

FACULTAD DE
COMUNICACIONES

Carrera de Comunicación Audiovisual en Medios Digitales

**“EL SOUNDTRACK COMO ELEMENTO
NARRATIVO EN EL CORTOMETRAJE COMO
UN REFLEJO”**

Tesis para optar al título profesional de:

**Licenciado en Comunicación Audiovisual en Medios
Digitales**

Autor:

Renzo Miguel Vera Carpio

Asesor:

Mg. Jorge Eder Clavijo Correa

<https://orcid.org/0000-0001-7608-6267>

Trujillo - Perú

2025

JURADO EVALUADOR

Jurado 1 Presidente(a)	ALFIERI DIAZ ARIAS
	Nombre y Apellidos

Jurado 2	CLAUDIA ISABEL LLANOS VERA
	Nombre y Apellidos

Jurado 3	JORGE EDER CLAVIJO CORREA
	Nombre y Apellidos

Informe de Similitud

Página 2 of 194 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega tm:oid::1:3273972325

8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Fuentes principales

- 0% Fuentes de Internet
- 4% Publicaciones
- 8% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Dedicatoria

A mi familia, por su apoyo constante y amor incondicional a lo largo de todo
este proceso.

A mis amigos y personas cercanas, por estar siempre presentes con sus palabras
de aliento y su valiosa compañía.

A mis compañeros, futuros colegas, y a mis docentes, porque este trabajo
también es gracias a ustedes.

Agradecimiento

Quiero expresar mi gratitud a mi familia por su constante apoyo y por estar siempre presentes durante este trayecto. Su comprensión y aliento han sido fundamentales. A mis amigos de la vida y compañeros, por sus consejos y por hacer este camino más llevadero. A mis profesores y mentores, les agradezco por sus enseñanzas y por guiarme en este proceso de aprendizaje como profesional y como persona. Cada uno de ustedes ha contribuido de manera importante a la realización de este logro.

Tabla de contenidos

DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	5
TABLA DE CONTENIDOS	6
RESUMEN	8
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	33
CAPÍTULO III: RESULTADOS	42
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	89
REFERENCIAS	106
ANEXOS	114

Índice de tablas

Tabla 1	38
Tabla 2	42
Tabla 3	50
Tabla 4	61
Tabla 5	72

Resumen

La banda sonora es la mitad de la experiencia audiovisual, y su estudio es poco habitual. El objetivo principal de esta investigación es analizar el soundtrack del cortometraje Como un reflejo para entender cómo los elementos sonoros —música, voz, silencio y efectos sonoros— contribuyen a la narrativa y potencian las emociones y significados dentro de la historia. Se utilizó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental, mediante un estudio observacional transversal. El análisis se centró en el análisis de cuatro secuencias clave del cortometraje, identificando los elementos sonoros y lo que provocan en la narrativa, se llevó a cabo a través de una herramienta propia que categoriza rasgos de los elementos sonoros. Esta herramienta permitió desglosar cada elemento auditivo y analizar su relación con las imágenes y emociones en pantalla. El hallazgo más relevante fue que no solo complementa la narrativa visual, sino que actúa como un eje narrativo independiente. La música guía las emociones y marca transiciones temporales, el silencio enfatiza las tensiones y momentos críticos, las voces aportan información contextual y emocional, mientras que los efectos sonoros refuerzan la atmósfera y realismo. A través de criterios precisos, utiliza estratégicamente música, silencio, voz y efectos sonoros para fortalecer la historia y las emociones del público. Con esto queda claro que el diseño sonoro no es un simple complemento, sino un recurso narrativo clave que influye directamente en la experiencia y comprensión del espectador. Todo esto demuestra que el diseño sonoro es esencial para construir una narrativa audiovisual profunda y efectiva.

Palabras Claves

Soundtrack, silencio, música, efectos sonoros, narrativa

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática

Desde los primeros experimentos con música en vivo del cine mudo hasta la sofisticada elaboración de paisajes sonoros en el cine contemporáneo, el soundtrack ha ampliado sus posibilidades expresivas y comunicativas (Keenan, 2024). Con el uso del sonido en el cine se aprovechó un sentido más de los seres humanos y así con nuevas técnicas los efectos de sonido se usaron para crear atmósferas principalmente para producciones de drama, para producirlo se usaron manipulaciones de distintos materiales y objetos buscando generar valor escénico.

A pesar de ser un invento francés, el cine a lo largo del siglo pasado se expandió por cada rincón del mundo, y cada país aportó lo propio a este medio artístico. Las diversas innovaciones técnicas, a las que más tarde se sumaron avances como el Sensurround o el Dolby Stereo, facilitaron la evolución y consolidación del cine sonoro tal como lo conocemos en la actualidad (Sánchez, 2020).

Lo que se busca al momento de producir un sonido es impacto y carga emocional. Mucho de este potencial se desarrolló desde las primeras técnicas disponibles de grabación de sonido y ha sido influenciada por cambios culturales. Su poder dramático recae en la capacidad de la audiencia de hacer las conexiones correctas y que son parte de la narrativa. Por ejemplo, en los films de España se suele representar a través de la música local una representación del barrio (Viñuela, E. 2024).

El diseño sonoro no solo “decora” la atmósfera general del film, sino que también se convierte en un factor que influye significativamente la sensibilidad y la afectividad de los espectadores. Desde los inicios del cine existieron nociones sobre “dentro de campo”

y “fuera de campo” refiriéndose al campo visual, sin tomar en cuenta el campo acústico, que es el campo que abarca toda la sala de cine (Loza, 2024). También, puede intensificar el miedo y la incomodidad en el espectador, especialmente durante momentos de tensión. En este contexto, el sonido se convierte en el principal recurso para potenciar la fuerza de la escena, reemplazando a los diálogos como elemento conductor (Alan et al., 2024).

Con el uso del sonido en el cine se aprovechó un sentido más de los seres humanos y así con nuevas técnicas los efectos de sonido se usaron para crear atmósferas principalmente para producciones de drama, para producirlo se usaron manipulaciones de distintos materiales y objetos buscando generar valor escénico (Keenan, F. 2024)

En la narrativa audiovisual, el sonido ha evolucionado hasta convertirse en un componente esencial para la construcción de historias, la creación de atmósferas y para evocar emociones. Dentro de este universo sonoro, el soundtrack o banda sonora juega un papel fundamental, no solo funcionando como acompañamiento musical, sino como un recurso narrativo que refuerza el impacto de la imagen y guía la percepción del espectador. Según Sánchez (2020), los sonidos tienen entre otras funciones la de ayudar al público a adentrarse en lo que ve, olvidando por un momento que está viendo una película, entrando en un estado casi hipnótico.

Al incorporar sonidos se refuerza visualmente la escena, el personaje y la historia. Así, el soundtrack cumple varias funciones dentro de la narrativa por lo que debe ser tomada en cuenta académicamente en Ibero-América (Villar-Quispe & Turriate-Guzman, 2023). Se usa para decidir, hacer predicciones, guiar las expectativas y considerar las actitudes reactivas que consideramos apropiadas en una situación y facilitan la comprensión al desempeñar un papel fundamental en el razonamiento (Flowerree ,2023).

Incluso, las situaciones sin sonido incrementan la tensión, permite al espectador imaginar el desenlace inquietantemente. Estas pausas generan una sensación de vulnerabilidad, como si algo que no esperas estuviera a punto de pasar (Alan et al., 2024), o simplemente desvía la atención de la acción cinematográfica que es considerada superflua para la narrativa (Knight-Hill, 2019). En cuanto a los sonidos dentro de la diégesis interna, por su tratamiento en el montaje, se consideran elementos expresivos. Por ejemplo, los flashbacks y secuencias oníricas tienen un tratamiento sonoro específicamente orientado a ese mundo. Los ruidos extradiegéticos, al ser acusmáticos (sin fuente visible), ofrecen posibilidades expresivas adicionales.

Según İyilikci et al. (2023), en comparación con el sonido, ni siquiera el color tiene tanto efecto en los sentimientos como el sonido. En su estudio, eliminar la información del color influyó levemente, además, demostró que, en comparación con sus versiones mudas, los clips filmicos lograron con mayor éxito provocar emociones resaltando en las categorías de diversión e ira.

Según Mokryn et al. (2020), los films se producen para evocar una respuesta de emociones y estas experiencias emocionales para crear una firma emocional para la película. Además, encontró que las reseñas del espectador no solo reflejen no solo emociones o sentimientos hacia la película, también las emociones provocadas por la experiencia misma de verla.

Por su lado, los elementos no diegéticos, también conocidos como incidentales, y que no tienen una fuente visible en la pantalla, contribuyen a transmitir emociones, enfatizar situaciones o establecer un ambiente determinado. Estos elementos pueden influir en la experiencia emocional y estética del espectador (García-Montalbán, 2014).

A nivel global, el uso del soundtrack varía según la tradición cinematográfica. El cine europeo, influido por el realismo, prefiere un enfoque sonoro minimalista. El cine asiático, especialmente el japonés y surcoreano, combina música, pausas y sonidos naturales para evocar emociones sutiles, como en *Spirited Away* (2001). En cambio, el cine estadounidense se caracteriza por una música más intensa y efectos sonoros que acentúan la acción, como en *Whiplash* (2014). En Perú, el análisis del soundtrack aún se está desarrollando, combinando influencias extranjeras con elementos identitarios propios, explorando nuevas formas de integrar el sonido en la construcción del relato audiovisual. Aunque se reconoce cada vez más su papel narrativo (Flores, 2019).

En el cine europeo, la experimentación con el sonido ha sido clave para la construcción de atmósferas intimistas y simbólicas, mientras que, en el cine asiático, la música y los silencios adquieren un valor expresivo vinculado a la tradición y el minimalismo. En la industria americana, el soundtrack ha evolucionado hacia un lenguaje más comercial y espectacular, con el uso de leitmotifs y bandas sonoras icónicas que refuerzan la identidad de los personajes y la narrativa.

El cine, como fenómeno narrativo, ha utilizado el sonido de múltiples maneras para potenciar su discurso. En las ficciones cinematográficas, el soundtrack cumple diversas funciones según el género y la estructura del relato: en el cine de terror, la música y los efectos sonoros generan tensión y anticipación; en el drama, enfatizan la emotividad de los personajes; en la ciencia ficción, construyen la ambientación única.

1.2 Antecedentes

Antecedentes internacionales:

Un estudio donde los participantes escucharon fragmentos de música instrumental de bandas sonoras para reportar lo percibido, arrojó que las características de las escenas imaginadas como tempo o volumen durante la escucha, contribuían en la construcción mental de la escena. En general, los resultados del estudio de Groves et al. (2025), sugieren contribuciones evidentes de las características acústicas a la imaginación mental del espectador del film. Además, las variaciones en el tempo (velocidad) de la música se relacionan con la semántica de la acción. Por ejemplo: un tempo más alto corresponde a descripciones de escenas con acciones similares, como ser correr o perseguir.

Las investigaciones sobre entretenimiento audiovisual muestran que la audiencia busca contenido que bien sea significativo o placentero. Como es bien sabido la música evoca emociones y por eso se ha utilizado de igual manera en el cine, aunque, se sabe menos sobre el papel que desempeña la música instrumental (música sin línea vocal) en la evocación de información extra musical en la mente ante la ausencia de información visual (Groves et al., 2025).

Según İyilikci et al. (2023), en comparación con el sonido, ni siquiera el color tiene tanto efecto en los sentimientos como el sonido. En su estudio, eliminar la información del color influyó levemente, además, demostró que, en comparación con sus versiones mudas, los clips filmicos lograron con mayor éxito provocar emociones resaltando en las categorías de diversión e ira.

En el estudio “Música y la percepción del tiempo en audiovisuales: Soundtracks incitantes llevan a una sobreestimación del tiempo sin importar su valencia emocional” (Ansani et al. ,2021), aplicaron un diseño con 565 participante, usaron 5 versiones de

música: feliz, relajante, triste, aterrador y sin música en absoluto. Luego, daban un valor del tiempo estimado que se contrasta con el tiempo real transcurrido y se llegó a la conclusión que el solo hecho de la presencia de música lleva a una sobrestimación del tiempo a diferencia de sin música alguna. Midieron el estado afectivo utilizando una rueda de las emociones de Plutchik y concluyeron que los participantes experimentan más activación con música más rápida (Ansani et al., 2021).

Según Animbom (2020), un soundtrack pensado e intencional acentúa el tema, y la música puede ser usada para transiciones, para narrar la historia misma o enfatizar puntos clave. En el aspecto emocional destaca el uso de los elementos sonoros, puesto que una vez que la audiencia se conecta emocionalmente a la historia se vuelven susceptibles a los hechos presentados por el narrador.

Incluso, es posible crear una relación con el personaje basado en el tipo de música que lo acompaña, modificando la empatía. Ansani et al. (2020), analizó la atención del espectador frente a films con distintos temas musicales, y demostró que estos influyen en la atención a los detalles. En su trabajo, “Cómo el soundtrack da forma a lo que vemos: Analizando la influencia de la música en escenas visuales utilizando autoevaluación, rastreo de ojo y pupilometría”, además concluyó que la música más inquietante incrementa el estado de alerta de los participantes por lo que prestan mayor atención a detalles pequeños, resaltando la influencia de la música en la forma de interpretar las escenas.

En su trabajo “Diégesis sónica: la realidad y el potencial expresivo del sonido en el cine narrativo”, Knight-Hill (2019), analizó ejemplos sacados de: *Gravity* (2013), *Dunkirk* (2017), y *Coccolith* (2016). Examinó todos los sonidos en clasificaciones binarias como: diegético o no-diegético y de tres partes: voz, música y efectos de sonido.

Con este análisis aportó en el entendimiento fenomenológico del rol del sonido en las películas, presentando el sonido como un potencial conductor de la diégesis (mundo narrativo ficticio) al transmitir sentido y contribuir a la estructura narrativa. Además, determinó que música de un film forma parte de un rol complejo que convierte el significado de una película (Knight-Hill,2019).

En su trabajo “La transición de la era muda a la sonora en el cine alemán”, Helmers (2018), analizó la función y el uso emotivo del sonido en varias escenas clave de *Westfront 1918*, la película de Pabst de 1930. Estableció una comprensión más compleja del diseño de sonido en torno al cine contemporáneo, argumentando que la inclusión del sonido tiene repercusiones en todos los aspectos del cine: desde el inicio hasta la producción, pasando por la posproducción hasta la experiencia de la historia por parte del público a través de la imagen y el sonido.

Siabato, P. (2018), en su trabajo “Cine para los oídos. Un análisis del diseño de sonido de la película *Babel*”, usó la metodología de Chion, basado en ejercicios puntuales y ejemplificados: revisó las secuencias en varias ocasiones, hizo una taxonomía de la naturaleza de los sonidos presentes y localizó las conexiones más importantes entre los sonidos y el resto de la secuencia. Analizó la estructura de la película y se identificaron cuatro líneas narrativas que se repiten a lo largo de la cinta.

En el análisis “La frontera entre el diseño sonoro y la música en la serie *The Twilight Zone* (1959-1964),” de Bonetti, L. (2018), pretende comprender la producción de sentido en la relación entre la música y diseño de sonido. Establece límites y fronteras conceptuales de la división categorial de la banda sonora: música, ruidos y diálogos. Se centró en la conceptualización de la franja entre el diseño sonoro y la música,

considerando pertinente relacionar la figura del narrador con la importancia del sonido en la construcción dramática, ya que la narración es un recurso esencialmente sonoro.

El estudio de Jochen Steffens “La influencia de la música filmica en los juicios morales en escenas de películas y emociones experimentadas” (2018), concluye que la música usada como música de fondo reduce la información que se recuerda. Además, la música que induce ira puede incrementar la tendencia a juzgar una acción como incorrecto o malo. La información se recolectó de manera online usando Unipark/EFSurvey, se compartió el experimento en varias redes sociales como en portales de internet. Un total de 428 participantes iniciaron el experimento y se tomó en consideración del nivel educativo de los participantes. Dos películas fueron la muestra: “A Simple Plan” y “Amour”, el propósito era usar estímulo musical para inducir distintas emociones, categorizadas en negativo (tensión, ira) y positivo (felicidad, amor).

La música en el film puede ser original o no, pero desde un punto de vista textual y comunicativo la relación guion, música y fotografía y las combinaciones entre ellas es lo que más importa para que los espectadores puedan dar interpretaciones de maneras distintas y coherentes.

Antecedentes nacionales:

La música en el soundtrack ha estado presente y hay trabajos como *Análisis de las composiciones de Joe hisaishi como banda sonora En la narrativa de la película “el viaje de chihiro”*, Angulo (2024), concluye que las composiciones de Joe Hisaishi, en el soundtrack aportan significativamente en la narrativa de la película *El viaje de Chihiro* de Studio Ghibli.

En otro estudio, Augusto (2023), evidencia que la musicalización en la serie *Euphoria* fue un elemento clave que potenció lo visual. Se destaca el proceso de

musicalización y su organización como componentes esenciales del trabajo del productor musical para construir una banda sonora capaz de transmitir emociones e ideas sin recurrir al diálogo.

Pero el soundtrack no es solo música, tal es la importancia de todos sus elementos que hoy en día se realiza el foley. Esta especialización no existía y se acostumbraba a grabar los sonidos de manera directa en el rodaje o usaban sonidos de librería (María, 2022). Ya que, si bien los micrófonos en set captan mucho de los sonidos de la toma, estos no son captados de manera directa debido a que la posición y eje de los micrófonos están ajustados para capturar la voz. Contar con trabajo de foley completo, es un requerimiento para poder alcanzar estándares de calidad las películas en otro idioma sin perder la sonoridad de todas las acciones de los personajes.

En el estudio *Canción sin nombre: Descubriendo la relación narrativa entre la banda sonora y el espacio cinematográfico*, Belleza (2021), concluyó que la banda sonora y el espacio cinematográfico son componentes esenciales del lenguaje audiovisual, con una notable carga narrativa que se complementan entre sí para facilitar el desarrollo claro de la historia. La banda sonora aporta un valor connotativo clave al transmitir las emociones de los personajes, mientras que el espacio cinematográfico los ubica en la trama y les otorga una perspectiva particular dentro del universo narrativo.

Rodrich (2020), analizó la vinculación de la banda sonora y la narrativa en la serie de ficción *Grey's anatomy*, escenas específicas extraídas de nueve episodios de la temporada 11 estudiándolos a través de una matriz de contenido sonoro determinó que la banda sonora está estrechamente vinculada con la narrativa de la serie, ya que intensifica, complementa y aporta al desarrollo de las situaciones a lo largo de los episodios. Del

mismo modo, ayuda a definir, respaldar y profundizar la carga emocional de las escenas y de los personajes presentes en la obra audiovisual analizada.

Antecedentes locales

Coronado & Zareta (2024), en su análisis *Aporte de la banda sonora en la narrativa dentro del largometraje animado Encanto de Disney (2021)*. Llegó a la conclusión que las canciones y los diálogos de una respectiva escena se unen empatizando con el mensaje y enfatizando la carga emocional que representa ese momento de la historia.

También los sonidos tienen esta carga, por ejemplo, el sonido de un río colabora en la construcción mental de la escena para el disfrute del espectador al mismo tiempo que aporta información del lugar en el que se encuentran los personajes. Resalta la importancia de prestar atención a los comentarios, acotaciones o pensamientos en voz alta de los mismos personajes ya que esta combinación de voces y sus formas moldean el significado de cada escena.

Carranza (2021), en su análisis del lenguaje fílmico del largometraje *Chicama* elaborado por el director de cine regional trujillano, Omar Forero, obtuvo datos a partir del instrumento de análisis y concluyó que la caracterización del lenguaje fílmico de la cinta *Chicama*, presenta singularidades relacionadas con el uso de las técnicas cinematográficas. También, llegó a la conclusión de que el sonido es una parte fundamental del film, trabaja tanto el mundo interior del personaje, así como la naturaleza que lo rodea, esta simbiosis es el resultado de mezclar sonido directo y el elemento extradiegético de la música

Sarovich (2019), en su investigación analiza el poder narrativo del sonido en la película *El Verano de Kikujiro* de Takeshi Kitano, destacando cómo la banda sonora,

compuesta por Joe Hisaishi, complementa la imagen y enriquece la experiencia del espectador. A través del estudio de ocho secuencias, se evidencia que el sonido — incluyendo voz, atmósferas, efectos, música y silencio— cumple un rol clave en la construcción de personajes, ambientes y en el desarrollo de la historia, consolidando al sonido como un elemento expresivo fundamental en el lenguaje cinematográfico.

1.3 Bases teóricas

Teoría de la Gestalt

La teoría de la Gestalt en psicología sostiene que el cerebro humano organiza la información sensorial en configuraciones completas y significativas, guiándose por principios como la proximidad, la similitud, la continuidad, el cierre y la figura-fondo. A diferencia de otras escuelas que consideran la percepción como la suma de fragmentos sensoriales (imagen, sonido, tacto, memoria), la Gestalt propone que percibimos patrones globales, donde el todo es más que la suma de sus partes (Torres, 2024).

Giro lingüístico

El giro lingüístico, surgido en 1967, plantea que toda labor filosófica debe basarse en el análisis del lenguaje, al entender que el uso de las palabras da forma a una realidad que, sin ellas, no podría ser conocida. Esta perspectiva se vincula con las ideas de pensadores como Ludwig Wittgenstein, Hayden White y los lingüistas Sapir y Whorf, entre otros (Zavala, 2018).

Teoría somática de la emoción

Melamed (2022), sostiene que las teorías somáticas de la emoción defienden una visión no cognitiva, centrada en el papel fundamental del cuerpo en la generación de las emociones. No se limitan a rechazar la intervención cognitiva, sino que afirman

positivamente que el cuerpo, junto con el cerebro (pero como entidad distinta) desempeña un rol esencial en los procesos emocionales. Su objetivo es evitar explicaciones que atribuyan las emociones únicamente a la actividad cerebral. Por ello, se oponen firmemente a las teorías cognitivas puras, que excluyen la participación del cuerpo en la experiencia emocional. Por ejemplo, tensar tus músculos puede hacerte sentir molesto o sin ánimo.

1.4 Bases conceptuales

Narrativa

Hoy en día, la narrativa, también conocida como storytelling va más allá de simplemente relatar historias o entretener al público. Contar historias se ha convertido en una herramienta valiosa para todo tipo de empresas, especialmente para aquellas que desean transmitir mensajes a sus usuarios, clientes y posibles compradores de sus productos o servicio (Torres, 2024).

La narrativa audiovisual se refiere a la forma en que se construye y comunica una historia mediante recursos visuales y sonoros, como los que se utilizan en el cine, la televisión o el video. Esta forma de narrar integra diversos elementos —imagen, sonido, diálogos y música— que, al combinarse, generan una experiencia de relato única y envolvente (CEV, 2025). Narrativa y narración son conceptos relacionados, pero no exactamente iguales, lo que genera confusión. La narración se refiere al contenido que permite al espectador reconocer la historia a través de una secuencia de imágenes y sonidos. Sin embargo, la manera en que se organiza esa secuencia y se presentan las imágenes —mediante ángulos o movimientos de cámara— influye en cómo se percibe el relato, lo que evidencia el papel de la narrativa en su construcción (Ordoñez, 2018).

Atmósfera narrativa

En la práctica del diseño sonoro se usa el término atmósfera y cumple tres funciones principales. Según Loza (2024), la primera es, de carácter denotativo, ubica sin subjetividades la escena en tiempo y espacio (entorno). La segunda, de carácter connotativo, transmite el estado de ánimo o tono emocional de la escena (atmósfera), desde una perspectiva subjetiva. La tercera, de índole filmográfica, es decir, sostiene la continuidad espacio-temporal del montaje.

La atmósfera se crea a partir de los sonidos que aportan sensación de verosimilitud en circunstancias específicas de la trama, facilitando la aparición de determinadas emociones y sensaciones en los espectadores (Sánchez, 2020).

Narrativa Audiovisual

La narrativa audiovisual es una forma de contar historias que combina de manera integrada elementos visuales y sonoros para lograr una comunicación efectiva dentro de una producción. Entre sus componentes esenciales se encuentran la imagen, que transmite emociones y atmósferas mediante la composición y cinematografía; el sonido, que incluye música, efectos y diálogos que refuerzan la experiencia emocional; la estructura narrativa, basada en planteamiento, nudo y desenlace; el montaje, que define el ritmo y la percepción de la historia; y el estilo visual, que aporta identidad a la obra a través de la estética, la iluminación y los colores (Universidad Isabel I, sf).

La narrativa audiovisual se construye a partir de varios elementos clave: una estructura sólida con introducción, conflicto, clímax y resolución que mantenga el interés del espectador; personajes bien definidos, con motivaciones claras y evolución a lo largo de la historia, que generen conexión emocional; un estilo visual y sonoro coherente que cree la atmósfera adecuada mediante música, iluminación y sonido; y, finalmente, la

capacidad de provocar emociones, involucrando al público en lo que ocurre en pantalla para lograr una experiencia significativa (CEV, 2025).

Tipos o estilos

La narrativa audiovisual adopta diversas formas, cada una con características propias, como el cine, que proyecta historias en pantalla grande; la televisión, que desarrolla tramas en series y programas; los videojuegos, que ofrecen experiencias interactivas donde el jugador influye en la historia; y los medios digitales, que incluyen videos en línea y contenidos interactivos distribuidos en plataformas como YouTube o Vimeo (Universidad Isabel I, sf).

Los géneros cinematográficos son convenciones culturales que establecen pautas para desarrollar temas y narrativas acordes a cada estilo. La confusión surge porque cada género sugiere ciertos temas generales, como el cine negro, que combina la lucha entre el bien y el mal con un ambiente existencial donde se explora la complejidad de la naturaleza humana (Ordoñez,2018).

Según Torres (2024), existen tres tipos principales de narrativa audiovisual según su forma de contar historias: la narrativa multiplataforma, que adapta una misma historia a distintos medios respetando su forma original; la narrativa transmedia, que presenta la historia en piezas independientes y no cronológicas, permitiendo múltiples perspectivas; y la narrativa crossmedia, similar a la transmedia, pero con una secuencia ordenada que requiere ver todas las partes en su cronología para comprender la historia completa.

Soundtrack

La banda sonora como el diseño sonoro se construye a partir de elementos como voces, efectos, ambientales, silencios, música, y son el conjunto de sonidos

fundamentales para el desarrollo narrativo en cualquier obra audiovisual (Alan et al., 2024).

Combina la voz, el silencio, la música y los efectos sonoros para reforzar el discurso narrativo, cada uno de estos elementos tiene funciones específicas: la voz aporta información directa y emocional, el silencio marca pausas dramáticas y crea tensión, mientras la música complementa las emociones y guía las respuestas del espectador. Hay más innovación y aumenta la complejidad de los efectos sonoros ya que la experiencia auditiva de la audiencia sí tiene un impacto (Keenan, 2024).

En la composición del diseño sonoro entran los sonidos vocales, efectos de sonido, ambientes, silencio y música, la unión de estos elementos sonoros se conoce como banda sonora, la cual es el conjunto de sonidos que son esenciales para la narrativa audiovisual (Alan et al., 2024).

El leitmotiv de los ruidos, asociado a un personaje o situación específica, puede ser diegético, aunque más comúnmente se presenta en la extradiegética. Así, los ruidos toman una significación más compleja, convirtiéndose en símbolos sonoros. (Pinilla, O. & Galindo Y. ,2022).

Diseño sonoro

El diseño sonoro es el proceso creativo y técnico que da vida a producciones audiovisuales mediante la manipulación y creación de sonidos. Este trabajo incluye la captura de diálogos, la edición y mezcla de audio, la incorporación de efectos Foley, la integración de bandas sonoras musicales y la creación de elementos sonoros específicos para la música. Sus siete elementos fundamentales son: diálogos, que transmiten información y emociones de los personajes; efectos de sonido, que aportan realismo e impacto; música, que define el tono emocional; ambiente o atmósfera, que sitúa al

espectador en un entorno específico; diseño de sonido, que crea y manipula sonidos únicos; silencio, usado estratégicamente para generar tensión o énfasis; y procesamiento y mezcla, que equilibra e integra todos los componentes sonoros en la experiencia final (Torres, 2024).

Cortometraje

Un cortometraje, o corto, es una obra audiovisual cinematográfica cuya duración oscila entre 5 y 30 minutos. Dependiendo de su propósito, puede cumplir diversas funciones, como ser una herramienta formativa para cineastas emergentes, alcanzar visibilidad internacional mediante festivales, generar conciencia sobre problemáticas sociales, explorar nuevas técnicas o estilos visuales, o servir como medio publicitario. (Yumagic Media Productora Audiovisual, 2022)

Los cortometrajes, como formato narrativo condensado, aprovechan el diseño sonoro de manera estratégica para transmitir significados complejos en un tiempo reducido, convirtiendo el soundtrack en una herramienta crucial para el desarrollo de la historia y el impacto emocional.

Según Ipp (2022), los cortometrajes, frecuentemente creados por directores amateurs o con fines de entretenimiento, van mucho más allá de ser simples ejercicios iniciales; pueden convertirse en verdaderas obras artísticas con múltiples funciones como:

- Académica: Son una herramienta formativa clave para estudiantes de carreras audiovisuales, quienes, con recursos limitados y guía docente, aplican sus conocimientos y desarrollan su creatividad.

- Reconocimiento: Muchos cortos se producen para participar en festivales y obtener visibilidad para sus creadores, financiados frecuentemente por productoras, marcas o asociaciones culturales.
- Cultural: Tienen la capacidad de generar conciencia, empatía y aportar al desarrollo cultural mediante narrativas que conectan emocionalmente con el público.
- Experimental: Funcionan como campo de prueba para ideas cinematográficas, sobre todo en animación, permitiendo a los creadores experimentar antes de desarrollar una obra más extensa.
- Publicitaria: Las marcas también utilizan cortometrajes para transmitir mensajes emocionales fuertes de forma más efectiva que formatos publicitarios tradicionales.

Sonido en el cine

Para comprender el sonido como portador de significado, hay que abordarlo desde una perspectiva semiótica, considerándolo un signo compuesto por un significante, un significado y un referente. En este marco, el sonido funciona como el significante que, al vincularse con una referencia en específica, es interpretada por el espectador. A partir de esta idea, surgen dos tipos de signos sonoros. El primero es el signo sonoro motivado, basado en la semiótica de Peirce, donde la relación entre significante, significado y referente es directa y simple; por ejemplo, el sonido de un teléfono indica que un teléfono está sonando. El segundo es el signo sonoro arbitrario, vinculado a la teoría de Saussure, en el que el significado no es evidente, sino aprendido culturalmente, como con las palabras, que remite un significado específico a través de una convención social (Rodríguez & Cardona, 2022).

El signo sonoro

Para analizar el sonido como portador de significado, es necesario entenderlo como un signo, donde el significante (sonido) contiene un significado que el espectador decodifica asociándolo a un referente. Basándose en Peirce y Saussure, el sonido puede ser visto como motivado (conexión directa con su fuente) o arbitrario (asociación simbólica a una serie de objetos y acciones). Un modelo semiótico del sonido debería integrar ambos enfoques para explorar su uso en el cine de manera más compleja. (Rodríguez & Cardona, 2022).

Pinilla y Galindo (2022) amplían que los ruidos, además de tener un valor estético, cumplen funciones semióticas, y el concepto de acusmaseo se refiere a voces sin fuente visible que adquieren relevancia narrativa. El ruido indicial guía la atención visual, y los ruidos extradiegéticos pueden simbolizar ideas más profundas (Pinilla & Galindo, 2022).

Por ello, es necesario entender su papel en el montaje audiovisual. Las voces fuera de campo forman parte de la atmósfera sonora, provienen de una fuente lo suficientemente lejana para no ser considerada dentro del sistema verbal y proporcionan contexto. (Pinilla, O. & Galindo Y., 2022)

Música

El valor semiótico de la música se clasifica en tres categorías: índice, ícono y símbolo (Rodríguez & Cardona, 2022). La música como índice refuerza la carga dramática de una obra audiovisual, sensibilizando al espectador respecto a las emociones de los personajes, como dolor o amor. Además, sirve para construir una identidad. Por ejemplo, en la tesis “Música y representación de culturas ficticias en Tolkien: la adaptación cinematográfica de El señor de los anillos”, se analizó la representación de la música y se encontró un elemento extra para representar la cultura de cada pueblo: la

banda sonora. Debido a la selección de determinados instrumentos, melodías o dinámicas la música de Howard Shore contribuyó a la configuración de la identidad cultural de los distintos pueblos (Parapar & Del Carmen Moreno Paz, 2021).

La música puede actuar como índice, reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena. Steffens (2018), encontró que ciertos tipos de música pueden influir en los juicios morales del espectador, contribuyendo al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes. También, puede representar conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura (Knight-Hill , 2019), puede operar como símbolo de conceptos generales que no son explícito ser entendida como índice (reforzando las emociones en una escena), ícono (reproduciendo o imitando realidades sonoras).

En el cine musical contemporáneo, la relación entre música e imagen suele generar una disonancia narrativa, ya que la música no actúa como agente narrativo ni aporta información relevante para el desarrollo de la historia. Las secuencias musicales son disfrutables por sí mismas, pero no provocan un avance narrativo significativo. En lugar de funcionar como elementos de catálisis, estas escenas actúan como nudos o puentes que conectan distintas unidades narrativas (Zavala,2018).

Voces o palabras

Diégesis

Es el hilo narrativo, donde se desarrolla la historia, puede ser diegética (dentro del mundo de la historia) o no diegética (fuera de la narrativa interna), como la narración en off. Butler (2019), es crucial para que el espectador construya la narrativa y obtenga un contexto mayor a la visual.

Además, las voces fuera de campo o acusmáticas (sin fuente visible) generan una atmósfera que enriquece el significado de la escena audiovisual, la voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes, las palabras transmiten información que no puede ser representada visualmente. Además, ayuda construir la empatía o rechazo hacia un personaje.

Estética sonora

El diálogo realista se asocia con las voces que forman parte de la diégesis, ya sea que estén visibles o ubicadas fuera de campo. Las voces en el fuera de campo pasivo, contribuyen a la atmósfera sonora y sugieren la presencia de fuentes lejanas sin integrarse de lleno en el sistema verbal. Otro recurso de realismo es la voz mediada —también llamada *voice through* o *voice on the air*—, que se escucha a través de dispositivos como radios o altavoces. En contraste, el diálogo expresivo introduce el concepto de "acusmático" o ser acusmático, propuesto por Chion, que alude a voces cuya fuente sonora no es visible, intensificando su carga expresiva (Rodríguez & Cardona, 2022).

El silencio en la narrativa audiovisual

Desde la Bioacústica

Si lo consideramos, todas las conductas en la naturaleza se basan en la emisión y percepción de sonidos, es decir, todo ser vivo capaz de percibir, absorber y transformar la presencia de un signo sonora como también tiene de capacidad para recibir, reconocer y procesar su ausencia. Por ejemplo, en la relación depredador/presa la lógica es la de extraer información sobre la presencia/ausencia del grupo de sonidos provenientes del otro, (Bravo, 2021).

Desde la semiótica

Al estimular los sentidos el receptor nota la ausencia de algún objeto perceptible o imaginable (fuente sonora, palabra o frase) que se esperaba presente; por tanto, todo silencio señala a algún objeto ausente, evidenciando que el silencio puede actuar como un signo en el más estricto sentido semiótico (Bravo,2021).

Si bien no es un sonido, sino una experiencia de percepción desencadenada por el vacío auditivo y el reconocimiento de ausencias formales, que pueden aportar información compleja. En algunos casos, el silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular.

Efectos Sonoros y ambientales

Además de la música, están los efectos de sonido: ruidos y voces dentro del mundo diegético y extradiegéticos (como una narración en off); esto dota de potencial al film para transmitir sentido y contribuir a la estructura narrativa (Knight-Hill, 2019). Para Butler (2019) además de que el sonido corresponda con las imágenes que vemos, es importante que otros sonidos agregados generen más emociones y sumen información que enriquezcan la narrativa, debido a que sus características también modifican nuestra decodificación del film. (Have, I., 2019).

En síntesis, la banda sonora es el conjunto de todos los elementos sonoros desarrollándose en una película –músicas, voces y sonidos– y que en el transcurso narrativo actúa con los elementos visuales y así genera un discurso cinematográfico (Moreno, E. ,2024).

Este estudio aborda el soundtrack de “Como un reflejo”, un cortometraje de ciencia ficción futurista y apocalíptica que sigue la historia de Aurelio, un psicólogo y

padre soltero que enfrenta una crisis personal mientras el mundo se sume en la oscuridad tras la desaparición del sol, lidiando con la enfermedad de su hija y su propia fragilidad mental. A pesar de no pertenecer al circuito comercial, la obra ha sido reconocida internacionalmente, destacando con el premio a Mejor Cortometraje de Ciencia Ficción en el Oregon Short Film Festival 2018, en Estados Unidos. (FilmInPerú, s.f.) y fue producida en Perú por la compañía Wataska, liderada por José Antonio Muñoz y Jorge Pablo Quiroz.

En este contexto, el uso del sonido adquiere una relevancia especial, funcionando como un elemento narrativo que amplifica la angustia, la incertidumbre y la evolución de los personajes. La presente investigación busca comprender cómo el soundtrack contribuye a la construcción de la historia y qué impacto tiene en la percepción del espectador.

A través del análisis del cortometraje, se abordará el uso del sonido desde cuatro componentes esenciales: la música, las voces, el silencio y los efectos sonoros ambientales. Se explorará cómo cada uno de estos elementos se integra en la narrativa, potenciando el desarrollo de la trama y la caracterización de los personajes. Asimismo, se establecerán comparaciones con las tendencias del diseño sonoro en diferentes contextos cinematográficos, con el fin de situar la producción peruana en el panorama global.

Este estudio no solo busca aportar al análisis del sonido en los cortometrajes, sino también destacar la importancia del soundtrack como un recurso narrativo que trasciende la simple musicalización de escenas. Mediante una metodología cualitativa, se pretende interpretar cómo los elementos sonoros influyen en la recepción del espectador y en la construcción de significados dentro del relato cinematográfico. El análisis del soundtrack

en "Como un reflejo" permitirá comprender mejor el rol del sonido en la narrativa audiovisual y su capacidad para transformar la experiencia cinematográfica.

1.5 Formulación del problema

1. Problema general

¿Cómo se presenta el soundtrack en el desarrollo narrativo del cortometraje “Como un reflejo”?

2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son las funciones narrativas de la música en el cortometraje *Como un reflejo*?
- ¿Cuáles son las funciones narrativas de la voz en el desarrollo del cortometraje *Como un reflejo*?
- ¿Cuáles son las funciones narrativas del silencio en el soundtrack en el cortometraje *Como un reflejo*?
- ¿Cuáles son las funciones narrativas de los efectos sonoros y ambientales dentro del soundtrack del cortometraje *Como un reflejo*?

1.6 Objetivos

Objetivo general

Analizar las funciones de cada elemento en el soundtrack del cortometraje “*Como un reflejo*” presentes en el desarrollo narrativo audiovisual.

Objetivos específicos

- Identificar las funciones narrativas de la música dentro del cortometraje *Como un reflejo*.

- Describir las funciones narrativas de la voz en el cortometraje *Como un reflejo*.
- Señalar como se usaron las funciones narrativas del silencio en el soundtrack del cortometraje *Como un reflejo*.
- Determinar las funciones narrativas de los efectos sonoros y ambientales del soundtrack dentro del cortometraje *Como un reflejo*.

1.7 Hipótesis

La presente investigación es cualitativa, por tanto, la hipótesis no se establece antes de comenzar la recolección de datos pues durante el proceso el investigador va generando hipótesis de trabajo. No se hacen presuposiciones, y la formulación o no es decisión expresa del investigador. Además, el uso de hipótesis también está dictaminado según el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, y el marco teórico (Amaiquema et al., 2019).

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1 Enfoque

La presente investigación es de enfoque cualitativa. Según Díaz (2018), se debe entender el diseño como el proceso que forma a una investigación mediante fases, para después recopilar la información necesaria. En este tipo de investigación se puede prescindir del planteamiento de la hipótesis, no se hacen suposiciones apresuradas ni se trata de probar suposiciones, aunque las hipótesis nacen de una revisión bibliográfica, es necesario un estudio profundo y no una investigación subjetiva ya que la interpretación de cada persona sobre ciertos fenómenos de la realidad no es medible (Amaiquema, 2019).

El paradigma es naturalista, que es una forma de investigar la realidad que se contrapone al enfoque positivista. Su objetivo es comprender los fenómenos tal como ocurren en su entorno natural, respetando su esencia. Se caracteriza por ser descriptivo, comprensivo y holístico, evitando enfoques que fragmenten o analicen los fenómenos por separado. Más que un modelo único, se considera una categoría amplia de investigación cualitativa, relacionada con enfoques como el interpretativo y el fenomenológico (Ikusmira, 2024). Así, asume que sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de conocimiento, por su posición epistemológica central supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que por tanto, de lo único que había que preocuparse, era de encontrar el método adecuado y válido para “descubrir” esa realidad.

2.2 Nivel

De nivel exploratorio, el investigador debe manejar con claridad los conceptos clave. Aunque todos los estudios pueden observar, analizar o explicar, eso no determina

su nivel metodológico, en todos los estudios se observa, pero no todos son observacionales. La ausencia de intervención del investigador lo convierte también en un estudio observacional, donde pueden ser de tipo descriptivo o analítico, dentro de estos se incluyen los estudios transversales cuyo elemento clave es la evaluación de un momento específico y determinado de tiempo, a diferencia de los estudios longitudinales que involucran el seguimiento en el tiempo (Vega et al., 2021).

2.3 Alcance

Al ser de carácter descriptivo su problemática gira en torno a la variable de interés (categórica o numérica). Una forma de abordar la problemática en este tipo de estudio es utilizando la técnica del embudo, que consiste abordarla desde lo general hacia la particular (Ochoa & Yunkor, 2019).

Es importante distinguir entre la descripción como técnica y como nivel de investigación. Si el estudio es descriptivo, todos sus componentes (problema, objetivos, hipótesis y métodos) deben estar alineados con ese enfoque (Ochoa & Yunkor, 2021).

2.4 Diseño

Se seleccionó el diseño de investigación no experimental, un tipo de investigación en la que se puede observar el fenómeno sin ser alterado su contexto, dado que no hay ninguna situación elaborada, mas bien se observa el fenómeno tal cual transcurre sin intervenir el investigador ni otro elemento que altere intencionalmente el estudio, para posteriormente analizarlo. La observación y la posterior descripción y análisis fue utilizado desde hace mucho en diferentes disciplinas, como, por ejemplo, misioneros, comerciantes, militares o incluso desde la medicina (Sanjuan, 2019).

2.5 Operacionalización

Categoría: Música

Subcategoría: Función emocional

- La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.
- La música influye en los juicios morales del espectador.
- La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.

Subcategoría: Perspectiva narrativa-contextual

La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.

Subcategoría: Perspectiva semiótica

- La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura
- La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.
- Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.
- Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.
- Como símbolo, la música aporta significados complejos.

Categoría: Voces o palabras**Subcategoría: Diégesis**

- La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).
- La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).
- La voz es acusmática (sin fuente visible).

Subcategoría: Función narrativa

- La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.
- La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.

Categoría: Silencio**Subcategoría: Función dramática**

- El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.
- El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.

Subcategoría: Función atmosférica

- El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.

Categoría: Efectos sonoros y Ambientales

Subcategoría: Indiciales

- Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.

2.6 Población y muestra

Población

El cortometraje “Como un reflejo”, dirigida y escrita por Jorge Pablo Quiroz Salem y José Antonio Muñoz Santillana; y producida en Perú por Edith Nako.

- Sinopsis: “El Sol dejó de verse, reina la oscuridad y la sociedad está en la confusión más absoluta. Aurelio, psicólogo de profesión y padre soltero, trata de no volverse loco y todo parece un reflejo de lo que le pasa. Su fuerza tiene un límite.”

- Sonido Directo: Alejandro Rodríguez
- Diseño De Sonido y Mezcla: José Aguirre
- Música: José Aguirre, Daniel Ruiz Gonzáles
- Montaje: José Antonio Muñoz Santillana, Jorge Pablo Quiroz Salem
- Edición De Sonido: José Aguirre

Muestra

Cuatro escenas, elegidas al criterio del investigador y seleccionadas por poseer mayor impacto sonoro y ser de los momentos con mayor carga dramática, mayor al ser puntos clave del arco argumental de la historia en el cortometraje.

Tabla 1

Escenas seleccionadas del corto “Como un reflejo”

Escena	Duración	Referencia
Escena 1: Introducción	00':27''- 01':36''	
Escena 2: 6 meses atrás	04':26''- 09':25''	
Escena 3: Desenlace	12':36''- 17':04''	
Escena 4: Final	17':06''- 19': 49''	

2.7 Técnica

Por el enfoque cualitativo de la investigación la técnica es la observación y análisis. En las ciencias sociales se distingue de la observación ordinaria por su fundamentación teórica. No ocurre de forma casual, sino que está guiada por un marco teórico que determina qué elementos deben observarse. El investigador identifica anticipadamente las dimensiones del fenómeno que son relevantes según los propósitos de su estudio, permitiendo concentrarse en los aspectos más relevantes dentro del entorno observado (Seid & Ripossio, 2022).

Al tener hipótesis empíricas, es decir que se plantea de un fenómeno particular hacia un aspecto general, los métodos que se utilizan en los estudios descriptivos son científicos y utilizan específicamente el método inductivo. La inducción generaliza el conocimiento obtenido en un caso a otras ocasiones similares que pueden presentarse más adelante (Ochoa & Yunkor, 2021).

2.8 Instrumento

Se propuso la ficha de observación (anexo 02), y análisis la cual permite identificar funciones narrativas en los recursos del soundtrack a través de la observación y la interpretación. En el contexto de la investigación cualitativa, los instrumentos son los medios que permiten recolectar datos derivados de la aplicación de técnicas específicas. Las técnicas proyectivas facilitan la obtención de información mediante el análisis de cómo los sujetos interpretan el comportamiento ajeno. Esta metodología resulta valiosa para acceder a elementos subjetivos que frecuentemente no se expresan de forma explícita (Sánchez et al., 2021).

Según Seid y Ripossio (2022), la base teórica, la planificación adaptable y el registro sistemático están interconectados y se materializan en la guía de observación. Este instrumento, desarrollado a partir del conocimiento previo del tema, no solo indica qué observar, sino también cómo documentar y estructurar la información de manera coherente con los objetivos de la investigación.

2.9 Procedimiento de recolección de datos

El análisis se llevó a cabo después de haber de visto el cortometraje desde una perspectiva de espectador para entender mejor el trasfondo de la historia. Luego, se identificó los elementos sonoros y se completó la ficha recurriendo a varias repeticiones de las escenas para así analizar por igual tanto música como voces, silencios y los efectos sonoros por igual. Al ser también un estudio hermenéutico se orienta también por la vía de la reflexión tomando en cuenta algunos principios y algunos límites que no se pueden desprender de la interpretación (Felipe, 2022).

2.10 Aspectos éticos

La ética exige una correcta aplicación de principios para asegurar el avance, la comprensión y mejora de la condición humana. Para una buena producción científica se toma en cuenta normas básicas de conducta científica, debido a que la recepción depende de su autenticidad (Cevallos, 2022).

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la investigación cualitativa es la confianza o credibilidad en sus hallazgos. La credibilidad está asociada con el hecho de garantizar que los procedimientos de recolección y análisis de datos han sido los apropiados, de tal forma que reflejen fielmente la realidad estudiada (Yin, 2015).

Manuel González Ávila (2002), en su libro "Aspectos éticos de la investigación cualitativa" dice lo siguiente: "La ciencia recae en la crítica para construir la credibilidad pues la ciencia tiene como misión volver el pensamiento crítico un método para construirse a sí misma, eso es lo que la une con la ética". El conocimiento es constructivo e interpretativo, por su carácter de dar sentido es interactivo. En ese sentido, la conducta no ética no pertenece a la práctica de la ciencia puesto que aquel con intereses personales sin ética corrompe a la ciencia.

El análisis del soundtrack del cortometraje "Como un reflejo" debe abordar cuestiones éticas clave como el respeto por los derechos de autor y la fidelidad a la intención artística de los creadores. El concepto de uso transformativo es clave en la doctrina del fair use. Un uso transformativo implica agregar nueva expresión, significado o mensaje al material original. Este enfoque se aplica especialmente en contextos académicos, donde el análisis crítico de soundtracks puede justificar el uso de obras protegidas al contribuir con nuevos conocimientos o perspectiva.

Esto sugiere que el análisis de un cortometraje como "Como un reflejo" podría encajar dentro de este marco, siempre que aporte valor transformativo al estudio (Journal of Copyright in Education and Librarianship). Shipley (2021), argumenta que el análisis del uso transformativo debería simplificarse en casos de crítica, comentarios o fines educativos para evitar complicaciones innecesarias que puedan debilitar los derechos asociados a obras derivadas.

CAPÍTULO III: RESULTADOS

Tabla 2

Ficha de análisis secuencia 1 “Introducción”

Ficha de observación y análisis					
Número de escena 1: Introducción					
Duración: 00':27'' - 01':36''					
Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.	X		La música refuerza la idea de la adoración al sol en la antigüedad al hacer uso de instrumentos rudimentarios como tambores y cantos chamánicos. Luego un cambio, o mejor dicho, una transición ocurre, trasladando al espectador al presente. El ritmo de la música cambia la atmosfera.

Hay una sutil transición de la música tribal hacia los sonidos modernos como la de sintetizadores electrónicos, esto indica al espectador que ha ocurrido un cambio. Al principio la música acompaña la devoción de los pueblos antiguos hacia el sol, luego con sonidos electrónicos que recuerdan a la modernidad y la tecnología que de cierta manera han opacado la relevancia del sol.

La música influye en los juicios morales del espectador. x

La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las X

La música tribal que acompaña a las imágenes de tribus ancestrales crea una conexión emocional con la antigüedad, contribuye a entender el significado espiritual que

	acciones de los personajes.		tenía para los humanos en aquel entonces.
Perspectiva narrativa-contextual	La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.		A medida que avanza la secuencia, la música evoluciona hacia sonidos electrónicos (no diegéticos), lo que marca una transición temporal que señala el paso de lo ancestral a lo moderno. La música contextualiza la era antigua comparándola con la moderna, esto cobrará relevancia pues en la actualidad sin motivo aparente el sol no volvió más a aparecer.
Perspectiva semiótica	La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura	x	La música ancestral no solo acompaña la imagen, sino que refuerza la noción de pérdida, mientras que la transición a sonidos modernos que han sido generados con máquinas sugiere una desconexión del ser humano con la naturaleza o el universo.

La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.

x

Este uso de la música permite al espectador sentir esta desconexión en lugar de solo comprenderla a nivel narrativo. De manera que escucha y participa en la transición musical.

Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.

x

La musicalización de esta escena refuerza las emociones al contrastar dos realidades sonoras diferentes en una misma pieza. Apoya la premisa de un relato distópico en el que el ser humano ha olvidado su relación simbólica con la naturaleza.

Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.

x

La música refuerza la idea de antigüedad al hacer uso de instrumentos rudimentarios y con el cambio a música electrónica representa la llegada al mundo contemporáneo

		Como símbolo, la música aporta significados complejos.	x	La combinación de sonidos antiguos con los modernos podría interpretarse como una representación simbólica de la desconexión del ser humano con la naturaleza. Los tambores y cantos no solo contextualizan la época sino también la carga espiritual que representa al ser usados de una manera de ritual, esto apoyado por la historia que nos cuenta el narrador (la Adoración al sol y la diferencia en la actualidad) y las imágenes.
		La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).	x	No hay personajes hablando, solo está la voz del narrador a quien no se considera dentro de la diégesis. A pesar de ello, la voz que escuchamos es la de Aurelio, quien sí es parte de la diégesis.
Voces o palabras	Diégesis	La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).	X	Hay un narrador que nos cuenta sobre los tiempos antiguos representada a través una animación. Además, podemos agregar los cantos chamánicos que quedan de fondo y crean la atmosfera además de lo que el narrador está presentando.
		La voz es acusmática (sin fuente visible).	X	El narrador no está visualmente.

		<p>La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.</p>	x	<p>El narrador nos cuenta porque el sol era tan importante para las culturas antiguas, dejando en claro que el sol era muypreciado para ellos y no lo veían como algo por sentado, al punto de demostrar su gratitud cada que anocheía para que el sol decidira volver. También explica cómo ha cambiado eso en el mundo moderno.</p>
	Función narrativa	<p>La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.</p>	x	<p>No lo hace de manera explícita hacia un personaje, pero la voz del narrador funciona como guía emocional. No solo narra hechos, sino que también invita de manera implícita a reflexionar sobre la pérdida de conexión con el sol, creando una atmósfera de nostalgia y alerta sobre las posibles consecuencias de esta desconexión. Contribuye empatía por los humanos en la antigüedad quienes eran agradecidas y coloca como antagonista al mundo de hoy porque han olvidado con el paso del tiempo.</p>
Silencio	Función dramática	<p>El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.</p>	x	

Aunque no se presentan silencios prolongados en esta escena, las pausas y el cambio gradual en la música sugiere una transición que deja al espectador en un estado de expectativa de que algo está por cambiar en la vida de los personajes.

El silencio
permite que el espectador
absorba momentos
críticos y sienta la

x

Aunque no se presentan silencios prolongados en esta escena, las pausas en la narración permiten al espectador entender mejor el mensaje dándole tiempo para absorber la información a la par que genera expectativa.

		tensión subyacente en una escena.		
				El cambio gradual en la música y otros elementos sonoros modernos destacan entre los silencios del narrador enfatizando los sonidos que recuerdan a la antigüedad que transicionan a sonidos modernos, lo que hace más evidente el cambio de época
	Función atmosférica	El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.	x	
Efectos sonoros Ambientales	y	Indiciales		Los sonidos corresponden a lo que vemos en pantalla, como el sonido del arder de una fogata, o el de las semillas cayendo, algunos de los cuales son introducidos y permanecen de fondo mientras las imágenes avanzan, enriqueciendo la atmosfera. El ruido de televisor marca el inicio del tiempo presente y agrega confusión al resto de sonidos.
		Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.	x	

Tabla 3

Ficha de análisis secuencia 2 “6 meses atrás”

Ficha de observación y análisis					
Número de escena 2: "Seis meses atrás"					
Duración: 04':26''- 09':25''					
Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.	X		<p>La melodía melancólica de un piano sugiere que hay una carga emocional que Aurelio siente cuando interactúa con un portarretratos y un barquito de recuerdo, el cual manipula delicadamente.</p> <p>La música inicia con el acercamiento a la foto de su familia y termina cuando deja el barco de adorno en su lugar. Durante la mayor parte de la escena dentro del consultorio no hay música de fondo, esto crea una atmósfera de realismo, destacando los gestos y palabras de los personajes dentro del consultorio, permite ver el estado de ánimo de manera más transparente. Además, la falta de música en el resto de la secuencia donde Aurelio habla con sus pacientes crea una</p>

sensación de incomodidad y aislamiento, que refleja la desesperanza de los personajes.

La música influye en los juicios morales del espectador.

x

La música insinúa al espectador que tanto la foto y el barquito de recuerdo que limpia están ligados y generan en Aurelio una sensación de nostalgia o tristeza, todo esto sin el uso de palabras.

La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.

X

Durante la mayor parte de la secuencia, no hay música de fondo, esta ausencia de música crea una sensación de incomodidad y aislamiento, que retrata como los pacientes están perdiendo la cabeza, incluso Aurelio que es el psicólogo termina perdiendo los papeles, de nuevo la ausencia de música agrega realismo a la escena. La ausencia de música permite que los diálogos cobren mayor relevancia, dando más peso a los testimonios de Genaro y Sebastián, quienes son los pacientes de Aurelio.

<p>Perspectiva narrativa-contextual</p>	<p>La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.</p>	<p>x</p>	<p>Cuando Aurelio está limpiando su consultorio una melodía melancólica de piano suena de fondo. La toma visual inicia con el acercamiento a la foto de su familia y termina cuando deja el barco de adorno con la música reflejando la tristeza que le causa recordar el cómo era su familia antes. En la foto está su esposa, de quien no se sabe en el presente, dando a entender que la fotografía es un viaje que tuvieron hace mucho tiempo, antes de que el sol desapareciera. Destacando que Aurelio lamenta la ausencia de su esposa y que ese barquito es un recuerdo de aquel viaje familiar.</p>
<p>Perspectiva semiótica</p>	<p>La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura</p>	<p>x</p>	<p>La música representa los sentimientos de Aurelio, el piano sin acompañamiento realza la idea de soledad que siente el protagonista.</p>

<p>La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.</p>	<p>x</p>	<p>La música melancólica refuerza la idea de soledad y desolación de manera que refleja el estado de ánimo sombrío del mundo en el que viven. Aunque no vemos en la cabeza de Aurelio, podemos intuir que el barco es un recuerdo de algún viaje y ese barquito es un recuerdo que compró ese día</p>
<p>Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.</p>	<p>x</p>	<p>La música corresponde a las emociones del personaje, deja en claro que ver la foto de su familia y el barquito le causa tristeza, lo agobia, aunque este trata de mantener la cordura ya que espera a sus pacientes</p>
<p>Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.</p>	<p>x</p>	<p>La música melancólica refuerza la idea de soledad y desolación de manera que refleja el estado de ánimo sombrío del mundo en el que viven. Está compuesto de un piano, sin acompañamiento manifestando la soledad que siente Aurelio, ya que se sabe que su esposa no está con su familia en el presente, sugiriendo que falleció a consecuencia del problema que afecta su mundo.</p>
<p>Como símbolo, la música aporta</p>	<p>x</p>	<p>La música melancólica marca la emoción del inicio de la escena lo que permite al espectador interpretar los</p>

significados complejos.

sentimientos que Aurelio siente al mirar los recuerdos que tiene en su consultorio. Lo que da un precedente del estado de ánimo de Aurelio previo a recibir a sus pacientes.

Voces o palabras

Diégesis

La voz es diegética (dentro del mundo de la historia). x

La conversación que se oye en esta escena es entre Aurelio y sus pacientes, primero llega Genaro quién dice: “No puedo dormir, no sé si es de día, no sé si es de noche, me angustia y ya paso un tiempo desde que pensé que todo iba a ser normal, pero, es imposible, mírame como estoy” Luego continua con Sebastián, con quien tiene una discusión, en este punto Sebastián le muestra las heridas que tiene en el cuello, Aurelio que perdió la paciencia lo bota a la fuerza de su consultorio. En esta escena, los diálogos entre Aurelio y sus pacientes (Genaro y Sebastián) revelan el impacto psicológico de la falta de sol. El hecho de que no haya música durante estas conversaciones permite que el espectador se concentre plenamente en las palabras

	<p>La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).</p>	x	<p>Durante esta secuencia no hay uso de voces extradiegéticas.</p>
	<p>La voz es acusmática (sin fuente visible).</p>	X	<p>Mientras Aurelio maneja a su consultorio se oye al locutor de radio: “Son las nueve de la mañana y venimos conversando con el doctor Chang sobre el insomnio, tema recurrente”. Aunque no vemos la fuente esta información da contexto sobre algunos de los problemas que atraviesan las personas en el mundo diegético.</p>
<p>Función narrativa</p>	<p>La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.</p>	x	<p>Genaro oye algo afuera y voltea a ver Aurelio: “¿Por qué? De manera implícita se refuerza la idea de que el barquito de recuerdo es importante para Aurelio cuando Sebastián juega con él: "Siempre eres tan desafiante, no te importan las sesiones y eres muy inteligente, y ¡ahora por favor deja ese recuerdo en su lugar"</p>
	<p>La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.</p>	x	<p>Aurelio habla con calma y demuestra preocupación por Genaro, a pesar del caos que vive su mundo él trata de mantenerse profesional y sereno, esto cambia hacia el final de la secuencia cuando tiene una discusión con Sebastián. Genaro, paciente de Aurelio suena intranquilo y se muestra</p>

blando al hablar.
Aurelio: "¿verdad? ¿Sabes que alguien tiene que acompañarte
todo el día?"
Genaro: "Sí... sí, sí, sí si siempre me está acompañando
alguien"-Un ruido extraño fuera del consultorio se oye-
"¿Genaro? ¿es tu acompañante?"
En el consultorio se oye plenamente las palabras, otorgando un
peso emocional mayor a lo que se dice.
Genaro, quien parece inofensivo, a través de lo que dice y cómo
lo dice demuestra que está inestable mentalmente, al punto de
hacer cuestionar al espectador si lo que oyó fuera del consultorio
está solo en su cabeza, lo que se descarta cuando Aurelio
pregunta si es su acompañante, aunque no hace referencia al
ruido de afuera directamente.
Sebastián por su parte es más intenso al hablar, impone su voz y
suena enojado en su manera de hablar, lo que hace sentir al
espectador que más que desahogarse se está desquitando con
Aurelio.

Silencio	Función dramática	El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.	x
----------	----------------------	---	---

El silencio enfatiza el rostro desencajado de Genaro, luego que este realizara un soliloquio frente a Aurelio, que termina con Genaro de pie mirando fijamente a través de la ventana. En medio del silencio voltea a ver de manera repentina a Aurelio. Esta acción también resalta como resultado del silencio.

En la secuencia entre donde Sebastián se muestra inquieto, agarra el barco del librero y se sienta, el silencio prolongado enfatiza la paciencia de Aurelio y cómo la está perdiendo a causa de Sebastián, el silencio también incrementa la tensión entre ambos personajes enmarcándolos en una rivalidad implícita.

	<p>El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.</p>	<p>x</p>	<p>El silencio, más la falta de música a lo largo de la escena del consultorio genera una sensación de intimidad y tensión emocional. El silencio prolongado mientras Aurelio mira a Sebastián antes de que Aurelio inicie su dialogo demuestra la tensión, incomodidad y molestia de Aurelio ya que Sebastián se muestra inquieto, mientras juega con el barquito de recuerdo. Permite que el espectador sienta la tensión entre ambos personajes, lo que a su vez genera expectativa de sí Aurelio perderá la paciencia o no.</p>
<p>Función atmosférica</p>	<p>El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia</p>	<p>x</p>	<p>La atmosfera en el consultorio es muy silenciosa, no hay música de fondo y cada acción de los personajes suena claramente como por ejemplo cuando toma una caja de pañuelos del librero y lo pone en la mesa de centro al mismo tiempo que tocan la puerta. El silencio aquí no es una ausencia de sonido, sino un elemento</p>

	<p>narrativa y emocional.</p>	<p>activo que aumenta la sensación de vacío en la vida de los personajes. Los pequeños sonidos diegéticos (puertas cerrándose, el crujir de los muebles) adquieren mayor presencia, El silencio se convierte en una herramienta narrativa clave en esta escena, al intensificar la sensación de aislamiento y frustración de los personajes El silencio enfatiza cada pequeño sonido y crea una atmósfera opresiva, que resalta el estado de tensión emocional. Esto hace que el espectador se sienta más cerca de los personajes, experimentando su misma ansiedad.</p>
<p>Efectos sonoros y Ambientales</p> <p>Indiciales</p>	<p>Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.</p> <p>x</p>	<p>Los sonidos en esta escena corresponden a los del mundo diegético, como las pisadas o cuando tocan a la puerta. Los sonidos que producen las acciones de los personajes indican un estado de ánimo agitado o tranquilo, como cuando Aurelio se sienta con fuerza en el sofá frente a Sebastián. Cada sonido en el consultorio destaca gracias a que no hay música ni otros elementos sonoros con los que competir. Sin embargo, hay un efecto que no pertenece a acciones o eventos en pantallas. Cuando Genaro se pone de pie e inicia su soliloquio, hay un sonido in crescendo hasta que termina de hablar, este sonido acompaña la tensión y el miedo en las palabras de Genaro. Los efectos diegéticos, como los golpes en la puerta, los sonidos</p>

exteriores y el crujido de objetos en el consultorio, refuerzan el aislamiento emocional de los personajes, y colocan al espectador en una escena con más realismo. Los sonidos fuera de pantalla como es el ruido fuera del consultorio que Genaro escucha, pero nunca se revela qué es, aporta a la atmósfera de incertidumbre y tensión, características principales del cortometraje.

Tabla 4

Ficha de análisis secuencia 3 “Desenlace”

Ficha de observación y análisis					
Número de escena 3: "Desenlace"					
Duración: 12':36'' - 17':04''					
Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.	X		La música de suspenso al inicio de la escena refuerza la atmosfera de incertidumbre mientras que en la ciudad los enfrentamientos entre la población han comenzado, la música de fondo es frenética durante saqueo que se ve en pantalla. Aurelio comienza a perder la cordura debido al estrés acumulado por la ausencia del sol. En esta secuencia, las emociones intensas del personaje son acompañadas por una música incidental que marca los momentos de mayor tensión una melodía de suspenso es el fondo que acompaña el llorar de Aurelio arrodillado en el suelo y la música tiene la

mayor carga emocional debido que no se oye el llanto del personaje. La música también es un reflejo de las emociones de Aurelio, que van incrementando, de tal manera que mientras avanza la escena más instrumentos musicales se suman al acompañamiento, acelerando e intensificándose con el desarrollo de la escena. Este cambio repentino en la música y el uso de efectos de sonido (como el crujido de los libros al caer, el sonido del cristal rompiéndose) enfatizan el caos interior del personaje.

La música influye en los juicios morales del espectador.

x

La secuencia juega con el contraste entre el silencio (en los momentos previos a la explosión emocional de Aurelio) y la música intensa que comienza justo cuando el protagonista pierde los estribos.

La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.

X

La música acompaña las acciones, dotándolas con más significado emocional y ayuda a acentuar las emociones durante el desarrollo de la secuencia. Unos violines inician la secuencia donde Aurelio corre entre los árboles y luego suena la banda completa con mayor intensidad que se va

integrando de a pocos, instrumento por instrumento, la música juega con la intensidad dando momentánea calma al espectador para luego repicar nuevamente, a acompañado de más movimiento en la imagen. Al finalizar solo se oyen unas notas de piano, tocadas lentamente mientras Aurelio pierde las fuerzas y ya no puede correr má

s.

<p>Perspectiva narrativa-contextual</p>	<p>La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.</p>	<p>x</p>	<p>La música funciona como guía, especialmente durante esta parte del cortometraje la música cobra más relevancia al presentarse, por otro lado, menor cantidad de diálogos de suspenso. La música inicia lento y acelera junto a los visuales La música incidental se utiliza para marcar el colapso emocional de Aurelio. La música sigue el ritmo de sus acciones violentas, incrementando en intensidad a medida que Aurelio destruye su consultorio. Este crescendo musical refleja su creciente desesperación y locura.</p>
---	--	----------	---

Perspectiva semiótica	La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura	x	La música representa el viaje emocional de Aurelio, su dolor y tristeza por la pérdida de su esposa y su hija enferma. Así como los sentimientos de Aurelio, la música llega a su punto más alto para luego comenzar a descender, hasta su punto más bajo, acabando con unas notas de piano que recuerdan a la escena del consultorio, donde Aurelio contempla los recuerdos de su familia.
	La música opera como símbolo de conceptos que no son	x	El uso del piano y melodías melancólicas aparecen cuando Aurelio está en un hoyo emocional, cuando se encuentra vulnerable. A

<p>explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.</p>		<p>diferencia de otras escenas donde hay más instrumentos que componen la musicalización. La música también acompaña la escena caótica en el centro de repartición, donde ocurren muchos actos violentos y hay un saqueo. La música en esta secuencia refuerza las acciones en pantalla, permitiendo al espectador concentrarse en la resolución del cortometraje.</p>
<p>Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.</p>	x	<p>Las emociones intensas de Aurelio son acompañadas por una música incidental que marca los momentos de mayor tensión. Lo mismo ocurre con la el caos en el centro de distribución, la música marca el tono de la escena mientras acompaña su desarrollo, modificando su ritmo y su intensidad junto con la acción de los personajes, remarcando de esta manera la emoción de cada escena.</p>
<p>Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.</p>	x	<p>La música en todo momento es un reflejo delo que vemos en pantalla, de las emociones de los personajes, cambia en intensidad y en velocidad en sincronía con la imagen. Imita el cambio de ritmo y va en sincronía con la trama.</p>

	<p>La voz es acusmática (sin fuente visible).</p>	<p>X</p>	<p>El locutor de radio pese a no ser visible, forma parte del mundo diegético, y es clave pues su informe marca el cambio en el ritmo del corto, ya que informa al espectador que el caos se apoderó de la ciudad y hay varios enfrentamientos. Esto es un punto clave en la trama del corto.</p>
<p>Función narrativa</p>	<p>La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.</p>	<p>x</p>	<p>En varios momentos clave de esta secuencia, no hay diálogos. El silencio inicial y el uso de música y efectos sonoros permiten que el espectador experimente el colapso emocional de Aurelio sin necesidad de palabras. En el caso de Fernanda, sus palabras dejan en claro que su enfermedad está muy avanzada y deja a interpretación que podría ser mortal.</p>
	<p>La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.</p>	<p>x</p>	<p>La voz de los hijos de Aurelio suena agotada, esto refleja el estado de salud en el que se encuentran, contribuyendo a generar empatía pues además son unos niños. Hay un plano de Aurelio donde se le ve en llanto, pero su voz está silenciada, lo que podría simbolizar que no tiene con quien compartir su dolor.</p>

		El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.	x	La secuencia juega con el contraste entre el silencio en los momentos previos a la explosión emocional de Aurelio y la música intensa que lo acompaña cuando finalmente estalla. El silencio enfatiza el drama puesto que se omiten sonidos como el llanto de Aurelio, destacando lo visual y apoyado por la música.
Silencio	Función dramática	El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.	x	Cuando Aurelio está llorando en el piso, pero su llanto no se escucha. En varios momentos clave de esta secuencia, no hay diálogos. El silencio inicial y el uso de música y efectos sonoros permiten que el espectador experimente el colapso emocional de Aurelio sin necesidad de palabras.
	Función atmosférica	El silencio contribuye a la creación	x	En esta escena casi no hay diálogos, esto permite que los rostros que reflejan las emociones

	<p>de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.</p>		<p>de los personajes destaquen. El silencio precede a la explosión emocional de Aurelio, que es acompañada con música. Crea un contraste que le agrega impacto a la música y al desarrollo de la escena. Luego del saqueo vemos Manuel y Fernanda en medio del caos y un breve silencio acompaña el último cuadro de imagen marcando un cierre a la secuencia y enfatizando nuevamente los rostros de los personajes, quienes están perplejos ante lo que ven. Silenciar los demás ruidos ambientales crea una sensación de interiorización, permitiendo empatizar mejor con los personajes.</p>
<p>Efectos sonoros y Ambientales</p>	<p>Indiciales</p>	<p>Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.</p>	<p>La respiración agotada de Aurelio, sus pasos entre las hojas secas y los efectos de cuando corre entre los árboles corresponden a lo que hay en imagen, y permite al espectador estar más cerca de la desesperación que transmite la escena. En el consultorio hay un cambio repentino en la música y el uso de efectos de sonido como el crujido de los libros al caer, el sonido del cristal rompiéndose enfatiza el caos interior del</p>

personaje.

El sonido reemplaza la necesidad de diálogo,
transmitiendo de manera más efectiva el estado
psicológico del personaje.

Tabla 5

Ficha de análisis secuencia 4 “Final”

Ficha de observación y análisis					
Número de escena 4: "Final"					
Duración: 17'06" - 19'49"					
Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.	X		La música chamánica y los sonidos naturales en esta escena simbolizan un nuevo comienzo. El canto es "Ábrete corazón" un ícaro, es decir, un canto mágico usado en la medicina de algunos pueblos indígenas. Aurelio despierta sobre unas pajas secas, da unos pasos y se arrodilla en la tierra, entierra sus manos en el suelo Aurelio, habiendo llegado a su límite, encuentra una nueva conexión con la naturaleza dando calma a su corazón.
		La música influye en los juicios morales del	x		La música chamánica y los sonidos naturales en esta escena simbolizan un nuevo

	espectador.		comienzo. El contraste con el caos sonoro de escenas anteriores refuerza la sensación de calma y cierre, ofreciendo al espectador una resolución emocional.
			
	La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.	X	Se ve el barco de recuerdo que es alcanzado por la luz del sol que está de vuelta, en la ciudad las personas detienen su lucha y se quedan viendo el sol. La elección de música chamánica, con el canto "Ábrete corazón", sugiere un renacimiento tanto para Aurelio como para la humanidad.
Perspectiva narrativa-contextual	La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o	x	La música chamánica y los sonidos naturales en esta escena simbolizan un nuevo comienzo. La elección de música chamánica, con el canto "Ábrete corazón", sugiere un renacimiento tanto para Aurelio como para la

	<p>motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.</p>		<p>humanidad.</p>
<p>Perspectiva semiótica</p>	<p>La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura</p>	<p>x</p>	<p>Voz en off: “Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior” La letra es un pedido para entender lo que hay dentro del ser, en el contexto del corto cuando dice "deja brillar el sol" se está refiriendo no solo al sol que ya no está sino a la luz en el interior de las personas que podría tratarse del amor, como el amor de Aurelio por su familia, algo que es señalado varias veces en el cortometraje. Por lo que el canto puede representar un pedido para recuperar ese amor del que su mundo carece.</p>

<p>La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.</p>	<p>x</p>	<p>La música no solo acompaña las acciones de Aurelio mientras se lava el rostro con agua, sino que también funciona como un símbolo de reconexión espiritual. La música no solo acompaña las imágenes, sino que transmite el mensaje de que la humanidad ha sido perdonada o ha aprendido de sus errores. Una guitarra eléctrica acompaña el final, contrastando nuevamente un canto indígena antiguo con un instrumento con sonido del mundo moderno.</p>
<p>Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.</p>	<p>x</p>	<p>Música no diegética: Música calmada y lenta Termina con una guitarra eléctrica tocando una melodía melancólica</p>
<p>Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.</p>	<p>x</p>	<p>La música en esta secuencia retrata el espíritu de los pueblos indígenas a través de un icaro, que representa en cierto grado su manera de ver al universo, se curaban a través de cantos y buscaban la conexión con la naturaleza, un tema importante en el cortometraje ya que hace hincapié en que tal conexión se ha perdido.</p>

		Como símbolo, la música aporta significados complejos.	x	En esta última escena, la música chamánica y los efectos naturales funcionan como símbolos de sanación.
		La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).	X	En esta escena no hay diálogos.
Voces o palabras	Diégesis	La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).	x	Voz en off: “Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior
		La voz es acusmática (sin fuente visible).	X	“Ábrete corazón” de Rosa Giove
	Función narrativa	La voz permite que los espectadores	x	En este caso la voz del canto se puede interpretar como un pedido de los personajes

		accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.		por encontrar la luz del sol y calmar el caos que los rodea.
		La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.		X Los personajes no tienen diálogos en esta escena, de manera que la resolución es musical y visual.
		El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.	x	En varios momentos, la música y los efectos se apagan brevemente, permitiendo que el espectador contemple junto con Aurelio el nuevo mundo en el que se encuentra.
Silencio	Función dramática	El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.	x	Estos momentos de silencio sirven para subrayar la serenidad y el alivio que trae el regreso del sol. Estos momentos de silencio sirven para subrayar la serenidad y el alivio que trae el regreso del sol.
	Función atmosférica	El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los	x	En varios momentos, la música y los efectos se apagan brevemente, permitiendo que el espectador contemple junto con Aurelio el nuevo mundo en el que se encuentra

Tras la aplicación del instrumento (ficha de observación y análisis) se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se agrupan según la secuencia del cortometraje y sus categorías.

3.1 Escena 1: Introducción

3.1.1 Los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento de análisis se ordenan según categorías y arrojan que:

En la categoría música, subcategoría función emocional, esta no es solo acompañamiento, sino puerta de entrada al mito. Tambores y cantos chamánicos no evocan un pasado concreto, sino una forma de estar en el mundo: ritual, agradecida, simbólica. Pero pronto, esos sonidos se desdibujan en la artificialidad electrónica, una transición no sólo temporal sino espiritual: lo que se rompe no es la melodía, sino el vínculo con lo sagrado.

La música marca la transición del pasado al presente, usando instrumentos tribales para evocar la espiritualidad ancestral y sintetizadores para señalar la modernidad. Actúa como índice emocional y símbolo narrativo, sugiriendo una desconexión espiritual del ser humano con la naturaleza y el sol.

La música en esta secuencia tiene cumple la función la emocional, busca crear un sentimiento de nostalgia o un tiempo muy alejado, pero que de alguna manera conecta con el ser humano al referir un estado primitivo de nuestra historia.

Por otro lado, desde una perspectiva narrativa-contextual la música cobra mayor relevancia en la escena 1, puesto que, si sitúa al espectador en un contexto

particular, en este caso, los tiempos en donde se adoraba al sol.

El uso de instrumentos rudimentarios sin duda tiene una carga semiótica, y permite construir un significado a partir de ella, esto es coherente con la historia que se plantea. Esto es apoyado por la voz en off del narrador. Que en esta secuencia no está visible en cuadro, pero reconoceremos, más adelante, que es la voz del protagonista, reflejando incluso más sobre la mente del personaje y lo que piensa.

En ese sentido la voz tiene una función narrativa claro, dejar en claro la premisa de la historia, el sol era importante y con el tiempo las personas se volvieron malagradecidas con este y dejaron de adorarlo. Esto cobrará relevancia en otras secuencias donde se deja claro que el sol en la actualidad no apareció más.

En la categoría silencio subcategoría función dramática en esta secuencia se puede considerar las pausas del narrador, que dejan absorber la atmosfera que se plantea cumpliendo así un papel dramático. El silencio juega un rol crucial en la narrativa, marcando transiciones, enfatizando tensiones y permitiendo la reflexión. En la introducción, las pausas en la narración y los cambios graduales en la música crean una atmósfera de expectativa.

En cuanto a la función atmosférica no tiene mayor relevancia en la primera escena puesto que se podría decir que el protagonista, después de la voz es la música de fondo.

En cuanto a la categoría efectos sonoros y ambientales (Subcategoría: Indiciales), se considera que los sonidos empleados en la escena corresponden a

lo visto en pantalla

3.2 Escena 2: Seis meses atrás

3.2.1 Los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento de análisis se ordenan según categorías y subcategorías y arrojan que:

En la categoría música, subcategoría función emocional, el uso musical es mínimo pero significativo: un piano melancólico aparece brevemente cuando Aurelio observa recuerdos familiares, funcionando como símbolo de pérdida y nostalgia. El resto de la escena está marcada por la ausencia de música, lo cual resalta la crudeza emocional y la tensión interna.

La música en esta secuencia respecto a la función la emocional, marca la emotividad de Aurelio por estos recuerdos.

A diferencia de la secuencia anterior aquí la música ya no apela a la colectividad, sino, a la soledad y el aislamiento. Un piano, solitario y contenido, acompaña la mirada de Aurelio sobre los objetos que señalan a un pasado mejor. La música ya no habla de comunidades ni cosmos; habla del duelo íntimo, del hombre que recuerda y sobrevive. Cuando la música desaparece, lo hace para volver palpable la angustia.

Por otro lado, desde una perspectiva narrativa-contextual indica que lo que siente es algo negativo. Refuerza así que el personaje carga consigo una gran tristeza. Poniendo en el contexto que una tragedia que ocurrió.

En la perspectiva semiótica, el piano y sus melodías aparecen cuando la trama gira en torno a los recuerdos de Aurelio, más específicamente, los recuerdos

que tiene con su familia. Además, transmite la soledad al ser música de un solo instrumento y no una pieza de una banda completa.

En la categoría voces (subcategoría diégesis) las voces son diegéticas e íntimas, en el sentido que no hay música acompañando los diálogos. Los diálogos entre Aurelio y sus pacientes revelan el deterioro mental causado por la desaparición del sol. La secuencia completa es una demostración de los efectos por la ausencia del sol.

En la categoría voces (función narrativa) estas se expresan con calma, angustia o agresividad, contribuye al desarrollo psicológico de cada personaje y genera empatía o rechazo. En la escena de "Seis meses atrás", esa voz externa (narrador) desaparece para dar paso a las voces rotas, vivas y desesperadas de los personajes. Lo que dicen los pacientes de Aurelio y cómo lo dicen revela una humanidad fracturada. La voz de Aurelio intenta contener el caos, pero también se desborda. Aquí, el lenguaje es frágil, tenso, casi inútil frente a la oscuridad del mundo. De esta manera las voces son utilizadas para moldear la narrativa de la historia

En la categoría silencio subcategoría función dramática en la secuencia dos "Seis meses atrás", el silencio se vuelve relevante. Cada palabra resuena más fuerte por lo que no se dice. Las pausas largas, y el ambiente naturalmente silencioso de un consultorio psicológico marca un ritmo dramático que enfatiza el sentir de los personajes. El silencio domina la escena del consultorio. Permite que los sonidos diegéticos (respiraciones, crujidos) y las pausas entre diálogos adquieran una función dramática, acentuando el aislamiento emocional y la

desesperanza. Destacan las acciones físicas como expresiones del estado emocional. El silencio prolongado durante las sesiones de Aurelio con sus pacientes genera intimidad y resalta la tensión emocional. Este recurso también permite que los sonidos diegéticos cobren mayor relevancia.

En cuanto a la función atmosférica, cada gesto pesa más por la ausencia de fondo musical. Aquí, el silencio se convierte en atmósfera, en amenaza, en soledad e incertidumbre, dando la sensación de que cualquiera cosa puede pasar en cualquier momento. Contrastando con la escena anterior, el silencio crea una atmósfera más cruda y realista de la situación.

En cuanto a la categoría efectos sonoros y ambientales, subcategoría: indiciales, los sonidos en la escena corresponden a lo visto en pantalla salvo por el ruido fuera de cuadro, que representa la persona que cuida de Genaro, aunque este no lo dice explícitamente y se muestra alterado, este ruido incrementa la incertidumbre y la angustia. Un sonido no diegético in crescendo durante el monólogo de Genaro refleja su inestabilidad mental, los sonidos del consultorio se vuelven metáforas físicas del estado mental de los pacientes o del mundo en la historia. Una lucha entre la cordura y la locura.

3.3 Escena 3: Desenlace

3.3.1 Los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento de análisis se ordenan según categorías y subcategorías y arrojan que:

En la categoría música, subcategoría función emocional se encuentra su tensión máxima, en esta escena, la música se convierte en cuerpo emocional.

No hay ya contemplación ni sutileza: la música explota con Aurelio, crece, se acelera, se rompe junto a él. Pero esa intensidad no vino de la nada; es el eco del silencio anterior, lo que se venía aculando y finalmente rebalsó.

Por otro lado, desde una perspectiva narrativa-contextual la música cobra protagonismo, acompañando la explosión emocional de Aurelio. Este es un hilo que viene desde la primera secuencia, donde la música primero nos contextualizaba, contrastando con la secuencia dos donde es casi nula la presencia de música, hasta esta secuencia donde la música es quien lleva la narrativa y representa la catarsis o redención del personaje principal, quién al parecer se dirige a una transformación. La música cambia de tempo e intensidad para reflejar su colapso mental, creando un crescendo emocional que culmina en caos y desesperación. Durante el desenlace, la música es frenética y escalonada, acompañando la tensión y el colapso emocional del protagonista.

En la perspectiva semiótica, la música también guía al espectador a través del paralelismo entre la destrucción interna del personaje y el colapso social exterior. A medida que Aurelio pierde el control, la música se intensifica, culminando en un crescendo que refuerza su desesperación.

En la categoría voces (subcategoría diégesis), la palabra cede lugar a la música y al gesto: la emoción sustituye al lenguaje. La falta de diálogo durante el colapso de Aurelio permite al espectador experimentar emocionalmente el quiebre sin necesidad de palabras. Aquí las voces no se oyen, demostrando la impotencia que está sintiendo, Aurelio llora sin sonido, corre sin hablar, grita sin voz.

En la categoría voces (función narrativa), la escena carece de diálogos,

pero a pesar de ello el dolor de Aurelio es palpable, su dolor ya no puede ser dicho: solo puede ser escuchado en su ausencia, él grita, pero nadie lo oye, ni siquiera el espectador puede oírlo, Aurelio está en el punto máximo de implosión. El silencio de su llanto es más elocuente que cualquier diálogo, porque dice mucho sin decir nada. La falta de diálogos en momentos clave intensifica las emociones del espectador, permitiendo que el colapso emocional de Aurelio se perciba de manera más profunda.

Las pocas palabras pronunciadas por los hijos de Aurelio refuerzan su vulnerabilidad y el deterioro de su estado.

En la categoría silencio subcategoría función dramática, el desenlace utiliza el silencio como umbral emocional. Es lo que antecede a la explosión. Es un pequeño espacio para tomar aire y continuar con lo que se avecina. En este caso ese breve silencio antes de todo el ruido representa precisamente la burbuja rompiéndose, el momento donde se cruza la frontera entre la cordura y la locura.

Cuando Aurelio se derrumba y no escuchamos su llanto, entendemos que su dolor ya ha cruzado el límite de lo audible. Como si las palabras no bastaran, esta secuencia carece de diálogos

En cuanto la categoría silencio (subcategoría función atmosférica) esta tercera escena no se apoya en el silencio, sino en la música para la creación de atmósferas, pero si contrasta la escena anterior y en los primeros momentos donde el silencio es lo que resalta y marca la atmósfera, preparándonos sin saber para la explosión tanto auditiva como emocional.

En cuanto a la categoría Efectos sonoros y Ambientales (subcategoría indiciales) los sonidos corresponden con lo visto en pantalla, pero además de eso, los sonidos devienen catarsis. Libros cayendo, cristales rotos, hojas secas de los árboles pisadas... todo colabora a escuchar el caos. La acción no necesita verbalización: suena los efectos intensifican la acción: Estos sonidos traducen el caos externo y el colapso interior. En esta escena sustituyen el diálogo como medio expresivo, lo cual amplifica la carga emocional. Durante el desenlace, efectos como cristales rompiéndose y libros cayendo reflejan el caos interno de Aurelio.

3.4 Escena 4: Final

3.4.1 Los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento de análisis se ordenan según categorías y subcategorías y arrojan que:

En la categoría música, subcategoría función emocional, luego de servir como preparación en la primera escena, a ausentarse en la segunda secuencia y ser el principal conductor en la tercera secuencia, la música completa su círculo y vuelve al origen: al canto ritual, al icaro. "Ábrete corazón" no es solo una letra, es una súplica. Una invocación que da voz a lo que el personaje ya no puede decir. Aquí, la música ya no separa épocas: integra lo ancestral con lo moderno (con la guitarra eléctrica), fusionando tradición y presente, espiritualidad y experiencia, esto acompaña las imágenes donde el sol ha vuelto a salir.

Por otro lado, desde una perspectiva narrativa-contextual el cortometraje cierra con música chamánica y natural, representando un renacimiento espiritual. El canto "Ábrete corazón" funciona como símbolo de

sanación y reconexión, tanto a nivel personal (Aurelio) como colectivo (la humanidad). La guitarra eléctrica final sugiere una reconciliación entre lo ancestral y lo moderno.

En la perspectiva semiótica, hay similitudes con la secuencia del inicio, donde la música ancestral de los rituales se mezclaba con sonidos modernos, la diferencia es la perspectiva: al principio representaba la separación entre la naturaleza y el hombre, y al final representa la reconciliación naturaleza/hombre.

En la categoría voces (subcategoría diégesis), no hay diálogo. La voz del icaro actúa como una guía simbólica, y es una voz extradiegética que expresa sentimientos universales de esperanza, introspección y transformación interior. En la escena final, el canto "Ábrete corazón" opera como una voz espiritual, simbolizando el renacimiento interno del protagonista y de la humanidad.

En la categoría voces (función narrativa), ninguna voz humana habla. Solo el canto, es voz y a la vez símbolo. Es una voz que se dirige a nosotros, nos involucra, al ser la fuente principal de sonido se vuelve más íntimo, como una invitación a meditar, un recordatorio lo que hemos olvidado. Las personas no dicen ni una palabra, mientras reciben los rayos del sol luego de meses, no hay palabras para lo que están sintiendo. El icaro concluye bien la idea del corto, un arco de renovación.

En la categoría silencio (subcategoría función dramática), aquí, el silencio crea una atmósfera contemplativa y de renovación. Funciona como marca de cierre emocional y visual.

Acompaña el regreso del sol y permite que los pequeños sonidos naturales cobren un significado especial. A diferencia de la secuencia dos, donde el silencio acentuaba la angustia, ahora refleja lo contrario: paz, calma. A esta escena la precede una con mucho sonido y un ritmo acelerado, en cambio en la secuencia final se llega a una pausa, un respiro para apaciguar las emociones.

Se puede notar como en distintas fases o secuencias del corto el silencio es utilizado para volver la escena más dramática ya sea generando angustia o tranquilidad.

En cuanto la categoría silencio (subcategoría función atmosférica) en esta secuencia, el silencio retorna como espacio sagrado. Después de tanto ruido, es en el silencio donde el espectador puede contemplar junto a Aurelio el renacer. Hay una transición, el ruido es el caos y la desorientación, y como respuesta el silencio es, contemplación, renovación y entrega. La tierra vuelve a hablar con sonidos suaves. El silencio se vuelve la atmósfera, ya no el silencio inquietante de antes.

En cuanto a la categoría efectos sonoros y ambientales (subcategoría indiciales) los sonidos naturales (agua, pájaros, insectos) reaparecen y se convierten en símbolos de renacimiento y equilibrio. No señalan específicamente a su origen en pantalla, pero si acompaña con su significado.

Su presencia, tras una larga ausencia durante el cortometraje, marca el restablecimiento del orden natural. Esos ruidos, que estuvieron ausentes todo el corto, vuelven como prueba de un nuevo comienzo. El mundo sonoro ha pasado por el duelo y la furia, y ahora regresa en forma de armonía, vuelve a su origen.

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión:

El análisis del cortometraje "Como un reflejo" revela una integración profunda y coherente de los elementos sonoros en la narrativa, destacando como actúan en conjunto la música, las voces, el silencio y los efectos sonoros para construir significados, evocar emociones o crear una atmosfera que destaque los sentimientos de los personajes.

La historia de Aurelio y sus tribulaciones se ven reflejadas a lo largo del soundtrack y se apoya en recursos como la voz, la música, el silencio y los efectos sonoros, logra usar estos elementos en distintitas etapas reforzando el mensaje y siendo parte de la narrativa del cortometraje.

Música y narrativa emocional:

En la primera secuencia, la música acompaña la escena de inicio a fin, esta cambia de diegética a no diegética, dando paso al narrador. A través de instrumentos rudimentarios, de manera fluida y sutil la música no diegética con instrumentos más modernos como el sonido de un sintetizador aparece. Esto crea una transición suave que indica el salto temporal, volviendo la escena más consistente, incluso crean una relación con el personaje basado en el tipo de música, lo que influye en cómo el sentido de empatía toma forma.

La música en el cortometraje no solo acompaña las imágenes, sino que guía las emociones y resalta los momentos clave. Según Ansani et al., (2020), la música influye significativamente en la atención y percepción del espectador. Este hallazgo se refleja en la secuencia "6 meses atrás", donde la melodía de piano transmite la soledad y nostalgia de Aurelio. La música, al ser utilizada selectivamente, enfatiza emociones como la tristeza y el aislamiento, coincidiendo con las conclusiones de Ansani.

El cortometraje presenta una alineación clara con muchas teorías contemporáneas sobre el diseño sonoro. Por ejemplo, comparte con Steffens (2018), la idea de que la música puede moldear las emociones y percepciones del espectador. Sin embargo, a diferencia de Steffens, quien sugiere que la música puede disminuir la retención de información, "Como un reflejo" demuestra que la música puede intensificar la experiencia emocional sin comprometer la comprensión narrativa.

Por otro lado, García-Montalbán (2014), destaca el uso de música incidental como una herramienta para ambientar épocas y establecer estados emocionales de los personajes. Este enfoque se ve en la escena final, donde el canto chamánico "Ábrete corazón" simboliza un renacimiento tanto personal como colectivo. Sin embargo, el contraste entre sonidos modernos y chamánicos también podría considerarse un elemento innovador del cortometraje, ya que representa de manera explícita las diferencias entre la modernidad y los tiempos ancestrales.

Ansani (2020), analizó la atención del espectador frente a films con distintos temas musicales, y demostró la música más inquietante incrementa el estado de alerta de los participantes, esto se puede apreciar en el cortometraje en la escena del saqueo en la ciudad y la de Aurelio en el bosque.

La música tiene diversas funciones, como ambientar la época de la historia, representar la identidad y los estados emocionales de los personajes, además de dinamizar el ritmo y el tempo de la acción cinematográfica. Durante la secuencia "Desenlace", la musicalización se caracteriza por pasar de menos a más en cuanto a instrumentos utilizados e intensidad. La calma musical precede a un momento de intensidad visual o narrativa, esto se sostiene con los resultados de Ansani (2021), donde participantes experimentaron más activación con música más rápida.

Tal como en la música que usa una nota fundamental para formar los siguientes acordes cuyas notas dan la sensación de tensión o reposo y que sucesivamente en el tiempo forman una canción, la estructura narrativa utiliza elementos con sucesivas combinaciones de tensiones (preguntas) y reposos (respuestas). Esta sucesión de preguntas y respuestas es, la que produce en la narración la sensación de movimiento (González, 2023).

El final de una estructura narrativa es el punto de destino que justifica el viaje, como explica González (2023), la narrativa se desarrolla a través del tiempo. En tal sentido la música del cortometraje sirve para marcar momentos clave o, clímax que se dan en el transcurso de la historia. Por eso es importante entender que la música aplicada a una narración audiovisual es valiosa como signo de puntuación.

Tal como la música tiene contraste para mantener el interés de la gente, la narrativa también los tiene ya que la falta de contraste eliminaría la posibilidad de generar sorpresa por los cambios de dirección del contenido (González, 2023).

Voces y narración

La voz del narrador en la introducción guía la narrativa y establece el tono reflexivo del cortometraje. Este uso del recurso extradiegético coincide con Knight-Hill (2019), quien analiza el papel de las voces acusmáticas como elementos narrativos que invitan a la reflexión. En "Como un reflejo", la voz del narrador no solo contextualiza el relato, sino que también fomenta una conexión emocional al destacar la importancia del sol en culturas ancestrales.

Por otro lado, las interacciones verbales diegéticas, como las conversaciones entre Aurelio y sus pacientes, son fundamentales para explorar el impacto psicológico de la ausencia del sol. La ausencia de música en estas escenas permite que las palabras sean el

foco principal, de esta manera destacan el realismo y la intensidad emocional de la escena. Esta elección está en línea con los hallazgos de García-Montalbán (2014), quien sugiere que la música debe ser utilizada de manera selectiva para no interferir con la narrativa verbal, esto incluye, claro, evitarla por completo.

En la primera secuencia llamada “introducción” el uso de la palabra es indispensable para explicar el tema central del cortometraje, ya que a través del uso de la palabra que acompaña la animación visual (que solo es usada en esta secuencia) se logra poner en contexto la importancia del sol y como la historia del corto gira en torno a su ausencia. De esta manera se resalta como un elemento importante en la cinta. También sirve para establecer una comparativa ya que la historia inicia hablando de los tiempos antiguos y termina en la actualidad, plantea de manera implícita que la problemática central de la historia (el sol desapareció) es producto de que el humano le ha ido restando importancia y relevancia con los años.

La secuencia “6 meses atrás” inicia con la presentación de un locutor de radio quien con pocas palabras explica que el insomnio es un problema relevante para el contexto de la cinta, esto previo a la presentación de Aurelio como psicólogo, lo que da un contexto para entender los problemas que atraviesan sus pacientes. Posteriormente la historia se desarrolla en torno al diálogo de Aurelio con sus pacientes, esto ejemplifica lo que atraviesan las personas en el resto del mundo.

En la tercera secuencia “Desenlace” no hay uso de la palabra en el inicio, logrando así dar énfasis a la imagen y la acción de los personajes. Posteriormente los diálogos de Fernanda a Manuel agregan empatía y destaca que están emocionalmente abatidos, como su padre, en un punto de quiebre. El discurso a través de voces en off es clave para señalar

que el caos se apoderó de la ciudad, tal como con el locutor de radio, los presentadores de noticias agregan información que anticipa al espectador que algo está por suceder.

De nuevo hay escenas ausentes de diálogo en la cuarta secuencia, el mensaje es dado a través de una voz en off que recita un icaro, un canto sagrado de sanación, simboliza así un nuevo despertar para la humanidad. Este resultado concuerda con lo que sostiene García-Montalbán (2014), al mencionar que los elementos diegéticos en el ámbito sonoro son los diálogos de los personajes, la locución o narración directa en la trama, y las voces en off que se originan desde algún punto concreto del entorno fílmico.

Silencio como recurso narrativo:

El silencio es utilizado estratégicamente en varias escenas, actuando como un puente entre la introspección del personaje y la percepción del espectador. Siabato (2018), afirma que el silencio puede ser tan poderoso como el sonido para generar expectativa y marcar transiciones narrativas. Esto es evidente en la secuencia "Desenlace", donde el silencio inicial precede a una explosión emocional acompañada por música intensa, creando un contraste que amplifica el impacto dramático.

Los silencios en la secuencia “6 meses atrás” están presentes como pausas en los diálogos de los personajes, como cuando Aurelio se toma una pausa antes de hablar, lo que da énfasis a su expresión y a lo que está sintiendo en ese momento: incomodidad frente a su paciente. Estos silencios le dan ritmo y dinámica a la conversación y la vuelve más natural, ayuda resaltar la molestia de Sebastián, contrastando el silencio previo antes de alzar con su voz ya enojado. Se podría decir que el silencio realza otros aspectos de la imagen dirigiendo la atención a otros detalles.

En “Desenlace” los silencios son utilizados para enfatizar la imagen, ya que esta brinda información importante de Aurelio. Con los silencios también se enfatiza las

emociones y sus acciones, por eso se le ve llorando en el suelo luego de arrojar todo en su oficina, pero su llanto está silenciado, lo que realza sus gestos.

El silencio no es meramente la ausencia de ruido, ya que como tal nunca dejamos de oír solo damos atención a ciertos elementos que pueden ser el viento, el tráfico. Tal como sostiene Rodríguez (2022), es una experiencia perceptiva compleja que surge a partir de la sensación de vacío sonoro y el reconocimiento de ausencia. Ese reconocimiento es el que interpretamos basado en otros signos sonoros que son parte del contexto.

En la última secuencia inicia sin diálogos, sin música, solo con sonidos diegéticos. El ritmo es lento por lo que los silencios sirven de pausas largas. Luego hay silencios en los sonidos diegéticos del corto solo cuando vemos a los ciudadanos dejar de pelear porque en esta sección la música es protagonista. Como señala Knight-Hill (2019), la ausencia del sonido también puede ser igual de significativa, ya sea que crea expectativa o simplemente desvía la atención de la acción cinematográfica que es considerada superflua para la narrativa.

Además, Knight-Hill (2019), subraya que el silencio permite al espectador procesar momentos críticos y absorber la tensión subyacente. Este uso es notable en "6 meses atrás", donde la falta de música durante las conversaciones entre Aurelio y sus pacientes resalta la fragilidad emocional y el aislamiento de los personajes. Estos silencios prolongados no solo refuerzan la autenticidad de las interacciones, sino que también sumergen al espectador en la atmósfera opresiva del cortometraje.

Efectos sonoros y ambientales:

En términos de silencio, el cortometraje adopta un enfoque coherente con Pardo Siabato (2018), utilizando las pausas sonoras para amplificar la tensión y destacar momentos clave. Sin embargo, el uso de efectos sonoros como metáforas puede considerarse una contribución única, dado que estos sonidos no solo reflejan acciones físicas, sino también estados emocionales y conceptuales.

Los efectos sonoros en el cortometraje son esenciales para construir la atmósfera y enfatizar el estado emocional de los personajes. Los efectos diegéticos y extradiegéticos pueden actuar como metáforas sonoras, una observación que se alinea con el uso del sonido de cristales rotos y libros cayendo durante el colapso emocional de Aurelio en el desenlace. Estos sonidos no solo acompañan la acción visual, sino que también simbolizan el caos interno del protagonista (Pinilla, O. & Galindo Y. ,2022).

En la introducción, los sonidos ambientales, como la fogata ardiendo y el ruido de semillas rodando, enriquecen la narrativa visual y refuerzan la conexión con los tiempos ancestrales. Este uso coincide con lo planteado por Animbom Ngon (2020), quien enfatiza que los efectos sonoros pueden ser utilizados tanto para narrar la historia como para destacar puntos clave.

Pardo Siabato (2018), sostiene que la narrativa de los sonidos provoca más detonaciones que la narrativa de la imagen, haciendo hincapié que la luz y el sonido son los dos sistemas fundamentales de tiempo y espacio sobre la pantalla como un relato sucesivo. Por eso, una de las obligaciones de la narrativa es conciliar esos sistemas.

Efectos sonoros y ambientales

La percepción es el conjunto de actividades que nos permiten representar mentalmente nuestro entorno, es decir, lo que nos ayuda a construir la realidad (González, 2023). Trazándolo a lo sonoro, cada pequeño sonido representa un estímulo y este estímulo va a influir en nuestra percepción.

Por ejemplo, en la secuencia “Introducción” (tabla 1) los efectos sonoros crean un ambiente ancestral, pero con el sonido de estática de televisor lleva al espectador hacia la actualidad sacándolo de un contexto creado de paz y armonía para llevarlo a otro donde se ha descuidado el planeta y hay más contaminación por las industrias. El uso de estos sonidos refuerza el mensaje de que los tiempos han cambiado.

En la segunda secuencia, estos elementos adoptan más presencia, al desarrollarse principalmente en consultorio silencioso, los sonidos se realzan, creando un ambiente más íntimo donde cualquier ruido se nota, hasta el grado que puede considerarse incómodo. Al inicio de la secuencia los sonidos en su auto y la ciudad se contraponen con el silencio del consultorio donde los golpes a la puerta marcan el fin de una secuencia y genera intriga sobre que viene a continuación. También se utilizaron efectos sonoros no diegéticos para acompañar los momentos de tensión y diegéticos para acentuar realismo.

Durante la secuencia “Desenlace” los efectos sonoros son utilizados para acompañar el ambiente de tensión de las escenas puesto que algunas carecen de diálogos y los sonidos diegéticos ocupan parte fundamental en esta parte, sumando realismo. Hay uso de sonidos fuera de cuadro lo que vuelve la escena envolvente. También hay efectos de sonido utilizados para generar expectativa, antes de alguna acción de los personajes, ya que es una secuencia llena de caos. Los sonidos como explosiones, los pasos de la

gente o la respiración agitada, crea un ambiente muy amplio mientras se desarrolla la historia.

Los efectos sonoros en esta última secuencia recrean muy bien la armonía de la naturaleza, incluyendo en el paisaje sonoro el canto de las aves como el de algunos insectos, el sonido de los pasos sobre la tierra y gotas de agua, mientras el resto de sonidos ambientales se funden lentamente. Los planos finales de las personas no tienen sonido por lo que el foco de atención es la música. Así como la ausencia de música resalta los diálogos, la ausencia de sonidos ambientales resalta la música, en ambos casos, se busca dar mayor atención a la imagen y a las emociones que genera la escena.

Esto coincide con lo expuesto por García-Montalbán (2014), al identificar a los efectos sonoros, los sonidos distintos a las voces, como ruidos o sonidos realistas, dentro del mundo diegético y no diegético.

Bonetti, L. (2018), coincide que hay una relevancia del sonido en la construcción dramática, ya que la narración es un recurso esencialmente sonoro. Los efectos sonoros y ambientales al crear un ambiente determinado sitúan el contexto de la historia y el mensaje de la escena.

En la segunda secuencia, en contraste con el silencio, se utilizaron efectos sonoros no diegéticos para acompañar los momentos de tensión y diegéticos para acentuar realismo. Durante la secuencia “Desenlace” los efectos sonoros son utilizados para acompañar el ambiente de tensión de las escenas puesto que algunas carecen de diálogos y los sonidos diegéticos ocupan parte fundamental en esta parte, sumando realismo. Hay uso de sonidos fuera de cuadro lo que vuelve la escena envolvente. También hay efectos de sonido utilizados para generar expectativa, ya que es una secuencia llena de caos. Los

sonidos como explosiones, los pasos de la gente o la respiración agitada, crea un ambiente muy amplio de peligro mientras se desarrolla la historia.

García-Montalbán (2014), identifica a los sonidos distintos a las voces, ruidos o sonidos realistas, dentro del mundo diegético y no diegético como efectos sonoros. En la última secuencia estos recrean muy bien la armonía de la naturaleza, reflejando así la armonía de esa parte de la historia, el paisaje sonoro, el canto de las aves, los insectos, el sonido de los pasos sobre la tierra y gotas de agua, establecen la atmósfera idónea para simbolizar la renovación de Aurelio y del mundo. Los planos finales de las personas no tienen sonido por lo que el foco de atención es la música. Además, Helmers (2018), sostiene que el sonido tiene repercusiones en todos los aspectos del cine: desde el inicio hasta la producción, pasando por la posproducción.

En algunas tomas se utiliza los sonidos fuera de campo para llevar la atención de los personajes. el sonido recae en los efectos sonoros y la música permitiendo así un desarrollo emotivo. Por otro lado, Pardo Siabato (2018), sostiene que la narrativa de los sonidos provoca más detonaciones que de la narrativa de la imagen, resaltando que la luz y el sonido son componentes del tiempo y espacio sobre la pantalla como un relato consecutivo. Por eso, una de las obligaciones de la narrativa es armonizar esos componentes.

A esta secuencia que cierra el corto, se contrapone la escena que abre el corto: hay música espiritual seguida de música contemporánea, cantos chamánicos seguido de instrumentos modernos y tal como inicia explicando la adoración al sol en la antigüedad la secuencia cierra con las personas levantando sus manos al sol, marcando que todo comienza de nuevo, como si de un ciclo se tratara. Esto concuerda con lo dicho por Coronado & Zareta (2024), que señala a elementos narrativos como responsables de

resumir acciones que no son visibles en pantalla, permitiendo comprender la secuencia de eventos de manera coherente. Además, los elementos narrativos articulan el orden cronológico de la narrativa visual, estableciendo la progresión y el ritmo de la historia. Y a través de su gestión, se logra una conexión fluida entre la imagen y el sonido, creando una experiencia narrativa envolvente.

Implicancias

1. Teórica

El estudio del soundtrack de los productos audiovisuales ayuda comprender el potencial de la experiencia sensorial para el espectador, cargando de emociones y significados las escenas más allá de lo evidente en las imágenes, jugando con la expectativa e imaginación (interpretación) del público. Así, para asegurar que el mensaje sea interpretado de la manera esperada según la intención narrativa es necesario este tipo de análisis.

De igual manera, permitirá confirmar conceptos sobre el impacto emocional y narrativo de la música en un cortometraje, así como aportar nuevas perspectivas sobre fenómenos sonoros menos estudiados. La banda sonora, entendida como un conjunto de elementos sonoros, ofrece un campo de investigación amplio que incluye componentes diegéticos y extradiegéticos, cuyas interacciones con la imagen pueden transformar profundamente las percepciones del espectador.

Dado que el análisis del soundtrack como conjunto narrativo ha sido poco abordado, y no todos sus elementos han recibido la misma atención teórica, este estudio representa una valiosa contribución a los estudios audiovisuales. El caso específico de *Como un reflejo* servirá para profundizar el rol del sonido en la construcción de la

narrativa audiovisual, generando conocimientos útiles para futuras investigaciones más complejas sobre el papel del aspecto auditivo en la narrativa y su capacidad para emocionar y conectar con el público.

2. Práctica

Efectos sonoros y música no solo acompañan a las imágenes, sino que interactúan con ellas para transmitir significados más profundos, revelando sensaciones. Incluso el silencio, lejos de ser una simple ausencia de sonido, funciona como un recurso narrativo poderoso capaz de intensificar la tensión y dirigir emocionalmente al espectador. En ese sentido, comprender su funcionamiento abre nuevas posibilidades para contar historias con mayor fuerza expresiva. Convirtiendo al soundtrack una herramienta narrativa en sí misma.

Este trabajo busca brindar conocimientos útiles a profesionales y creadores audiovisuales para que puedan aplicar y mejorar el potencial narrativo del sonido en sus producciones ya que el impacto emocional del sonido en el diseño sonoro influye directamente en la percepción que el espectador tiene de los personajes y del conflicto

Al identificar las funciones y características del soundtrack, se hayan conceptos básicos para su implementación efectiva en la producción de cualquier film. Este conocimiento no solo es aplicable al cine, sino que también puede ser aprovechado en otros lenguajes escénicos como el teatro, la música, la publicidad o incluso en obras exclusivamente sonoras, ampliando así su campo de aplicación y relevancia.

3. Metodológica

Desde el enfoque metodológico, este trabajo propone el uso de un instrumento de elaboración propia, basado en cuatro categorías fundamentales que componen un soundtrack. Este instrumento permite analizar de manera precisa cómo está estructurada la banda sonora, evidenciando la aplicación de conceptos teóricos en la construcción de la narrativa audiovisual.

Los resultados obtenidos con este enfoque no solo esclarecerán el funcionamiento narrativo del sonido en el cortometraje, sino que también ofrecerán una base sólida para el desarrollo de futuros instrumentos de análisis. Estos podrían ser utilizados para ampliar la muestra de estudio o incluso generar nuevas categorías dentro del análisis de la banda sonora, permitiendo una aplicación más precisa y creativa de sus elementos.

Además, este tipo de estudios impulsa una interpretación más subjetiva y profunda del impacto del sonido y la música en la experiencia del espectador, y cómo estos influyen en la construcción del relato audiovisual. El instrumento metodológico validado proporcionará datos que podrán ser aprovechados por otros profesionales del medio, resaltando su valor como herramienta útil para comprender y potenciar la narrativa sonora en futuros proyectos audiovisuales.

4. Social

Mejorará la parte auditiva en la experiencia audiovisual del espectador, favorecerá el realismo de las proyecciones en las salas de cine lo que beneficiará la experiencia del consumidor.

Conocer las funciones de los sonidos y cómo impactan puede ayudar en la

experiencia del consumidor al crear una mejor concientización sobre determinado tema o emocionar deliberadamente a la audiencia con eficacia y maximizando el efecto de la narrativa sonora.

Promover este tipo de estudios darán mayor comprensión a los fenómenos sonoros y cómo los decodificamos. Permitiendo formar un mensaje más coherente y convincente. El análisis de estos conceptos beneficiará a cineastas como directores, editores o cualquiera que busque elaborar de una manera más completa su proyecto audiovisual.

Además, esta investigación ayudará a comprender mejor como usar los componentes sonoros permitiendo al espectador adentrarse en lo que está viendo para así crear una experiencia inmersiva que atrape su atención.

Limitaciones

La limitación de esta investigación es la dificultad para encontrar información teórica respecto al estudio del audio dentro del cine, considerando la música y el diseño sonoro y su uso en la narrativa, así como su relación con la audiencia. Ya que muchos estudios encontrados tienen un enfoque distinto o no abarcan la conexión soundtrack-narrativa.

Por ello el presente trabajo abre nuevas líneas investigativas enfocadas a un mejor entendimiento del soundtrack para aplicarlo en el desarrollo de un cortometraje, considerando el estudio de la música y sus efectos en el cine y el uso de los elementos narrativos aplicados en el audio, llenando los vacíos conceptuales dentro de este elemento esencial de la producción audiovisual.

Conclusiones:

El análisis del cortometraje "Como un reflejo" da claridad sobre la música y su papel fundamental dentro de la narrativa audiovisual, al establecer el tono emocional de las escenas y funcionar como un puente entre lo visual y lo conceptual. Su función no se limita al acompañamiento sonoro, sino que guía la interpretación emocional del espectador y refuerza momentos clave de la trama. En este cortometraje, la música extradiegética varía entre lo melancólico y lo emocionante, adaptándose con el dinamismo de las escenas y las necesidades de la historia. Este uso estratégico de la música confirma su capacidad para reforzar la carga emotiva de la imagen y ofrecer soporte, contribuyendo activamente a la construcción narrativa.

Respecto al uso de la voz, se observó que los diálogos no solo transmiten información sobre el contexto de la historia, sino que además profundizan en los conflictos internos de los personajes, quienes enfrentan situaciones extremas como enfermedades y la desesperación. La palabra se posiciona como el soporte principal de la historia, agilizando la comprensión de los hechos y permitiendo que el espectador interprete los distintos niveles de la trama. No solo eso, además, la inclusión de la letra de una canción al final del cortometraje permite cerrar la historia con claridad, revelando la perspectiva emocional y la visión propuesta. La voz, junto con los silencios y otros elementos sonoros, contribuye a generar una experiencia inmersiva y emocionalmente representativa.

El silencio, por su carácter, se utiliza como un recurso narrativo crucial que acentúa momentos específicos dentro de la historia. Lejos de ser la mera ausencia de sonido, el silencio señala las pausas necesarias para resaltar la expresividad de las imágenes, es decir, los gestos, miradas y elementos visuales que comunican por sí solos. En las escenas más introspectivas, permite al espectador asimilar las emociones representadas, intensificando la conexión emocional con los personajes. Así, el silencio actúa como una herramienta de ritmo y tensión dramática, facilitando una narrativa acorde y dinámica que alterna con otros elementos sonoros para sostener el interés del espectador.

Finalmente, los efectos sonoros —tanto diegéticos como extradiegéticos— nutren significativamente la atmósfera narrativa. Desde sonidos naturales como el crujir de hojas hasta ruidos urbanos, su incorporación no solo refuerza el realismo, sino que también actúa como signo narrativo que intensifica el caos y la transformación en la historia. Estos efectos fueron aplicados con un ritmo pausado para acompañar diálogos extensos, manteniendo la inmersión del espectador, mientras que en escenas cargadas de acción sumaron la atmósfera anárquica. La mezcla de sonidos según la intención de cada secuencia demuestra una producción planeada del diseño sonoro, que contribuye a transmitir con mayor claridad los mensajes emocionales y temáticas del cortometraje.

Recomendaciones:

Después de haber analizado el soundtrack en el cortometraje “Como un reflejo”, se recomienda replicar el análisis a otros cortometrajes para corroborar y determinar los resultados y así contrastar las diferencias o similitudes entre distintos géneros cinematográficos. Además, es importante profundizar en cada categoría para permitir la

producción continua de información sobre el uso de los distintos elementos y recursos dentro de la banda sonora de un filme.

Así, esta información enfatiza que la elaboración del soundtrack debe darse desde una etapa temprana en la producción, para establecer el uso de los elementos y sus implicancias con la narrativa a presentar, permitiendo desarrollarlo de manera activa en la narrativa del corto o película. Logrando una selección de música y sus características a seguir para el tratamiento de los efectos sonoros de manera que aporte a la consistencia de la historia y genere el impacto deseado en la audiencia, y así lograr una banda sonora envolvente que permita al espectador estar inmerso en lo que ve a través de lo que oye.

REFERENCIAS

Coronado, D. N., & Zareta, D. E. (2024). Aporte de la banda sonora en la narrativa dentro del largometraje animado “Encanto” de Disney (2021). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. <https://hdl.handle.net/11537/40065>

Amaiquema et al. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. *Conrado*, 15(70), 455-459. Recuperado en 10 de junio de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500455&lng=es&tlng=es.

Belleza, V. J. (2021). Canción sin nombre: Descubriendo la relación narrativa entre la banda sonora y el espacio cinematográfico. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/659030>

Sarovio, J. P. (2019). Análisis del poder narrativo del sonido como elemento expresivo en la historia de la película "El verano de Kikujiro" de Takeshi Kitano. Recuperado de <http://hdl.handle.net/11537/22022>

Augusto, S. C. C. (2023). Análisis de la musicalización audiovisual en las secuencias de la serie Euphoria, Lima, 2023. <https://hdl.handle.net/11537/35323>

Rodrich, R. (2020). La banda sonora y su vínculo con la narrativa de la temporada 11 de la serie de ficción Grey's Anatomy. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. <https://hdl.handle.net/11537/31175>

Angulo, J. (2024). Análisis de las composiciones de Joe Hisaishi como banda sonora en la narrativa de la película "el viaje de Chihiro". <https://repositorio.ucal.edu.pe/handle/20.500.12637/462>

Andriano-Moore, S. (2017). The Rise of the Sound Designer: Northern California Film Sound in the 1960s and 1970s. *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 38(3), 536-554. <https://doi.org/10.1080/01439685.2017.1357256>

Animbom, P. (2020). Music and sound in documentary film communication: an exploration of *Une Affaire de Nègres* and *Chef!* *CINEJ Cinema Journal*, 8(1), 156-184. <https://doi.org/10.5195/cinej.2020.265>

Ansani, A., Marini, M., D'Errico, F. & Poggi, I. (2020). How Soundtracks Shape What We See: Analyzing the Influence of Music on Visual Scenes Through Self-

Assessment, Eye Tracking, and Pupillometry. *Frontiers in Psychology*, 11.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02242>

Ansani, A., Marini, M., Mallia, L. & Poggi, I. (2021). Music and Time Perception in Audiovisuals: Arousing Soundtracks Lead to Time Overestimation No Matter Their Emotional Valence. *Multimodal Technologies and Interaction*, 5(11), 68.
<https://doi.org/10.3390/mti5110068>

Bravo, A. R. (2021). ¿EL SILENCIO ES UN SONIDO? Diez principios para una teoría expresiva del silencio.
https://www.researchgate.net/publication/358404059_EL_SILENCIO_ES_UN_SONIDO_Diez_principios_para_una_teoría_expresiva_del_silencio

Butler, M. (2020). Sonic Maps: On the Acoustic (Trans)Formation of Urban Space in *Straight Outta Compton* (2015) and *Grand Theft Auto* (1997-2013). *AVANT. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard*, 11(3).
<https://doi.org/10.26913/avant.2020.03.31>

Butterworth, A. (2022). Beyond sonic realism: a cinematic sound approach in documentary 360° film. *Studies in Documentary Film*, 16(2), 156-173.
<https://doi.org/10.1080/17503280.2022.2048234>

CEV (2025). Qué es la narrativa audiovisual - CEV Madrid. Escuela superior audiovisual y arte digital. <https://www.cev.com/blog/que-es-la-narrativa-audiovisual>

Cevallos, M. M. R. (2022). La ética en la investigación científica universitaria y su inclusión en la práctica docente. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(6), 15039-15058. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1454

Costabile, K. A. & Terman, A. W. (2013). Effects of Film Music on Psychological Transportation and Narrative Persuasion. *Basic and Applied Social Psychology*, 35(3), 316-324. <https://doi.org/10.1080/01973533.2013.785398>

David E. Shipley (2021). A Transformative Use Taxonomy: Making Sense of the Transformative Use Standard. Extraído de <https://digitalcommons.law.uga.edu/forthcoming/56/>

Diego, B. C. (2021).

Carranza, R. A. (2021). Análisis del lenguaje filmico del largometraje “Chicama” elaborado por el director de cine regional trujillano, Omar Forero. <https://hdl.handle.net/11537/27651>

Felipe, A. S. (2022). Investigación sensible.: Metodologías para el estudio de imaginarios y representaciones sociales. Ediciones USTA.

FilmInPeru. (s. f.). Cortometraje peruano Mirror Like fue premiado en el Oregon Short Film Festival. Film In Peru. <https://filminperu.peru.info/es-pe/noticias/cortometraje-peruano-mirror-like-fue-premiado-en-el-oregon-short-film-festival>

Flores, G. C. (2019). Prácticas narrativas en las ficciones seriadas para la web en Sudamérica. *Comunicación y Sociedad*, 1-22. <https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7122>

Flowerree, A. K. (2023). Reasoning through narrative. *Episteme*, 20(4), 912-926. <https://doi.org/10.1017/epi.2024.8>

González, J. N. (2023). Música y estructura narrativa: Un estudio de la estructura audiovisual desde el punto de vista de la música. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9205684>

Grifol-Isely, L. (2022). Diálogos entre imágenes y sonidos en el imaginario urbano. *Revista científica de cine y fotografía*, 24.

Groves, K., Farbood, M. M., Carone, B., Ripollés, P., & Zuanazzi, A. (2025). Acoustic features of instrumental movie soundtracks elicit distinct and mostly non-overlapping extra-musical meanings in the mind of the listener. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-86089-6>

Have, I. (2019). The strength of stillness. *Short Film Studies*, 9(2), 169-172. https://doi.org/10.1386/sfs.9.2.169_1

Helmets, M. (2018). The Transition from the Silent into the Sound Era in German Cinema. *Music, Sound, and the Moving Image*, 12(2), 121-139. <https://doi.org/10.3828/msmi.2018.8>

Ikusmira. (s. f.). Paradigma naturalista - qué es, definición y preguntas frecuentes - <https://ikusmira.org/p/paradigma-naturalista>

Ipp (2022). Cortometraje: ¿Qué y cuáles son sus características? Instituto Peruano de Publicidad. <https://www.ipp.edu.pe/blog/cortometraje/>

İyilikci, E. A., Demirel, A., Işık, F., & İyilikci, O. (2023). How do sound and color features affect self-report emotional experience in response to film clips? *Current Psychology*, 43(11), 10185-10216. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05127-6>

Keenan, F. (2024). Knowing sonic impressionism: the design of theatre sound effects. *Sound Studies*, 10(2), 273-292. <https://doi.org/10.1080/20551940.2024.2304968>

Knight-Hill, A. (2019). Sonic Diegesis: Reality and the Expressive Potential of Sound in Narrative Film. *Quarterly Review of Film and Video*, 36(8), 643-665. <https://doi.org/10.1080/10509208.2019.1593027>

Lázaro López, J. N. (2021). La creación musical en el proceso cinematográfico. Una perspectiva crítica. Fonseca, *Journal of Communication*, 22. <https://doi.org/10.14201/fjc-v22-23477>

Lee, E. & Moshirnia, A. (2022). Does Fair Use Matter? An Empirical Study of Music Cases by Edward Lee and Andrew Moshirnia. *Southern California Law Review*. <https://southerncalifornialawreview.com/2021/09/10/does-fair-use-matter-an-empirical-study-of-music-cases-by-edward-lee-and-andrew-moshirnia>

Lopez, M., Kearney, G., Hofstädter, K. & Balla, G. (2020). Enhancing audio description: accessible filmmaking, sound design and the importance of educating filmmakers. *Media Practice and Education*, 21(4), 289-304. <https://doi.org/10.1080/25741136.2020.1832830>

Loza, A. D. (2024). El diseño de la atmósfera sonora, el aura sonora y el espacio sonoro liminal en el cine. *NOVOS HORIZONTES MUSICAIS*, 84.

Ma, B., Greer, T., Knox, D. & Narayanan, S. (2021). A computational lens into how music characterizes genre in film. *PLOS ONE*, 16(4), e0249957. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249957>

María, O. V. R. (2022). Trabajo de arte Foley para banda internacional en el cine peruano. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/16190>

Melamed, A. F. (2022). Sobre la irreductibilidad del debate entre teorías somáticas y cognitivas de las emociones. *Tópicos Revista de Filosofía de Santa Fe*, 43, 200-223. <https://doi.org/10.14409/topicos.v0i43.11894>

Millet, B., Chattah, J. & Ahn, S. (2021). Soundtrack design: The impact of music on visual attention and affective responses. *Applied Ergonomics*, 93, 103301. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2020.103301>

Moher, D. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *Annals of Internal Medicine*, 151(4), 264. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135>

Mokryn, O., Bodoff, D., Bader, N., Albo, Y., & Lanir, J. (2020). Sharing emotions: determining films' evoked emotional experience from their online reviews. *Information Retrieval*, 23(5), 475-501. <https://doi.org/10.1007/s10791-020-09373-1>

Moreno, J. M. M. (2024). La banda sonora como vehículo de la ficción en Valparaíso, mi amor (1969) y El chacal de Nahueltoro (1969). *Músicas y voces de la identificación. Resonancias: Revista de Investigación Musical*. <https://resonancias.uc.cl/n-55/la-banda-sonora-como-vehiculo-de-la-ficcion-en-valparaiso-mi-amor-1969-y-el-chacal-de-nahueltoro-1969-musicas-y-voces-de-la-identificacion/>

Ochoa, J., & Yunkor, Y. (2021). El estudio descriptivo en la investigación científica. <http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/AJP/article/view/224>

Ordóñez, G. J. (2018). Narrativa y narración en el relato audiovisual: Apuntes para la distinción de forma y contenido. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9058232>

Parapar, C., & Del Carmen Moreno Paz, M. (2021). Música y representación de culturas ficcionales en Tolkien: la adaptación cinematográfica de «El Señor de los Anillos». *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8460748>

Pardo Siabato, C. (2018). Cine para los oídos. Un análisis del diseño de sonido de la película Babel. *Dixit*, 29, 04. <https://doi.org/10.22235/d.v0i29.1694>

Priewe, M. (2017). The Power of Conformity: Music, Sound, and Vision in Back to the Future. *European journal of American studies*, 12(4). <https://doi.org/10.4000/ejas.12409>

Rodríguez, O. I. P., & Cardona, Y. G. (2022). análisis semiótico y estético de la banda de sonido. *Signo y Pensamiento*, 41. <https://doi.org/10.11144/javeriana.syp41.aseb>

Sachdeva, V. (2020). Narrating Terror: The Sound-Image Montage in Literature and Cinema with special reference to Gurbinder Singh's Chauthi-Koot. *Journal of Comparative Literature and Aesthetics*, 43(3), 46+. <https://link.gale.com/apps/doc/A643530304/AONE?u=anon~1b274630&sid=googleScholar&xid=ade15918>

Sánchez, D., (2020). La evolución del sonido en el cine norteamericano: la industria de Hollywood. Universidad de Valladolid. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45533>

Sánchez, Maream J., Fernández, Mariela, & Diaz, Juan C.. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 107-121. <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.400>

Sanjuan, L. (2019). La observación participante. https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/147145/5/MetodosDeInvestigacionCualitativaEnElAmbitoLaboral_Modulo2_LaObservaconParticipante.pdf

Seid, G., & Ripossio, R. N. P. (2022). Los puntos de partida epistemológicos y operativos en la observación de campo. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales (Relmecs)*, 12(2), e113. <https://doi.org/10.24215/18537863e113>

Siabato, C. P. (2018). Cine para los oídos. Un análisis del diseño de sonido de la película *Babel | Dixit*. Recuperado 12 de septiembre de 2022, de <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/1694>

Steffens, J. (2018). The influence of film music on moral judgments of movie scenes and felt emotions. *Psychology of Music*, 48(1), 3-17. <https://doi.org/10.1177/0305735618779443>

Tan, S. L. (2019). Investigating Sound Design in Film: A Commentary on Kock and Louven. *Empirical Musicology Review*, 13(3-4), 149. <https://doi.org/10.18061/emr.v13i3-4.6723>

The Audiovisual Musique Concrète: Towards the Integrated Soundtrack - ProQuest. (s. f.). Recuperado 3 de octubre de 2022, de <https://www.proquest.com/openview/fd6c87eca2219fa15c750b8a12e2073a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1036370>

Torres, A. (2024). ¿Qué son las narrativas audiovisuales? Cómo contar historias. ESDESIGN. <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/motion-design/narrativas-audiovisuales>

Torres, A. (2024). Diseño sonoro: ¿Cómo llevamos a cabo la postproducción? ESDESIGN. <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/motion-design/dise%C3%B1o-sonoro-postproduccion>

Torres, A. (2024). Teoría de la Gestalt: leyes y principios fundamentales. *Psicología y Mente*. <https://psicologiymente.com/psicologia/teoria-gestalt>

Universidad Isabel I (s.f). ¿Qué es la narrativa audiovisual? <https://www.ui1.es/blog-ui1/que-es-la-narrativa-audiovisual>

Vega, A. C., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J., & López, L. E. C. (2021). Cross-sectional studies. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 21(1), 164-170. <https://doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3069>

Villar-Quispe, S. A., & Turriate-Guzman, A. M. (2023). Studies on Movie Soundtracks Over the Last Five Years. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7093-3_2

Viñuela, E. (2024). The soundtrack of the barrio in contemporary Spanish cinema. En Routledge eBooks (pp. 274-283). <https://doi.org/10.4324/9781003174974-28>

Wilson, A. (2015). Unreliable Authors, Unreliable History: Opera in Joe Wright’s Adaptation of Atonement. *Cambridge Opera Journal*, 27(2), 155-174. <https://doi.org/10.1017/s095458671500004>

Yumagic Media Productora Audiovisual. (2022). ¿Qué es un cortometraje o corto de cine? Yumagic Media Productora Audiovisual Barcelona. <https://yumagic.com/que-es-un-cortometraje/>

Zavala, L. (2018). Análisis del sonido: un modelo para el análisis del sonido en el cine. *Revista Académica Etesis*, 5(5), 6-31. <https://doi.org/10.37127/25393995.27>

ANEXOS

ANEXO N.º 1. Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Categorías	Subcategorías	Rasgos
Soundtrack	<p>Es la pieza completa de audio del film, corresponde y complementa lo que vemos en pantalla</p> <p>El soundtrack incluye música (original o no), efectos sonoros, ruidos, y voces que se encuentran dentro y fuera del mundo narrativo. Estos elementos, ya sean diegéticos o extradiegéticos, son esenciales para construir el ambiente sonoro y aportar coherencia narrativa. La música puede enfatizar emociones y crear empatía con los personajes, mientras que los efectos sonoros y los ruidos</p>	<p>MÚSICA: La música en el cine, un componente central del <i>soundtrack</i>, tiene varias funciones que moldean y contextualizan la experiencia narrativa y emocional</p>	<p>Función emocional: La música puede actuar como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena. Steffens (2018) encontró que ciertos tipos de música (e.g., música que induce ira) pueden influir en los juicios morales del espectador, contribuyendo al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena. • La música influye en los juicios morales del espectador. • La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.

ayudan a construir la atmósfera y realzar detalles de la escena. En conjunto, el **soundtrack** no es un mero acompañamiento de la imagen, sino una herramienta narrativa y semiótica clave que moldea las emociones, percepciones y la forma en que se interpreta la historia cinematográfica.

Perspectiva narrativa-contextual: La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes y, a veces, operando como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia . (Pinilla, O. & Galindo Y. ,2022)

- La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.

Perspectiva semiótica: Desde una visión simbólica, la música puede representar conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura. Knight-Hill (2019) indica que la música, cuando se usa de manera extradiegética, puede operar como símbolo de conceptos generales que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales. puede ser entendida como índice (reforzando las emociones en una escena), ícono (reproduciendo o imitando realidades sonoras) o

- La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura
- La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.
- Como índice, la música

símbolo (aportando significados
complejos)

refuerza las emociones
de una escena.

- Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.
 - Como símbolo, la música aporta significados complejos.
-

VOCES O PALABRA: La voz, ya sea en diálogo, monólogo o narración, actúa como un vehículo de información que complementa el aspecto visual

Diégesis: La voz puede ser diegética (dentro del mundo de la historia) o no diegética (fuera de la narrativa interna), como la narración en off. Butler (2019) señala que esta interacción de voces diegéticas y no diegéticas es crucial para que el espectador construya la narrativa y obtenga un contexto mayor al visual. Además, las voces fuera de campo o acusmáticas (sin fuente visible) generan una atmósfera que enriquece el significado de la escena.

- La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).
- La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).
- La voz es acusmática (sin fuente visible).

Función narrativa: En la narrativa audiovisual, la voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes, como en los trabajos de Gómez (2006), quien subraya que las palabras transmiten información que no puede ser representada visualmente. La voz también puede tomar una función simbólica en el cine, ayudando a construir la empatía o rechazo hacia un personaje, algo clave en narrativas de suspenso y drama. Transmite sentimientos más profundos

- La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.
- La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.

SILENCIO: El silencio en el cine es una herramienta poderosa que puede tanto desviar la atención de la acción como crear expectativas. Knight-Hill (2019) destaca que el silencio es tan significativo como los sonidos o la música en ciertos momentos de tensión o expectación

En la diégesis audiovisual, el silencio es un recurso poderoso que puede tener un valor semiótico fuerte. Puede simbolizar tensión, introspección, vacío

Función dramática: El silencio se usa para enfatizar el drama o para marcar un cambio de ritmo en la narrativa, permitiendo que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.

El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.

El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.

emocional o crear un
contraste que resalte los
elementos sonoros o
visuales.

ANEXO N.º 2. Instrumento

Ficha de observación y análisis

Número de escena:

Duración:

Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.			
		La música influye en los juicios morales del espectador.			

La música contribuye al juicio ético o emocional
sobre las acciones de los personajes.

**Perspectiva narrativa-
contextual**

La música guía la narrativa, contextualizando
eventos o personajes: opera como ícono, en la medida
en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten
directamente a ideas o lugares específicos dentro de la
historia.

La música representa conceptos abstractos,
como valores o emociones profundas, a través de su
estructura

Perspectiva semiótica

La música opera como símbolo de conceptos
que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo
al espectador atribuir significados más amplios y
personales.

Como índice, la música refuerza las emociones
de una escena.

Como ícono, la música reproduce o imita
realidades sonoras.

Como símbolo, la música aporta significados
complejos.

La voz es diegética (dentro del mundo de la
historia).

**Voces o
palabras**

Diégesis

La voz es extradiegética (fuera de la narrativa
interna).

La voz es acusmática (sin fuente visible).

Función narrativa

La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.

La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.

Función dramática

El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.

El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.

Silencio

Función atmosférica

El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.

**Efectos
sonoros y
Ambientales**

Indiciales

Los sonidos son reflejos directos de acciones o
eventos en pantalla.

ANEXO N.º 3. Ficha de observación 1

Ficha de observación y análisis

Número de escena 1: Introducción

Duración: 00':27" - 01':36"

Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.	X		La música refuerza la idea de la adoración al sol en la antigüedad al hacer uso de instrumentos rudimentarios como tambores y cantos chamánicos. Luego un cambio, o mejor dicho, una transición ocurre, trasladando al espectador al presente. El ritmo de la música cambia la atmósfera.

<p>La música influye en los juicios morales del espectador.</p>	<p>x</p>	<p>Hay una sutil transición de la música tribal hacia los sonidos modernos como la de sintetizadores electrónicos, esto indica al espectador que ha ocurrido un cambio. Al principio la música acompaña la devoción de los pueblos antiguos hacia el sol, luego con sonidos electrónicos que recuerdan a la modernidad y la tecnología que de cierta manera han opacado la relevancia del sol.</p>
<hr/>		
<p>La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.</p>	<p>X</p>	<p>La música tribal que acompaña a las imágenes de tribus ancestrales crea una conexión emocional con la antigüedad, contribuye a entender el significado espiritual que tenía para los humanos en aquel entonces.</p>

<p>Perspectiva narrativa-contextual</p>	<p>La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.</p>		<p>A medida que avanza la secuencia, la música evoluciona hacia sonidos electrónicos (no diegéticos), lo que marca una transición temporal que señala el paso de lo ancestral a lo moderno. La música contextualiza la era antigua comparándola con la moderna, esto cobrará relevancia pues en la actualidad sin motivo aparente el sol no volvió más a aparecer.</p>
<p>Perspectiva semiótica</p>	<p>La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura</p>	<p>x</p>	<p>La música ancestral no solo acompaña la imagen, sino que refuerza la noción de pérdida, mientras que la transición a sonidos modernos que han sido generados con máquinas sugiere una desconexión del ser humano con la naturaleza o el universo.</p>

<p>La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.</p>	x	<p>Este uso de la música permite al espectador sentir esta desconexión en lugar de solo comprenderla a nivel narrativo. De manera que escucha y participa en la transición musical.</p>
<p>Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.</p>	x	<p>La musicalización de esta escena refuerza las emociones al contrastar dos realidades sonoras diferentes en una misma pieza. Apoya la premisa de un relato distópico en el que el ser humano ha olvidado su relación simbólica con la naturaleza.</p>
<p>Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.</p>	x	<p>La música refuerza la idea de antigüedad al hacer uso de instrumentos rudimentarios y con el cambio a música electrónica representa la llegada al mundo contemporáneo</p>

		<p>Como símbolo, la música aporta significados complejos.</p>	<p>x</p>	<p>La combinación de sonidos antiguos con los modernos podría interpretarse como una representación simbólica de la desconexión del ser humano con la naturaleza.</p> <p>Los tambores y cantos no solo contextualizan la época sino también la carga espiritual que representa al ser usados de una manera ritualista, esto apoyado por la historia que nos cuenta le narrador y las imágenes.</p>
		<p>La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).</p>	<p>x</p>	<p>No hay personajes hablando, solo está la voz del narrador a quien no se considera dentro de la diégesis. A pesar de ello, la voz que escuchamos es la de Aurelio, quien sí es parte de la diégesis.</p>
<p>Voces o palabras</p>	<p>Diégesis</p>	<p>La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).</p>	<p>X</p>	<p>Hay un narrador que nos cuenta sobre los tiempos antiguos representada a través una animación. Además, podemos agregar los cantos chamánicos que quedan de fondo y contextualizan mejor lo que el narrador está presentando.</p>

	<p>La voz es acusmática (sin fuente visible).</p>	<p>X</p>	<p>El narrador no está visualmente.</p>
<p>Función narrativa</p>	<p>La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.</p>	<p>x</p>	<p>El narrador nos cuenta porque el sol era tan importante para las culturas antiguas, dejando en claro que el sol era muypreciado para ellos y no lo veían como algo por sentado, al punto de demostrar su gratitud cada que anocheía para que el sol decida volver. También explica cómo ha cambiado eso en el mundo moderno.</p>
	<p>La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.</p>	<p>x</p>	<p>No lo hace de manera explícita hacia un personaje, pero la voz del narrador funciona como guía emocional. No solo narra hechos, sino que también invita de manera implícita a reflexionar sobre la pérdida de conexión con el sol, creando una atmósfera de nostalgia y alerta sobre las posibles consecuencias de esta desconexión.</p>

			Contribuye empatía por los humanos en la antigüedad quienes eran agradecidas y coloca como antagonista al mundo de hoy porque han olvidado con el paso del tiempo.
			Aunque no se presentan silencios prolongados en esta escena, las pausas y el cambio gradual en la música sugiere una transición que deja al espectador en un estado de expectativa de que algo está por cambiar en la vida de los personajes.
Silencio	Función dramática	El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.	x
		El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una	x
			Aunque no se presentan silencios prolongados en esta escena, las pausas en la narración permiten al espectador entender mejor el mensaje dándole tiempo para absorber la información a la par que genera expectativa.

escena.				
Función atmosférica	<p>El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.</p>	x	<p>El cambio gradual en la música y otros elementos sonoros modernos destacan entre los silencios del narrador enfatizando los sonidos que recuerdan a la antigüedad mientras transiciona a sonidos modernos, lo que hace más evidente el cambio de época</p>	
Efectos sonoros y Ambientales	Indiciales	<p>Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.</p>	x	<p>Los sonidos corresponden a lo que vemos en pantalla, como el sonido del arder de una fogata, o el de las semillas cayendo, algunos de los cuales son introducidos y permanecen de fondo mientras las imágenes avanzan, enriqueciendo la atmosfera. El ruido de televisor marca el inicio del tiempo presente y agrega confusión al resto de sonidos.</p>

ANEXO N.º 4. Fichas de observación 2

Ficha de observación y análisis

Número de escena 2: "Seis meses atrás"

Duración: 04':26'' - 09':25''

Categoría

Subcategoría

Rasgo

Sí

No

Análisis

Música	Función emocional	<p>La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.</p>	X	<p>La melodía melancólica de un piano sugiere que hay una carga emocional que Aurelio siente cuando interactúa con un portarretratos y un barquito de recuerdo, el cual manipula delicadamente.</p> <p>La música inicia con el acercamiento a la foto de su familia y termina cuando deja el barco de adorno en su lugar.</p> <p>Durante la mayor parte de la escena dentro del consultorio no hay música de fondo, esto crea una atmósfera de realismo, destacando los gestos y palabras de los personajes dentro del consultorio, permite ver el estado de ánimo de manera más transparente.</p> <p>Además, la falta de música en el resto de la secuencia donde Aurelio habla con sus pacientes crea una sensación de</p>

incomodidad y aislamiento, que refleja
la desesperanza de los personajes.

La música influye en los
juicios morales del espectador.

x

La música insinúa al espectador
que tanto la foto y el barquito de recuerdo
que limpia están ligados y generan en

Aurelio una sensación de nostalgia o
tristeza, todo esto sin el uso de palabras.

La música contribuye al
juicio ético o emocional sobre
las acciones de los personajes.

X

Durante la mayor parte de la
secuencia, no hay música de fondo, esta
ausencia de música crea una sensación de
incomodidad y aislamiento, que retrata
como los pacientes están perdiendo la
cabeza, incluso Aurelio que es el psicólogo
termina perdiendo los papeles, de nuevo la
ausencia de música agrega realismo a la
escena.

La ausencia de música permite que los
diálogos cobren mayor relevancia, dando
más peso a los testimonios de Genaro Y
Sebastián, quienes son los pacientes de
Aurelio.

<p>Perspectiva narrativa-contextual</p>	<p>La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.</p>	<p>x</p>	<p>Cuando Aurelio está limpiando su consultorio una melodía melancólica de piano suena de fondo. La toma visual inicia con el acercamiento a la foto de su familia y termina cuando deja el barco de adorno con la música reflejando la tristeza que le causa recordar el cómo era su familia antes.</p> <p>En la foto está su esposa, de quien no se sabe en el presente, dando a entender que la fotografía es un viaje que tuvieron hace mucho tiempo, antes de que el sol desapareciera. Destacando que Aurelio lamenta la ausencia de su esposa y que ese barquito es un recuerdo de aquel viaje familiar.</p>
<p>Perspectiva semiótica</p>	<p>La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas,</p>	<p>x</p>	<p>La música representa los sentimientos de Aurelio, el piano sin acompañamiento realza la idea de soledad</p>

a través de su estructura

que siente el protagonista.

La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.

x

La música melancólica refuerza la idea de soledad y desolación de manera que refleja el estado de ánimo sombrío del mundo en el que viven. Aunque no vemos en la cabeza de Aurelio, podemos intuir que el barco es un recuerdo de algún viaje y ese barquito es un recuerdo que compró ese día

Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.

x

La música corresponde a las emociones del personaje, deja en claro que ver la foto de su familia y el barquito le causa tristeza, lo agobia, aunque este trata de mantener la cordura ya que espera a sus pacientes

Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.	x	La música melancólica refuerza la idea de soledad y desolación de manera que refleja el estado de ánimo sombrío del mundo en el que viven. Está compuesto de un piano, sin acompañamiento manifestando la soledad que siente Aurelio, ya que se sabe que su esposa no está con su familia en el presente, sugiriendo que falleció a consecuencia del problema que afecta su mundo.
Como símbolo, la música aporta significados complejos.	x	La música melancólica marca la emoción del inicio de la escena lo que permite al espectador interpretar los sentimientos que Aurelio siente al mirar los recuerdos que tiene en su consultorio. Lo que da un precedente del estado de ánimo de Aurelio previo a recibir a sus pacientes.

Voces o palabras

Diégesis

La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).

x

La conversación que se oye en esta escena es entre Aurelio y sus pacientes, primero llega Genaro quién dice: “No puedo dormir, no sé si es de día, no sé si es de noche, me angustia y ya paso un tiempo desde que pensé que todo iba a ser normal, pero, es imposible, mírame como estoy”

Luego continua con Sebastián, con quien tiene una discusión, en este punto Sebastián le muestra las heridas que tiene en el cuello, Aurelio que perdió la paciencia lo bota a la fuerza de su consultorio. En esta escena, los diálogos entre Aurelio y sus pacientes (Genaro y Sebastián) revelan el impacto psicológico de la falta de sol. El hecho de que no haya música durante estas conversaciones permite que el espectador se concentre plenamente en las palabras

	La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).	x	Durante esta secuencia no hay uso de voces extradiegéticas.
	La voz es acusmática (sin fuente visible).	X	Mientras Aurelio maneja a su consultorio se oye al locutor de radio: “Son las nueve de la mañana y venimos conversando con el doctor Chang sobre el insomnio, tema recurrente”. Aunque no vemos la fuente esta información da contexto sobre algunos de los problemas que atraviesan las personas en el mundo diegético.
Función narrativa	La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.	x	Genaro oye algo afuera y voltea a ver Aurelio: “¿Por qué? De manera implícita se refuerza la idea de que el barquito de recuerdo es importante para Aurelio cuando Sebastián juega con él: “Siempre eres tan desafiante, no te importan las sesiones y eres muy

inteligente, y ¡ahora por favor deja ese
recuerdo en su lugar"

La voz toma una función
simbólica y contribuye a la
empatía o rechazo hacia un
personaje.

x

Aurelio habla con calma y
demuestra preocupación por Genaro, a
pesar del caos que vive su mundo él trata
de mantenerse profesional y sereno, esto
cambia hacia el final de la secuencia
cuando tiene una discusión con Sebastián.
Genaro, paciente de Aurelio suena
intranquilo y se muestra blando al hablar.
Aurelio: "¿verdad? ¿Sabes que alguien
tiene que acompañarte todo el día?"
Genaro: "Sí... sí, sí, sí si siempre me está
acompañando alguien"-Un ruido extraño
fuera del consultorio se oye-
"¿Genaro? ¿es tu acompañante?"
En el consultorio se oye plenamente las
palabras, otorgando un peso emocional
mayor a lo que se dice.
Genaro, quien parece inofensivo, a través
de lo que dice y cómo lo dice demuestra
que está inestable mentalmente, al punto

de hacer cuestionar al espectador si lo que oyó fuera del consultorio está solo en su cabeza, lo que se descarta cuando Aurelio pregunta si es su acompañante, aunque no hace referencia al ruido de afuera directamente.

Sebastián por su parte es más intenso al hablar, impone su voz y suena enojado en su manera de hablar, lo que hace sentir al espectador que más que desahogarse se está desquitando con Aurelio.

Silencio

Función dramática

El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.

x

El silencio enfatiza el rostro desencajado de Genaro, luego que este realizara un soliloquio frente a Aurelio, que termina con Genaro de pie mirando fijamente a través de la ventana. En medio del silencio voltea a ver de manera repentina a Aurelio. Esta acción también resalta como resultado del silencio. En la secuencia entre donde Sebastián se muestra inquieto, agarra el barco del librero y se sienta, el silencio prolongado enfatiza la paciencia de Aurelio y cómo la está perdiendo a causa de Sebastián, el silencio también incrementa la tensión entre ambos personajes enmarcándolos en una rivalidad implícita.

El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.

x

El silencio, más la falta de música a lo largo de la escena del consultorio genera una sensación de intimidad y tensión emocional.

El silencio prolongado mientras Aurelio mira a Sebastián antes de que Aurelio inicie su dialogo demuestra la tensión, incomodidad y molestia de Aurelio ya que Sebastián se muestra inquieto, mientras juega con el barquito de recuerdo. Permite que el espectador sienta la tensión entre ambos personajes, lo que a su vez genera expectativa de sí Aurelio perderá la paciencia o no.

Función atmosférica	El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.	x	La atmosfera en el consultorio es muy silenciosa, no hay música de fondo y cada acción de los personajes suena claramente como por ejemplo cuando toma una caja de pañuelos del librero y lo pone en la mesa de centro al mismo tiempo que tocan la puerta. El silencio aquí no es una ausencia de sonido, sino un elemento activo que aumenta la sensación de vacío en la vida de los personajes. Los pequeños sonidos diegéticos (puertas cerrándose, el crujir de los muebles) adquieren mayor presencia, El silencio se convierte en una herramienta narrativa clave en esta escena, al intensificar la sensación de aislamiento y frustración de los personajes El sonido enfatiza cada pequeño sonido y crea una atmósfera opresiva, que resalta el estado de tensión emocional. Esto hace
----------------------------	---	---	--

que el espectador se sienta más cerca de los personajes, experimentando su misma ansiedad.

**Efectos
sonoros y
Ambientales**

Indiciales

Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.

x

Los sonidos en esta escena corresponden al mundo diegético, como las pisadas o cuando tocan a la puerta. El sonido que producen las acciones de los personajes indica un estado de ánimo agitado o tranquilo, como cuando Aurelio se sienta con fuerza en el sofá frente a Sebastián.

Cada sonido en el consultorio destaca gracias a que no hay música ni otros elementos sonoros con los que competir. Sin embargo, hay un efecto que no pertenece a acciones o eventos en pantallas. Cuando Genaro se pone de pie e inicia su soliloquio, hay un sonido in crescendo hasta que termina de hablar, este sonido acompaña la tensión y el miedo en las palabras de Genaro.

Los efectos diegéticos, como los golpes en la puerta, los sonidos exteriores y el

crujido de objetos en el consultorio,
refuerzan el aislamiento emocional de los
personajes, y colocan al espectador en una
escena con más realismo

Los sonidos fuera de pantalla como es el
ruido fuera del consultorio que Genaro
escucha, pero nunca se revela qué es,
aporta a la atmosfera incertidumbre y
tensión, características principales del
cortometraje.

ANEXO N.º 5. Ficha de observación 3

Ficha de observación y análisis

Número de escena 3 : "Desenlace"

Duración: 12':36" - 17':04"

Categoría

Subcategoría

Rasgo

Sí

No

Análisis

Música	Función emocional	<p>La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.</p>	X	<p>La música de suspenso al inicio de la escena refuerza la atmósfera de incertidumbre mientras que en la ciudad los enfrentamientos entre la población han comenzado, la música de fondo es frenética durante saqueo que se ve en pantalla.</p> <p>Aurelio comienza a perder la cordura debido al estrés acumulado por la ausencia del sol. En esta secuencia, las emociones intensas del personaje son acompañadas por una música incidental que marca los momentos de mayor tensión una melodía de suspenso es el fondo que acompaña el llorar de Aurelio arrodillado en el suelo y la música tiene la mayor carga emocional debido que no se oye el llanto del</p>

personaje.

La música también es un reflejo de las emociones de Aurelio, que van incrementando, de tal manera que mientras avanza la escena más instrumentos musicales se suman al acompañamiento, acelerando y intensificándose con el desarrollo de la escena. Este cambio repentino en la música y el uso de efectos de sonido (como el crujido de los libros al caer, el sonido del cristal rompiéndose) enfatizan el caos interior del personaje.

<p>La música influye en los juicios morales del espectador.</p>	<p>x</p>	<p>La secuencia juega con el contraste entre el silencio (en los momentos previos a la explosión emocional de Aurelio) y la música intensa que comienza justo cuando el protagonista pierde los estribos.</p>
---	----------	---

<p>La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.</p>	<p>X</p>	<p>La música acompaña las acciones, dotándolas con más significado emocional ayudando a acentuar las emociones durante el desarrollo de la secuencia.</p> <p>Unos violines inician la secuencia donde Aurelio corre entre los árboles y luego suena la banda completa con mayor intensidad, la música juego con la intensidad dando momentánea calma al espectador para luego repicar nuevamente, a acompañado de más</p>
---	----------	---

movimiento en la imagen. Al finalizar solo se oyen unas notas de piano, tocadas lentamente mientras Aurelio pierde las fuerzas y ya no puede correr más.

**Perspectiva
narrativa-contextual**

La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.

x

La música funciona como guía, especialmente durante esta parte del cortometraje la música cobra más relevancia al presentarse, por otro lado, menor cantidad de diálogos de suspenso. La música inicia lento y acelera junto a los visuales. La música incidental se utiliza para marcar el colapso emocional de Aurelio. La música sigue el ritmo de sus acciones violentas,

incrementando en intensidad a medida que Aurelio destruye su consultorio. Este crescendo musical refleja su creciente desesperación y locura.

**Perspectiva
semiótica**

La música representa
conceptos abstractos, como
valores o emociones profundas,
a través de su estructura

x

La música representa el viaje emocional de Aurelio, su dolor y tristeza por la pérdida de su esposa y su hija enferma. Así como los sentimientos de Aurelio, la música llega a su punto más alto para luego comenzar a descender, hasta su punto más bajo, acabando con unas notas de piano que recuerdan a la escena del consultorio, donde Aurelio contempla los recuerdos de su familia.

La música opera como
símbolo de conceptos que no
son explícitos en la narrativa
visual, permitiendo al
espectador atribuir significados
más amplios y personales.

x

El uso del piano y melodías
melancólicas aparecen cuando Aurelio está
en un hoyo emocional, cuando se
encuentra vulnerable. A diferencia de otras
escenas donde hay más instrumentos que
componen la musicalización.
La música también acompaña la escena
caótica en el centro de repartición, donde
ocurren muchos actos violentos y hay un
saqueo. La música en esta secuencia se
utiliza para reforzar las acciones en
pantalla, permitiendo al espectador
concentrarse en lo que ocurre, que no es
más que el desenlace de los problemas del
corto.

Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.	x	Las emociones intensas de Aurelio son acompañadas por una música incidental que marca los momentos de mayor tensión. Lo mismo ocurre con la el caos en el centro de distribución, la música marca el tono de la escena mientras acompaña su desarrollo, modificando su ritmo y su intensidad junto con la acción de los personajes, remarcando de esta manera la emoción de cada escena.
Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.	x	La música en todo momento es un reflejo de lo que vemos en pantalla, de las emociones de los personajes, cambia en intensidad y en velocidad en sincronía con la imagen. Imita el cambio de ritmo y va en sincronía con la trama.

		<p>Como símbolo, la música aporta significados complejos.</p>	<p>El acompañamiento musical durante el desenlace, se utiliza para marcar el colapso emocional de Aurelio. La música sigue el ritmo de sus acciones violentas, incrementando en intensidad a medida que Aurelio destruye su consultorio. Este crescendo musical refleja su creciente desesperación y locura.</p>
<p>Voces o palabras</p>	<p>Diégesis</p>	<p>La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).</p>	<p>Fernanda le dice a su hermano que no siente sus manos ni sus pies. Por lo que su hermano Manuel decide llevarla a buscar ayuda ya que Aurelio no está en casa.</p>
		<p>La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).</p>	<p>Todas las voces en esta secuencia son diegéticas. A excepción del canto o ícaro, que es una canción cantada acapella.</p>

	<p>La voz es acusmática (sin fuente visible).</p>	<p>X</p>	<p>El locutor de radio pese a no ser visible, forma parte del mundo diegético, y es clave pues su informe marca el cambio en el ritmo del corto, ya que informa al espectador que el caos se apoderó de la ciudad y hay varios enfrentamientos. Esto es un punto clave en la trama del corto.</p>
<p>Función narrativa</p>	<p>La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.</p>	<p>x</p>	<p>En varios momentos clave de esta secuencia, no hay diálogos. El silencio inicial y el uso de música y efectos sonoros permiten que el espectador experimente el colapso emocional de Aurelio sin necesidad de palabras. En el caso de Fernanda, sus palabras dejan en claro que su enfermedad está muy avanzada y deja a interpretación que podría ser mortal.</p>

		<p>La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.</p>	x	<p>La voz de los hijos de Aurelio suena agotada, esto refleja el estado de salud en el que se encuentran, contribuyendo a generar empatía pues además son unos niños.</p> <p>Hay un plano de Aurelio donde se le ve en llanto, pero su voz está silenciada, lo que podría simbolizar que no tiene con quien compartir su dolor.</p>
Silencio	Función dramática	<p>El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.</p>	x	<p>La secuencia juega con el contraste entre el silencio en los momentos previos a la explosión emocional de Aurelio y la música intensa que lo acompaña cuando finalmente estalla.</p> <p>El silencio enfatiza el drama puesto que se omiten sonidos como el llanto de Aurelio, destacando lo visual y apoyado por la música.</p>

	<p>El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.</p>	<p>x</p>	<p>Cuando Aurelio está llorando en el piso, pero su llanto no se escucha. En varios momentos clave de esta secuencia, no hay diálogos. El silencio inicial y el uso de música y efectos sonoros permiten que el espectador experimente el colapso emocional de Aurelio sin necesidad de palabras.</p>
<p>Función atmosférica</p>	<p>El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.</p>	<p>x</p>	<p>En esta escena casi no hay diálogos, esto permite que los rostros que reflejan las emociones de los personajes destaquen. El silencio precede a la explosión emocional de Aurelio, que es acompañada con música. Crea un contraste que le agrega impacto a la música y al desarrollo de la escena. Luego del saqueo vemos Manuel y Fernanda en medio del caos y un breve silencio acompaña el último cuadro de imagen marcando un cierre a la secuencia y</p>

enfaticando nuevamente los rostros de los personajes, quienes están perplejos ante lo que ven.

Silenciar los demás ruidos ambientales crea una sensación de interiorización, permitiendo empatizar mejor con los personajes.

**Efectos
sonoros y
Ambientales**

Indiciales

Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.

x

La respiración agotada de Aurelio, sus pasos entre las hojas secas y los efectos de cuando corre entre los árboles
En el consultorio hay un cambio repentino en la música y el uso de efectos de sonido como el crujido de los libros al caer, el sonido del cristal rompiéndose enfatizan el caos interior del personaje.
El sonido reemplaza la necesidad de

diálogo, transmitiendo de manera más efectiva el estado psicológico del personaje.

ANEXO N.º 6. Ficha de observación 4

Ficha de observación y análisis

Número de escena 4: "Final"

Duración: 17'06" - 19'49"

Categoría	Subcategoría	Rasgo	Sí	No	Análisis
Música	Función emocional	La música actúa como índice (según el enfoque semiótico de Peirce), reforzando las emociones de los personajes o la atmósfera de la escena.	X		La música chamánica y los sonidos naturales en esta escena simbolizan un nuevo comienzo. El canto es "Ábrete corazón" un icaro, es decir, un canto mágico usado en la medicina de algunos pueblos indígenas. Aurelio despierta sobre unas pajas secas, da unos pasos y se arrodilla en la tierra, entierra sus manos en el suelo Aurelio, habiendo llegado a su límite, encuentra una nueva conexión con la naturaleza dando calma a su corazón.

	La música influye en los juicios morales del espectador.	x	<p>La música chamánica y los sonidos naturales en esta escena simbolizan un nuevo comienzo.</p> <p>El contraste con el caos sonoro de escenas anteriores refuerza la sensación de calma y cierre, ofreciendo al espectador una resolución emocional.</p>
	La música contribuye al juicio ético o emocional sobre las acciones de los personajes.	X	<p>Se ve el barco de recuerdo que es alcanzado por la luz del sol que está de vuelta, en la ciudad las personas detienen su lucha y se quedan viendo el sol. La elección de música chamánica, con el canto "Ábrete corazón", sugiere un renacimiento tanto para Aurelio como para la humanidad.</p>
Perspectiva narrativa-contextual	La música guía la narrativa, contextualizando eventos o personajes: opera	x	<p>La música chamánica y los sonidos naturales en esta escena simbolizan un nuevo comienzo. La elección de música</p>

	<p>como ícono, en la medida en que ciertos sonidos o motivos musicales remiten directamente a ideas o lugares específicos dentro de la historia.</p>		<p>chamánica, con el canto "Ábrete corazón", sugiere un renacimiento tanto para Aurelio como para la humanidad.</p>
<p>Perspectiva semiótica</p>	<p>La música representa conceptos abstractos, como valores o emociones profundas, a través de su estructura</p>	<p>x</p>	<p>Voz en off: "Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior" La letra es un pedido para entender lo que hay dentro del ser, en el contexto del corto cuando dice "deja brillar el sol" se está refiriendo no solo al sol que ya no</p>

está sino a la luz en el interior de las personas que podría tratarse del amor, como el amor de Aurelio por su familia, algo que es señalado varias veces en el cortometraje. Por lo que el canto puede representar un pedido para recuperar ese amor del que su mundo carece.

La música opera como símbolo de conceptos que no son explícitos en la narrativa visual, permitiendo al espectador atribuir significados más amplios y personales.

x

La música no solo acompaña las acciones de Aurelio mientras se lava el rostro con agua, sino que también funciona como un símbolo de reconexión espiritual. La música no solo acompaña las imágenes, sino que transmite el mensaje de que la humanidad ha sido perdonada o ha aprendido de sus errores.

Una guitarra eléctrica acompaña el final, contrastando nuevamente un canto indígena antiguo con un instrumento con sonido del mundo moderno.

Como índice, la música refuerza las emociones de una escena.

x

Música no diegética: Música calmada y lenta
Termina con una guitarra eléctrica tocando una melodía melancólica

Como ícono, la música reproduce o imita realidades sonoras.

x

La música en esta secuencia retrata el espíritu de los pueblos indígenas a través de un icaro, que representa en cierto grado su manera de ver al universo, se curaban a través de cantos y buscaban la conexión con la naturaleza, un tema importante en el cortometraje ya que hace hincapié en que

tal conexión se ha perdido.

Como símbolo, la música aporta significados complejos.	x	En esta última escena, la música chamánica y los efectos naturales funcionan como símbolos de sanación.
--	---	---

La voz es diegética (dentro del mundo de la historia).	X	En esta escena no hay diálogos.
--	---	---------------------------------

Voces o palabras

Diégesis

La voz es extradiegética (fuera de la narrativa interna).

x	Voz en off: “Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Ábrete corazón ábrete sentimiento Ábrete entendimiento deja a un lado la
---	---

razón
Y deja brillar el sol
Escondido en tu interior

La voz es acusmática (sin fuente visible).	X	“Ábrete corazón” de Rosa Giove
--	---	--------------------------------

Función narrativa

La voz permite que los espectadores accedan a pensamientos o emociones internas de los personajes.	x	En este caso la voz del canto se puede interpretar como un pedido de los personajes por encontrar la luz del sol y calmar el caos que los rodea.
--	---	--

La voz toma una función simbólica y contribuye a la empatía o rechazo hacia un personaje.	X	Los personajes no tienen diálogos en esta escena, de manera que la resolución es musical y visual.
---	---	--

	El silencio enfatiza el drama y marca un cambio de ritmo en la narrativa.	x	En varios momentos, la música y los efectos se apagan brevemente, permitiendo que el espectador contemple junto con Aurelio el nuevo mundo en el que se encuentra.
Función dramática			
Silencio	El silencio permite que el espectador absorba momentos críticos y sienta la tensión subyacente en una escena.	x	Estos momentos de silencio sirven para subrayar la serenidad y el alivio que trae el regreso del sol Estos momentos de silencio sirven para subrayar la serenidad y el alivio que trae el regreso del sol.
Función atmosférica	El silencio contribuye a la creación de una atmósfera particular y permite que incluso los sonidos más sutiles cobren relevancia narrativa y emocional.	x	En varios momentos, la música y los efectos se apagan brevemente, permitiendo que el espectador contemple junto con Aurelio el nuevo mundo en el que se encuentra

**Efectos
sonoros y
Ambientales**

Indiciales

Los sonidos son reflejos directos de acciones o eventos en pantalla.

x

Se oyen pájaros antes que la imagen aparezca, grillos y cigarras de fondo.

Unas gotas cayendo suenan poco a poco y lo demás se va callando.

Los efectos sonoros de pájaros cantando y agua corriendo refuerzan la sensación de renovación

Estos sonidos, que estaban ausentes durante la mayor parte del cortometraje, simbolizan la renovación, el regreso de la naturaleza y el equilibrio.

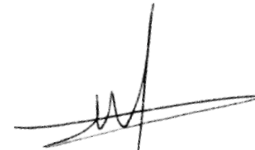
ANEXO N.º 7. CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Nombre del instrumento: Ficha de Observación
Título de la investigación: El soundtrack como elemento narrativo en el cortometraje “Como un reflejo”
Dirigido a: Francisco Barquero Cornelio
Apellidos y nombres del evaluador:
Grado académico del evaluador: DOCTOR
Especialidad del evaluador: Comunicador
Autor del instrumento: Renzo Miguel Vera Carpio

PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Deficiente 0%- 20%	Bajo 21%- 40%	Regular 41%-60%	Bueno 61%-80%	Excelente 81%-100%
			X	

- El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado (x)
- El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado ()

.....
Firma del evaluador DNI: 40379695

Teléfono: 951701906

Trujillo, 4 de noviembre de 2024

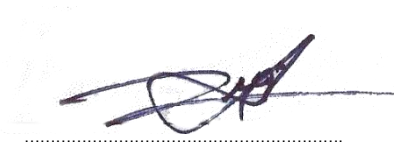
ANEXO N.º 8. CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Nombre del instrumento: Ficha de Observación
 Título de la investigación: El soundtrack como elemento narrativo en el cortometraje “Como un reflejo”
 Dirigido a: Luis Valladolid Garavito
 Apellidos y nombres del evaluador:
 Grado académico del evaluador: Magister en Pedagogía Universitaria
 Especialidad del evaluador: Audiovisual
 Autor del instrumento: Renzo Miguel Vera Carpio

PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Deficiente 0%-20%	Bajo 21%-40%	Regular 41%-60%	Bueno 61%-80%	Excelente 81%-100%
				X

- El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado (x)
- El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado ()

Firma del evaluador DNI: 42362505

Teléfono: 981728077

Trujillo, 4 de noviembre de 2024

ANEXO N.º 9. CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

Nombre del instrumento: **Ficha de Observación**

Título de la investigación: **El soundtrack como elemento narrativo en el cortometraje “Como un reflejo”**

Dirigido a:

Apellidos y nombres del evaluador: **Jaime Roger Corvera Guarniz**

Grado académico del evaluador: **Master**

Especialidad del evaluador: **Comunicador**

Autor del instrumento: **Renzo Miguel Vera Carpio**

PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Deficiente 0%- 20%	Bajo 21%- 40%	Regular 41%-60%	Bueno 61%-80%	Excelente 81%-100%
				x

- El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado (**x**)

- El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado ()

.....
Firma del evaluador DNI: **41080234**

Teléfono: **974746507**

Trujillo, 5 de noviembre de 2024