

**“ANÁLISIS FÍLMICO Y ESTÉTICO DE GRANDES
REALIZADORES DE VIDEOCLIP”**

Musiclip Festival 2010

Arnau Gifreu Castells

Barcelona, 23 de noviembre de 2009

**MASTERCLASS “ANÁLISIS FÍLMICO Y ESTÉTICO DE GRANDES
REALIZADORES DE VIDEOCLIP”**

Musiclip Festival 2010

Profesor Arnau Gifreu

Barcelona, 23 de noviembre de 2009

El clip musical constituye uno de los medios de comunicación social más seductores y poderosos de nuestro tiempo. El video-clip se ha convertido, en los últimos años, en un fenómeno publicitario caracterizado por un alto grado de densidad informativa audiovisual y en el objeto televisivo donde más innovaciones formales y de efectos especiales se producen. Objeto privilegiado de la cultura mosaico de los 80, su materialidad presenta la hibridación de diferentes medios de expresión, y en éste se dan cita multitud de géneros y estilos artísticos. No es de extrañar dicha heterogeneidad si tenemos en cuenta sus antecedentes artísticos: el cine experimental de Fischinger, los soundies, los scopitones, o el videoarte. Además, es un artefacto postmoderno en lo que a su vocación desmedida por la cita se refiere. Autores como Jonas Akerlund, Samuel Bayer, Chris Cunningham, Dan Wilde o Floria Sigismondi, utilizan en sus video-clips referencias a la obra de directores como Meliés, Bava, Fellini, o Román Polanski. Por otra parte, los ritmos de las imágenes de los clips han modificado profundamente las prácticas del montaje cinematográfico y de la televisión. El video-clip es un claro ejemplo de una cultura postmoderna donde reinan el pastiche y la intertextualidad.

Esta sesión se divide en dos bloques diferenciados:

En primer lugar, y para ir entrando en contexto, se ofrece una breve introducción de los precedentes y antecedentes que han configurado la historia del videoclip hasta la actualidad. Des de los ingredientes iniciales que lo conforman, el cinematógrafo de los hermanos Lumière (imagen) y el fonógrafo de Edison (sonido), y partiendo de precedentes tan importantes como Elvis, los Beatles o los Rolling Stones, repasaremos el primer videoclip considerado como tal, *Bohemian Rhapsody* (Queen), poniendo atención también en artistas tan importantes como Pink Floyd y su película *The Wall* o Michael Jackson con su revolucionario *Thriller*.

Después de la contextualización necesaria para situarnos en el espacio, se realizará un análisis a partir del visionado de un conjunto de piezas maestras de algunos de los más prestigiosos realizadores contemporáneos de videoclips. El análisis se basa en un visionado, a modo general, de las piezas representativas de algunos directores seguido por un pequeño debate lo más interactivo posible (docente-asistentes), para profundizar en distintas lecturas e interpretaciones posibles que se desprenden de la pieza visionada.

Los realizadores/directores analizados son los siguientes:

MICHEL GONDRY

BJORK – *Bachelorette* (1997)

THE WHITE STRIPES – *The hardest button to button* (2003)

THE WHITE STRIPES – *Fell in love with a girl* (2002)

ROLLING STONES – *Like a Rolling Stone* (1995)

I AM – *Je danse le mia* (1993)

JEAN FRANÇOISE COHEN – *La tour de Pise* (1993)

LUCAS – *Lucas With the Lid off* (1994)

CHRIS CUNNINGHAM

AUTERCHE – *Second Bad Vibel* (1995)

APHEX TWIN – *Come to Daddy* (1997)

PORTISHEAD – *Only You* (1998)

BJORK – *All is full of love* (1998)

SPIKE JONZE

MC 900 F + JESUS – *If I only had a brain* (1994)

BEASTY BOYS – *Sure Shot* (1994)

THE PHARCYDE – *Drop* (1996)

JONATHAN GLAZER

JAMIROQUAI – *Virtual Insanity* (1996)

RICHARD ASHCROFT – *A song for the lovers* (2000)

RADIOHEAD – *Karmapolic* (1997)

MARK ROMANEK

RED HOT CHILI PEPPERS – *Can't stop* (2003)

MIKE JAGGER – *God gave me everything* (2001)

JANET JACKSON – *Got till it's gone* (1997)

MICHAEL AND JANET JACKSON – *Scream* (1995)

LENNY KRAVITZ – *Are you gonna go my way* (1993)

JAY Z – *99 problems* (2004)

STPEHANE SEDNAOUI

BJORK – *Possibly maybe* (1996)

GARBAGE – *Queer* (1995)

MASSIVE ATTACK – *Sky* (1994)

MIRWAIS – *Disco Science* (2000)

NTM – *Le Monde De Demain* (1990)

RED HOT CHILI PEPPERS – *Give it away* (1991)

YOSSOU N'DOUR AND NENEH CHERRY – *7 seconds* (1994)

ANTON CORBIJN

JOY DIVISION – *Atmosphere* (1988)

GOLDEN EARRING – *Quiet eyes* (1986)

DEPECHE MODE – *Enjoy the silence* (1990)

U2 – *One* (1992)

DEPECHE MODE – *Walking on my shoes* (1993)

NIRVANA – *Heart Shaped Box* (1993)

ROMAIN GAVRAS

M.I.A – *Born Free* (2010)

JUSTICE – *Stress* (2008)

THE LAST SHADOW PUPPETS – *The Age Of The Understatement* (2008)

DJ MEHDI – *Signature* (2007)

VINCENT MOON

LA BLOGOTHEQUE – *Algunos fragmentos*

OTROS REALIZADORES/DIRECTORES INTERESANTES DE VIDEOCLIP

Floria Sigismondi	Sophie Muller	David Fincher
Francis Lawrence	Russell Mulcahy	Bruce Gowers
Jonas Akerlund	Jonathan Dayton	Patricia Birch
Valerie Faris	John Landis	Peter Christopherson
Nigel Dick	Tim Pope	Samuel Bayer
Paul Hunter	Alex Proyas	Steve Barron
Kevin Kerslake	Hype Williams	Marcello Anciano
Allan Arkush	Jean Baptiste Mondino	

BIBLIOGRAFIA VIDEOCLIP

Lenguaje del videoclip, textos mínimos; Ana María Sedeño Valdellós, Universidad de Málaga.

Realización audiovisual y creación de sentido en la música. El caso del videoclip musical en el nuevo flamenco. Ana María Sedeño Valdellós. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad de Málaga. Pág 78-162, 2003

Il videoclip; Paolo Peverini, Meltemi, Roma.

http://www.meltemieditore.it/Scheda_libro.asp?Codice=M024

Trailer, spot, clip, siti, banner; Isabella Pezzini, Meltemi, Roma.

http://www.meltemieditore.it/Scheda_libro.asp?Codice=X029

Video musical: precedentes, orígenes y características, Rafael Durà, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1988.

El videoclip como formato o género; J.A. Leguizamón, 2001, Tesis Doctoral

<http://www.fortunecity.co/victorian/bacon/1244/Leguiz.html> (acceso junio 2002)

Ruido Visual; E. Lèvin

http://www.iztapalapa.uam.mx/iztapala.www/topodrilo/38/td38_09.html(acceso junio 2002)

El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas; G. Lipovetsky, Anagrama, Barcelona, 1990.

El discurso televisivo: el espectáculo de la posmodernidad; J. Gonzalez Requena, Cátedra, Madrid, 1992.

La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido; M. Chión, Paidós Barcelona, 1993.

Music for Pleasure. Essays in the sociology of Pop, S. Frith, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

LECTURAS DESGLOSADAS:

“Definiciones de videoclip”, apartado inicial del estudio: *Inentio Video-clip: lecturas en la búsqueda del lector modelo de la videomúsica*; Mario Villagrán Fernández, Mexico D.F., 2003.

“Breve historia del videoclip”, apartado introductorio del estudio: *Inentio Video-clip: lecturas en la búsqueda del lector modelo de la videomúsica*; Mario Villagrán Fernández, Mexico D.F., 2003.

“Visualizando la música: la imagen en la canción”, apartado introductorio del estudio: *Inentio Video-clip: lecturas en la búsqueda del lector modelo de la videomúsica*; Mario Villagrán Fernández, Mexico D.F., 2003.

“Videoclip musical: desarrollo industrial y últimas tendencias internacionales”; Ana María Sedeño Valdellós, Universidad de Málaga, revista electrónica *Ciencias Sociales Online*.

“Estética del videoclip musical: el formato neobarroco”; Ana María Sedeño Valdellós, 2004.

“El papel del videoclip musical en la creación de la identidad juvenil”; Ana María Sedeño Valdellós, en el marco del *XII Encuentro de Facultades de Comunicación Social*, FELAFACS, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2006.

“El videoclip como mercanarrativa”; Ana María Sedeño Valdellós, *UNED*, Revista Signa 16, 2007, pp 493-504.

“El video-clip musical”; Manuel Fandós Igado, *Comunicar*, octubre, número 1, Colectivo Andaluz para la Educación en Medios de Comunicación, 1993, PP 94-97.

“Videosfera: Fragmentación, Simultaneidad, Choque o Contraste y Modularidad en la Videosfera”; Ricardo Duque, 2002.

Contacto:

Arnau Gifreu Castells

Comunicación Digital Interactiva

Comunicación Audiovisual

FEC - Universitat de Vic (UVIC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

arnau.gifreu@uvic.cat

www.agifreu.com