

SEMINARIO HISTORIA DEL VIDEOCLIP

Prof. Arnau Gifreu

La Casa del Cine/Curso 2009-2010

PRECEDENTES:

Alrededor de 1870, en los salones de baile, la música era acompañada por imágenes en diapositivas, lo que mostraba la necesidad de representar visualmente la canción, pero es a mediados de esta década que surgen nuevas condiciones gracias al invento del fonógrafo realizado por Edison.

Dicho aparato permitía la grabación de música con lo que se logra dar uno de los primeros pasos para que una de las industria más ligadas al videoclip, la industria discográfica, de algún modo comience a nacer, sentando el que pudiese ser el primer precedente.

Años después y con el nacimiento del cine, la música y la imagen comenzaron a verse más ligadas, aunque la primera siempre era sometida a los intereses de la segunda, hasta que en 1920 con el nacimiento del llamado cine de vanguardia aparecería Oskar Fishinger, director que cambiaría este sometimiento, ya que comenzaría a filmar lo que él llamaba una música visual (Pérez J.R. *El arte del video*. España).

Fishinger realizaba películas vanguardistas, donde la imagen buscaba acompañar música clásica o jazz, además de realizar cortos publicitarios donde combinaba artes gráficas con música, siendo un antecedente importante para lo que después sería el cine musical y el videoclip. Cabe mencionar, que este director fue el realizador de la apertura de la obra *Fantasia* donde la música llevaba la pauta y el ritmo de lo que visualmente se presentaba.

En este sentido y continuando por el camino del cine, en 1927 aparece *The jazz singer* que da el paso del cine mudo al sonoro, lo que no significa que sea la primera unión música-imagen como se ha visto, sino que comienza la sincronización entre imagen y sonido que se culminaría en los años 30.

En esta década aparece la comedia musical, que mezcla la narrativa clásica con la música y con un elemento que es muy importante para el video-clip desde su nacimiento: el baile. El baile aparece como un elemento de la fantasía, y como un escape de la realidad que vemos en pantalla, un lenguaje lleno de connotaciones que será utilizado para crear distintas tensiones (Fiske J., 1978: 127-141) y que después será utilizado por los autores de la video música como otro elemento para la configuración del lenguaje videoclip.

Uno de los primeros antecedentes directos, en cuanto a elementos técnicos del videoclip, aparece en la década de los 40: el *panoram*, el cual funcionaba como una caja musical (Jukebox) también conocida en México como rocola, con la diferencia que el *panoram* contaba con una pantalla en blanco y negro que proyectaba imágenes del artista que se había elegido para escuchar su canción.

Este aparato se vería relegado por la televisión años después, aunque en Francia en 1960 aparece su versión mejorada, el *scopitone* que técnicamente ofrecía innovaciones, ya que proyectaba imágenes a color en una pantalla de 16 pulgadas y en 16 mm.

No sólo se proyectaban imágenes del artista, si no que se buscaba darle una secuencia en las imágenes presentadas a través de una historia que se relacionara con la letra de la canción elegida.

En Europa, el *scopitone* fue un éxito, ya que permitía a grupos sociales marginados por la televisión como los jóvenes, y a géneros musicales igual de segregados como el rock, tener un espacio donde poder recurrir para expresarse visualmente; aunque el *scopitone* no puede soportar la competencia de la televisión, queda como uno de los registros más importantes de lo que sería la evolución del videoclip.

ANTECEDENTES:

En la década de los 50 y con el auge por el surgimiento de la televisión, la industria discográfica se da cuenta de la importancia de este medio y lo ve como una plataforma para sus artistas; aparecen programas como *The Ed Sullivan Show* donde se presentan artistas a realizar sus performances y a promocionar sus discos, lo cual se liga directamente con la naturaleza promocional con la que es vista el videoclip.

Aunque para la industria este medio es importante al igual que la radio para lograr la promoción de sus artistas, también observan en el cine la alternativa de promover a los cantantes en esa plataforma y lograr sus objetivos de difusión.

Es en esta década de los 50 cuando artistas como Elvis Presley o Bill Halley son llevados a la pantalla grande, cumpliendo otras funciones distintas a la de los cantantes. Ahora, el artista musical juega a ser actor, desempeñando un papel que después será importante en la función de los grupos musicales en el videoclip. Gracias al resultado de estos filmes, otros artistas comienzan a interesarse en la plataforma cinematográfica, y una década después, uno de los grupos más importantes en la historia de la música pop y de la industria discográfica, *The Beatles* decide realizar su primer filme.

En 1964, aparece *A Hard day's night* dirigido por Richard Lester. En este filme, aparece el que podría ser el primer antecedente directo de la videomúsica, ya que existe en la primera secuencia del filme una puesta en escena musical del grupo que se asemeja a lo que hoy conocemos como videoclip.

En "*A Hard days night*" es el ritmo musical quien definirá y determinará a los personajes y sus canciones, inaugurando un mirar audiovisual que se materializará en el clip y transgredirá toda una concepción cultural acerca del sonido. (Del Villar, 1997: 95)

Es tan importante la contribución de dicho filme que como Leguizamón menciona (1998): " *Se utilizan en este filme muchos recursos que lo transforman en un firme antecedente del videoclip, entre ellos: Efecto cortina, cuadro dentro de cuadro, filmación fotograma por fotograma, foto collage, inversión de valores tonales, mezcla de materia ficcional y documental, imprevisibilidad, fragmentación y dinamismo.*"

La importancia de este filme como antecedente directo es innegable, porque inaugura una nueva dinámica visual en el espectador, la cual se verá consolidada con la llegada del videoclip.

Un año después aparecería el segundo filme del grupo británico titulado *Help*, que serviría para confirmar su éxito e impacto en la pantalla con fines publicitarios, dejando para la historia uno de los antecedentes más importantes de la videomúsica.

En esa misma década, surge el auge por el video arte siendo Nam June Park uno de los pioneros al grabar las calles de Nueva York en un taxi, combinando las técnicas del documental con la ficción y fusionando expresiones como el pop art con el video, abriendo campo al desarrollo del videoclip, al innovar tanto en el campo tecnológico como en el artístico.

Con estos sucesos, se abre el campo para la llegada de la década más importante para el nacimiento del videoclip: los años 70. Al inicio, en 1970 aparece el filme *Performance* dirigido por Donal Camel, donde actúa la estrella de rock y vocalista de *Rolling Stones*, Mick Jagger: en este filme se busca mostrar al artista desde distintos ángulos, siempre con la premisa de fragmentar la historia para favorecer al cantante y a su presentación.

En ese mismo año, aparece el sencillo de *The Beatles*: "*Captain beefheart and his magic band*", el cual será el primer single que se promociona como tal en formato de video en la televisión.

VIDEOCLIP COMO GENERO

Pero no es hasta 1975 cuando se da el paso definitivo al videoclip, ya que aparece el primero concebido como tal.

"*Bohemian rhapsody*" sencillo del disco *A night at the opera* del grupo *Queen* es convertido en videoclip por el director Bruce Gower, con el fin de promocionar el álbum. Dicho video obtuvo excelentes resultados de acuerdo a los fines con los que surge, ya que elevó las ventas del disco de una manera impresionante.

Tanto la industria discográfica como la televisiva notan el éxito de este clip y buscan incrementar su producción, así es como surge el programa de televisión ·"*The Kenny Everett video show*" que transmitía los videos que se iban produciendo.

Pero es durante la década de los ochenta cuando aparece el momento más importante para el desarrollo de la video-música, un año que cambiaría la historia de la televisión, de la industria discográfica, de la música y sin exagerar de la vida de muchas personas.

Es en 1981 cuando el videoclip cambia para siempre con la aparición del canal MTV. El 1 de octubre de dicho año comienza la transmisión del primer canal de televisión dedicado exclusivamente a la transmisión de videoclips las 24 horas del día, con el video "*Video kill the radio stars*" del grupo *The Bangles*.

En ese mismo año, se premia por primera vez con un *Grammy* al mejor videoclip; apenas comienza la década de los ochentas y el auge por esta nueva alternativa audiovisual comienza a sentirse.

En 1983 aparece el filme *Flashdance*, concebido con parte del recién nacido lenguaje del videoclip. Este filme es dirigido por Adrian Lyne, y será filmado como videoclip meses después reduciéndolo a tres minutos, realizando un puente entre el cine, la promoción y la video-música.

Este mismo año aparecen en MTV los *top list*, que aunque ya habían sido realizados en otros programas de radio y televisión proponen al clip una competencia que llevará a elaborar mejores productos.

Es en ese mismo año, cuando aparece el videoclip *Billy Jean*, del cantante afroamericano Michael Jackson que logra ingresar a la programación del canal y a los *Top list*, abriéndole las puertas a otro tipo de artistas, logrando que el clip fuera llevado a nuevos sectores musicales.

Dos años después aparece otro video de Jackson que cambiaría para siempre la manera de hacer videos, un video dirigido por John Landis, director del filme "*Hombre lobo en París*" que revolucionaría el concepto narrativo, estético y promocional del videoclip.

Thriller, sencillo del disco homónimo de Michael Jackson se convierte en uno de los momentos históricos más importantes del clip, ya que ofrece una nueva manera de narrar en la videomúsica, acercándose al llamado video-concepto y alejándose del video-performance (Sherman B., 1986: 79-80).

Además se convierte en el videoclip más costoso hasta esa época, elevando el costo se encontraba entre 30,000 y 50,000 dólares a 500, 000 dólares marcando la pauta para la inversión por parte de la industria discográfica en este nuevo fenómeno.

Este video marcó la pauta a seguir en los próximos años, ya que también se alejó del concepto de tres minutos del videoclip, durando poco más de veinte minutos, llevando a la canción a otros niveles y no sujetando el tiempo de duración del clip a la duración del tema, por lo que este momento resulta importante tenerlo en cuenta.

Por último, cabe resaltar que gracias a la difusión de este video se logró que el álbum al que pertenecía la canción, se convirtiera en el disco más vendido de todos los tiempos ayudando a rescatar a la decadente industria discográfica.

Los años que transcurrieron se vieron envueltos en distintas discusiones, ya que el clip mostraba un crecimiento muy acelerado aunque se dirigía solamente con fines promocionales y muy ligado a MTV, hecho que hasta la fecha continua.

Este canal aprovechó el auge del videoclip para intercalarlo con distintos programas de producción propia, como lo fueron caricaturas o programas especializados en algún género musical que eran conducidos por los Veejays (Video presentadores) que lograban mantener el interés de la gente con sus acciones.

MTV no conforme con lo que había logrado a favor del crecimiento del video-clip como alternativa a los medios audiovisuales existentes, da otro empujón al desarrollo del clip, ya que comienza a regionalizar el canal por el mundo, comenzando con la fundación de MTV Europa en 1987.

Este suceso permitió que la industria del video-clip de otros lugares del mundo creciera y encontrara un espacio para sus producciones locales dentro del canal regionalizado marcando una pauta del crecimiento de la industria discográfica en conjunto con la del video-clip en cada país en el que aparecía MTV regionalizado.

En México aparece primero en 1992 el canal Telehit, dedicado a los videos de artistas en español, aunque ya antes se había realizado a mediados de los ochentas programas dedicados al videoclip como *Video éxitos* del grupo Televisa.

Pero no es hasta la aparición del video *La incondicional* del cantante Luis Miguel dirigido por Pedro Torres, hoy productor de Big Brother México, que el videoclip mexicano adopta las nuevas características de este lenguaje (Mininarraciones intercaladas con performances del artista) y logra comenzar un nuevo camino en la historia del clip en México.

Así, el videoclip en nuestro país obtiene un crecimiento con la aparición tanto de este video como del mencionado canal Telehit, pero no es hasta un año después en 1993, que todo esto se consolida con la aparición del canal MTV Latino el 1 de octubre con la presentación del video *We are southamerican rockers*.

Esta regionalización permite que la industria del clip en Latinoamérica sufra un cambio favorable en su producción debido a que ahora ya existía la opción de tener un lugar de transmisión de sus productos.

Desde su función publicitaria, pasando por la narración y la función del artista el video-clip ha pasado de ser un mero acompañamiento promocional de un disco para convertirse en un nuevo lenguaje del audiovisual con características propias que ha logrado sobrevivir y consolidarse gracias a las innovaciones que el paso del tiempo le ha ofrecido.

BIBLIOGRAFIA VIDEOCLIP

- Lenguaje del videoclip, textos mínimos; Ana María Sedeño Valdellós, Universidad de Málaga.
- Il videoclip; Paolo Peverini, Meltemi, Roma.
- Trailer, spot, clip, siti, banner; Isabella Pezzini, Meltemi, Roma.
- Video musical: precedentes, orígenes y características, R. Durà, Universidad Politécnica de Valencia, 1988, Valencia.
- El videoclip como formato o género h; J.A. Leguizamón, 2001, Tesis Doctoral <http://www.fortunecity.co/victorian/bacon/1244/Leguiz.html>
- 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, Madrid, Cátedra, 1992.
- La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido; M. Chió, Barcelona, Ed. Paidós, 1993.
- Music for Pleasure. Essays in the sociology of Pop, S. Frith, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
- 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.
- La creatividad en otros formatos audiovisuales: el videoclip musical; Ana María Sedeño Valdellós, III Simposium de Profesores Universitarios de Creatividad Publicitaria, pp 391-398.
- 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 laVideosfera; Ricardo Duque, 2002.