiscos crea una sensación de profundidad, misterio y elegancia.

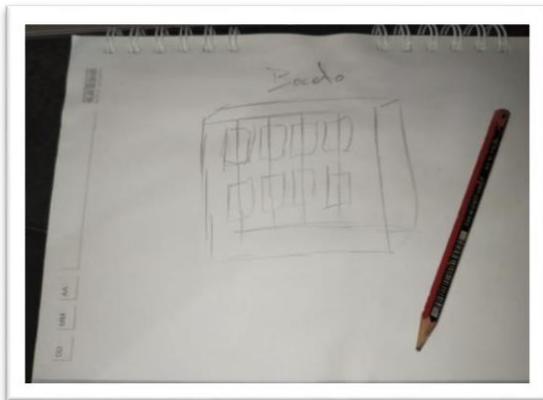
Esta obra artística fue realizada en base a las distintas investigaciones previas para poder obtener una obra auténtica y original, se logró cumplir el objetivo ya que cada detalle fue cuidadosamente trabajado y se logró llevar la obra a la exposición de realidades colectivas.

4.3. Bocetos

Para la elaboración de la obra artística, se realizó un trabajo previo con diversos bocetos, el objetivo era crear una pieza original que transmitiera al público los distintos conceptos abordados en mi tema de investigación.

Propuesta 1

Ilustración 2 Primer boceto

Fuente: Elaboración propia

Propuesta 2

Ilustración 3 Segundo boceto

Fuente: Elaboración propia

4.4. Proceso de la obra final

Ilustración 4 Dibujo del boceto en la caja de madera

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5 Elaboración de las piezas de madera

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 6 Se empieza colocando la pintura

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 7 Se forra la caja de madera con fomix

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 8 Fomix en el disco.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 9 Caja totalmente cubierta

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 10 obra final

Fuente: Elaboración propia

Ficha Técnica

NOMBRE DE LA OBRA:	Ecos del Escenario
AUTOR:	Vanessa Arciniega
TÉCNICA:	Técnica Mixta (Instalación)
TAMAÑO:	61x 76x 16cm
AÑO	2024

CONCLUSIONES

Bohemian Rhapsody logra representar de manera efectiva la vida y obra de Freddie Mercury y Queen, transmitiendo emociones, valores y mensajes a través de la combinación de elementos visuales. La película captura la energía y el espíritu de la banda, a la vez que explora temas como la identidad, la lucha contra la discriminación y la búsqueda de la felicidad.

El análisis de la representación y construcción visual de la música y la figura icónica de Freddie Mercury en la película "Bohemian Rhapsody", revela una serie de estrategias cinematográficas.

Bohemian Rhapsody es un excelente ejemplo de cómo la narrativa y los recursos cinematográficos bien estructurados pueden contar o relatar la historia de la banda Queen.

Bohemian Rhapsody ha revivido el gusto por las canciones de Queen, causando un gran impacto cultural en las generaciones actuales, dando a conocer la historia de quien fue Freddie Mercury.

RECOMENDACIONES

Por último, es importante mencionar las limitaciones y posibles mejoras para futuros proyectos similares.

Se recomienda realizar un estudio más a detalle de los elementos visuales y su relación con el mensaje, se pueden analizar aspectos como: la composición de las imágenes, el uso del color.

Comparar las estructuras musicales traducidas a imágenes visuales, de Freddie Mercury con otras películas biográficas o musicales.

Investigar el impacto que ha tenido la película en el público sobre problemáticas sociales de cómo fue la vida Freddie Mercury y la unión del grupo Queen

Proporcionar una reflexión sobre quien en verdad fue Freddie Mercury en la película y su impacto en la cultura popular.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, J. M. (2019). *Guía para padres sobre Bohemian Rhapsody*.
- Araujo, B. (2018). *La voz de Galicia*. Obtenido de La eterna «Bohemian Rhapsody»: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/fugas/2018/11/02/eterna-bohemian-rhapsody/0003_201811SF2P10991.htm
- Arnal. (2018). *Metodologies de la investigació educativa Barcelona*. Barcelona: UOC, Brian Singer.
- Begoña Alonso, Á. L. (29 de 01 de 2023). *Elle*. Obtenido de Los 30 mejores documentales de la historia del cine: <https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g19762941/mejores-documentales-historia/>
- Bejo Sutrisno, R. E. (2022). AN ANALYSIS OF SOCIAL CONFLICT IN THE MOVIE. *JELL* .
- Blanco, M. (2011). *Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos*. Mexico D.F.: vol.24 no.67 Ciudad de México.
- Burgos, N. D. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias.
- Carlos Mario Bernal Acebedo. (2019). Documentales Cinematograficos[video]. Youtube.
- Corro, P. (2019). *Bohemian Rhapsody: La semejanza y el genio*. Obtenido de Oropel revista: <https://revistaoropel.cl/index.php/2018/12/03/bohemian-rhapsody-brian-singer-2018-la-semejanza-y-el-genio/>
- Domínguez, M. M.-C. (17 de 09 de 2019). revistas padres y maestros. *revistas y comillas*.
- Fernández, T. y. (2004). *Biografías y vidas*. Obtenido de Biografías y vidas: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/queen.htm>
- Gama, A. M. (03 de noviembre de 2018). *ecartelera*. Obtenido de ecartelera: <https://www.ecartelera.com/noticias/bohemian-rhapsody-caotica-historia-problemas-biopic-freddie-50252/>
- Gonzalez, G. (05 de 11 de 2018). *“Bohemian Rhapsody”: un filme de ficción con características biográficas*. Obtenido de El mostrador: <https://www.elmostrador.cl/cultura/2018/11/05/pelicula-bohemian-rhapsody-la-historia-de-freddie-mercury-y-queen/>
- González, M. R. (2019). *“God Save The Queen”* .
- Gutierrez, M. d. (2015). *El análisis de series de Televisión construcción de un modelo interdisciplinario*.
- Hernandez, J. P. (13 de Julio de 2023). *Queen: 38 años del Live Aid, la media hora que cambió para siempre la historia del rock & roll*. Obtenido de Rock fm: https://www.rockfm.fm/al-dia/noticias/queen-anos-del-live-aid-media-hora-que-cambio-para-siempre-historia-del-rock-roll-20230713_2811133
- Isabel Pla Julián, A. A. (2013). *Estereotipos y prejuicios de género*. Dialnet.

- LaHiguera.net. (s.f.). Obtenido de LaHiguera.net:
<https://www.lahiguera.net/cinemaniapelicula/8224/comentario.php>
- Linda Paola Ospina Díaz, C. T.-C. (2019). *Acciones de Responsabilidad Social*. Cali.
- López, V. (24 de 10 de 2016). *ASPECTOS TÉCNICOS DEL CINE*. Obtenido de Aspectos técnicos del cine: <https://www.revistadyna.com/busqueda/aspectos-tecnicos-del-cine-2>
- Lozares. (2004). Un análisis reticular del rodaje. *Revista Hispana para el análisis de redes sociales*.
- Méndez, J. M.-M. (2020). *Un análisis de la evolución musical*.
- Miguel de Aguilar. Ana Cedeño, E. B. (2010). *Hibridando el saber INVESTIGAR SOBRE COMUNICACIÓN Y MÚSICA*.
- Pavés. (2010). El cine negro de la RKO. *Torrossa Online Digital Bookstore*.
- Pedraza Pinto, L. A. (2019). *Discriminación por orientación sexual o identidad de género en centros de detención del Estado colombiano*. Colombia: Dialnet.
- Queen official Site. (2019). *Queen official site*. Obtenido de Queen official site:
<https://www.queenonline.com/es/queen>
- Revista KEPES. (16 de 7 de 2017). Una propuesta de análisis cinematográfico integral. *Revista KEPES*, pág. 13.
- Rubén Domínguez Delgado, M. Á. (2017). Una propuesta metodológica de análisis documental. *Revista General de Información y Documentación*.
- Santa. (2017). *Una propuesta de análisis cinematográfico arte de movimiento*. costa rica:
 En,R,C,Sanzvhez, montaje cinematografico arte de movimiento.
- Santa, J. A. (2017). *Una propuesta de análisis cinematográfico integral*.
<https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/2688>.
- VAN-DAK, T. A. (2016). *Análisis Crítico del Discurso*. Revista Austral de Ciencias Sociales.
- Voz la verdad del pueblo. (16 de 12 de 2018). *Voz la verdad del pueblo*. Obtenido de Voz la verdad del pueblo: <https://semanariovoz.com/bohemian-rhapsody-retorno-del-rock/>
- Zabala, L. (2020). *El análisis cinematográfico y sus diversas metodologías*.

ANEXOS

Fotografías editas

Elaboración de la obra

Montaje de la obra

