

PROYECTA

DESCUBRIENDO
LA DIVERSIDAD

¿QUÉ ES UN VIDEOCLIP?

Es un formato audiovisual sometido al ritmo y tiempo de un tema musical que marca su duración. Las industrias implicadas en la elaboración de un videoclip son la discográfica, la producción audiovisual y la televisiva. El primer paso en su realización se produce cuando la discográfica encarga el videoclip a una agencia o productora audiovisual. Esta será la encargada de la creación de una pieza promocional que servirá como campaña de lanzamiento de un tema musical de un determinado cantante que va a sacar un disco nuevo al mercado.

HISTORIA DEL VIDEOCLIP

El nacimiento del videoclip está unido al cine. En los inicios del cine a pesar de que existían movimientos, los actores podrían bailar pero el espectador no escuchaba ninguna música, para resolver este problema en las proyecciones se incorporaban músicos para acompañar las imágenes.

El primer antecedente conocido fue el del cineasta europeo Oskar Fischinger cuando en los años 20 trató de sincronizar imágenes animadas con música jazz. Poco tiempo después, el inventor Lee De Forest presentó el Phonofilm un método que posibilitaba la aplicación de sonido a las películas. La unión entre música y el audiovisual se hace visible en 1927 con el estreno de la película El cantante de Jazz creado por la productora Warner Bros. gracias a la aplicación Vitaphone que mejoraba el invento de Phonofilm, lo que da paso al cine sonoro. Con esta nueva forma de crear historias se deja atrás la dramatización gestual de los actores y la incorporación de carteles propios del cine mudo.

Ya en la década de los 40 se inauguró en Hollywood el género de la comedia musical donde toda la historia se centra en los temas musicales. Si bien en EE.UU se basaba en la unión de acción, música y baile en España sin embargo se centraron en dar cobertura a las folclóricas.

En la década de los 50 la participación de Elvis Presley en el cine favorece la incorporación de cantan-

tes en las películas. En España, sin embargo, la cobertura se amplió a los niños prodigio como fueron Jose-lito, Marisol, Rocío Durcal o Ana Belén.

Este éxito dio lugar a la grabación de vídeos de actuaciones filmadas, en concierto o en estudio que al ver que la demanda era positiva se creó el primer videoclip de la historia Bohemian Rhapsody de Queen en 1975[1], su emisión en TV hizo que esta canción se convirtiera en un himno.

La consecuencia más directa del éxito de estos productos fue la creación en EE.UU de la cadena MTV, un canal de televisión que emitía 24 horas al día videoclips en 1981. Los primeros videoclips estaban llenos de colorido formados por un solista cantando en una escenografía simple que incluía diferentes cortes que conseguían diversas tomas del protagonista de gran duración. El denominado Rey del Pop, Michael Jackson provocó un cambio en la forma de crear con la creación de Thriller[2] que contaba una historia de terror. Un nuevo formato donde se contaba una mini película de tres minutos de duración y cuyo fin era promocionar y vender discos.

---

[1] Aunque hay quien afirma que fueron The Beatles con "Strawberry fields forever" (1967)

[2] Videoclip dirigido por el director de cine John Landis

1. PERFORMANCE O ACTUACIÓN

La puesta en escena de este tipo de videoclips muestra al grupo o cantante interpretando la canción. El escenario puede ser el de un concierto con público pero también se puede mostrar la actuación en otro tipo de localizaciones en las que el grupo interpreta para la cámara, sin necesidad de público. Se escogerá, entonces, un escenario atractivo, que estéticamente sea acorde con la temática o el tono de la canción. Se puede grabar todo el videoclip en un solo lugar pero es bastante común que en el montaje se combinen actuaciones en dos o tres localizaciones distintas.

El cantante interpretará la canción varias veces seguidas mientras se le graba desde distintos sitios, variando el ángulo de la cámara y la posición en cada actuación con el objetivo de tener así un número de planos suficiente para un montaje variado. Unos planos serán más abiertos y otros más cerrados, Más tarde en el montaje se combinarán siguiendo una coherencia temporal (raccord). Los cantantes suelen mirar a cámara tratando de crear un contacto con el espectador.

Dependiendo del tipo de canción, se grabará con movimientos de cámara o con planos fijos. El número de planos y cortes del montaje también dependerá del estilo de la música y del ritmo. Cuando se trata de una canción rápida se suele usar la cámara en mano y planos de muy

pocos segundos de duración, lo que se conoce como un montaje picado. Si la canción es más lenta, como en el caso de canciones románticas, se usan planos más estáticos y más largos.

Se puede grabar con una o con varias cámaras (grabación multicámara). El uso de varias cámaras permite mayor comodidad y dinamismo en el montaje, pero hay que tener en cuenta la posición del equipo técnico; esta posición se fijará con antelación para evitar que el las otras personas que graban salgan en los planos de las otras cámaras. Si se graba con una sola cámara se pueden pensar mejor los planos, dándole mayor importancia a los encuadres y la iluminación, pero habrá que emplear más tiempo a la hora de grabar.

Cuando se graba este tipo de videoclip, no hace falta que los músicos canten la canción realmente. Se hace una falsa actuación (playback), es decir, el cantante hace como que canta sin cantar de verdad. En el montaje se mezcla el vídeo con el audio de la canción auténtica grabada previamente.

EJEMPLOS:

["30 seconds to mars - Close to the edge"](#)

["Beyoncé - Single Ladies"](#)

["India Martinez - 90 Minutos"](#)

2. NARRACIÓN DE UNA HISTORIA

En este tipo de videoclip se persigue narrar una historia acorde con el tono y la letra de la canción. La historia puede estar interpretada por el cantante o por actores. Primero se pensará la historia y se escribirá un pequeño guión. Posteriormente, se dividirá cada una de las escenas y se pensará cómo grabarlas, decidiendo el tipo de plano que hay que emplear para cada una de las acciones y acontecimientos que suceden en dicha escena.

La planificación (conjunto de planos enumerados según el orden de grabación) será más elaborada que en el primer tipo de videoclip, empleando un lenguaje audiovisual más cercano al cine. Cada acción será narrada de la forma más adecuada posible, usando el tipo de plano conveniente en cada caso.

Así, por ejemplo, se usará planos cerrados (primer plano o plano medio) a la hora de grabar momentos en los que el protagonista muestra sus emociones. Los planos abiertos (plano americano, plano general) se usarán para narrar acciones o situar al espectador en una localización concreta. Se usarán también planos detalle para mostrar objetos importantes en la narración.

Pese a que la mayoría de los videoclips narrativos alternan entre escenas de narración y otras donde el artista canta mirando a cámara, se llaman narrativos aquellos cuyo carácter cinematográfico tiene mayor peso. El conjunto cuenta una historia completa con apariencia de corto.

Rara vez se ruedan videoclips donde no se intercalen fragmentos de imágenes en las que el cantante aparezca interpretando la canción.

EJEMPLOS:

“Alejandro Sanz - El Alma al Aire”

“Michael Jackson- Thriller”

“Carlos Vives- volví a nacer”

3. MEZCLA DE NARRACIÓN Y ACTUACIÓN

La mezcla de los elementos de los dos anteriores forma el tercer tipo de videoclip. En ellos, hay ciertos elementos narrativos, pero no poseen tanta importancia como en la clasificación anterior. El carácter cinematográfico no es tan evidente, pues no se llega a formar una historia completa, sino que se usa para dar variedad a la actuación.

Usan pequeños gags o sketches que ayudan a definir la canción en un contexto concreto. Suele tratarse de elementos significativos como personajes que interactúan con los artistas, localizaciones, objetos importantes que ayuden a darle cierta personalidad al videoclip (Objetos como el martillo en “Wrecking ball” de Miley Cyrus o localizaciones como el bar en “Chantaje” de Shakira).

EJEMPLOS:

“Miley Cyrus - Wrecking Ball”

“Shakira - Chantaje”

“Lady Gaga - poker face”

4. EXPERIMENTAL

Una forma de narración alternativa es la que usan los videoclip experimentales. Son los menos comunes de los cuatro tipos. Estos no desarrollan una línea argumental clásica, tampoco muestran imágenes de los artistas sino que se componen de imágenes evocadoras de corte poético, extraño o desorientador.

Suelen usar conceptos metafóricos que tratan de crear ciertas emociones y sensaciones en el espectador. Objetos, escenarios o personas en situaciones extrañas ocupan las imágenes de este tipo.

También es común que muestren otras formas de arte, siendo la más destacada el baile. La cantante Sia es un claro ejemplo de este tipo de videoclips, ya que suele emplear estos recursos a través del baile abstracto como forma de expresión.

EJEMPLOS:

[“Sia - Elastic Heart”](#)

[“Nine Inch Nails - Only”](#)

[“Constantinople - The Residents”](#)

[“7 billion - Cyriak”](#)

HERRAMIENTAS

PASOS A TENER EN CUENTA CUANDO CREAS UN VIDEOCLIP.

Primero crear la letra de la canción según el género musical que prefieras. Después es importante incorporar la música.

Para evitar que el videoclip sea eliminado es muy importante respetar los derechos de autor. Por esa razón se debe de crear una música propia, puede ser una versión de una música conocida cambiando los acordes o hacer uso de músicas de licencia libre de Creative Commons. Librerías de músicas libres de derechos gratuitas.

Herramientas gratuitas para grabar audio en un ordenador.

Os facilitamos un listado de programas gratuitos que se pueden utilizar para hacer una locución o un podcast, y que pueden servir de herramienta también para la grabación del videoclip.

Wavosaur. Es el más completo pues ayuda a editar distintas pistas de sonido, para composiciones complejas y cuenta con distintos plugins que pueden ser muy útiles.

Oceanaudio. Fácil, rápido y potente. Gratuito y multiplataforma para Windows, Mac y Linux. Sencillo y sin grandes alardes técnicos.

El programa más utilizado es Audacity. Cubre todos los pasos para tener un buen audio final, desde la grabación, la edición y modificación hasta la última explotación, siendo muy versátil y completo que se puee utilizar tanto para Windows, Mac y Linus

Para centros educativos se utiliza Traverso -DAW

PASOS A SEGUIR PARA CREAR UN VIDEOCLIP:

CON VÍDEO

1. Tras disponer de la letra unida con la música. Escribir un guion de aquello que se quiere grabar para acompañar a la canción.

2. Elaborar un storyboard de los distintos planos a realizar.

3. Organizar el equipo de trabajo según las necesidades del rodaje, tener en cuenta: lugar donde se va a realizar la grabación, vestuario, maquillaje y peluquería, atrezzo e iluminación.

4. Repasar el lenguaje y la narrativa audiovisual antes de comenzar.

5. Tras realizar la grabación, exportar las imágenes para su montaje.

6. Coloca la música con la letra en la línea de tiempo.

7. Coloca las imágenes teniendo en cuenta el ritmo de la música y el orden escogido según el storyboard.

Notas: Os recomendamos no incorporar muchos efectos de montaje y optar mejor por el corte como forma de montaje. Importante las transiciones de inicio desde negro y de

final que incluya el título de la canción y el listado centro educativo o asociación y el conjunto de alumnos implicados.

CON IMÁGENES

1. Tras disponer de la letra unida con la música. Escribir un guión de aquello que se quiere mostrar para acompañar a la canción.

2. Haz las fotografías o selecciona las que consideres más adecuadas de una librería de imágenes. Otra opción es el uso de la animación o la técnica de stop motion (animación que consiste en aparentar el movimiento de los objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas).

3. Exporta las imágenes a un programa de montaje.

4. Coloca la música con la letra en la línea de tiempo.

5. Coloca las imágenes según el orden escogido previamente.

¿CÓMO CREAR LA MÚSICA Y LA LETRA PARA HACER UN VIDEOCLIP?

Existen tres tipos de músicos: Músicos que quieren ser profesionales, otros que quieren impresionar a su pequeña comunidad y aquellos que quieren crear música para disfrutarla. Todos comienzan igual y siguen el mismo camino hasta completar algunas canciones, lo que los diferencia, es su público objetivo; por ello, las diferencias son mínimas.

CONSEJOS A TENER EN CUENTA AL INTRODUCIRSE EN LA CREACIÓN MUSICAL:

1.El primer consejo es escuchar música. Cuánto más música escucháis mayor será la inspiración y la facilidad de creación. Es posible que queráis crear música del mismo género que escucháis, sin embargo, es algo muy útil ampliar el abanico y escuchar el mayor número de géneros y artistas así el resultado final podra ser más atractivo y emocionante. Escuchar mucha música prepara la mente y ayuda a completar dudas y mejora mucho el ritmo interior, que es sin duda uno de los elementos más importantes que un músico debe poseer además de la capacidad de afinación y el desarrollo del oído. Tener un amplio conocimiento musical favorece crear canciones atractivas para el público. La música se relaciona con el subconsciente y está muy vinculada con las emociones. Así que tener en cuenta que, ¡el subconsciente debe adaptarse musicalmente!

2.Elige un instrumento o no. Comenzar a practicar con un instrumento que os llame la atención. Si decidís que no, podéis emplear otros tipos de sonido que te puedan acompañar en tu viaje musical. Ej: palmas, silbidos etc. Una guitarra o un piano os ayudarán mucho en la creación musical, ya que su sonido hace que surja la inspiración y os invite a crear. Hoy en día tenemos mucha información de cómo aprender a tocar un instrumento. Pero, es un paso que debéis elegir según el género o la idea que quieras llevar a cabo. Tratar de tener un sonido propio, que podáis reconocer como propio, único. Crear un sonido propio toma algo de tiempo. Ante todo, ¡Divertiros y disfrutar!, y ya irán surgiendo ideas.

¿QUÉ VA PRIMERO, LA MÚSICA O LA LETRA?

Es una cuestión personal. Hay músicos que escriben antes y la música la componen después y al contrario. Debes probar ambas, a ver que te resulta más fácil. También está la posibilidad de componer ambas cosas a la vez. Componiendo la música y la letra, pausando, escribiendo y memorizando.

¡Probar y escoger lo que salga mejor al grupo!

LA CREACIÓN DE LA LETRERA

Cuando se crea una canción hay que asegurarse de que trate sobre un tema, que no sea una mezcla de varias cosas sin sentido. Pensar el tema de la canción, en este caso la DIVERSIDAD, y después lo desarrollais escribiendo sin darle forma. Cuando tengáis la estructura de la canción irle dando forma, añadiendo, suprimiendo o repitiendo frases o palabras. ¡Juega con las palabras!

La canción se puede componer de varias formas:

1.Tocando de oído: Una vez hayas entrenado el oído, esta gran herramienta, o poseais el don de tenerlo, comenzar a crear la canción. Tal vez no sea la mejor forma, pero una vez que lo dominas pasa a ser una buena forma. Debéis ir probando y no quedaros con lo primero que os surja. Estudiar la forma.

2.Basándote en otra canción: Es una forma muy fácil de empezar a crear las primeras canciones. Escucha una música e inspiraros, piensa en lo que puedas agregar o en los cambios que le puedas realizar. Puede salir una canción diferente. Lo importante es experimentar con ella.

3.Tomando una muestra como base. Hay equipos de sonido, sintetizadores, teclados, samplers, loops, cajas de ritmo etc que tienen bases rítmicas o melódicas que podéis utilizarlas para crear la canción.

4.Tomando unas notas base de un instrumento: Si habéis elegido un instrumento y alguno de vosotros lo domináis lo podéis utilizar para crear una base melódica y rítmica, y así crear la canción con más facilidad.

5.Basándote en una escena o una situación: Imaginar que tenéis que crear la música de una película. Pues tienes que imaginar esa película, las escenas, la historia, el ambiente y hacer un batido de sensaciones y tratar de expresar con música.

6.Tomando la letra que ya has escrito para la canción: Debéis hacer que las letras suenen como una canción. Una melodía que ascienda y descienda con las palabras. Debéis intentar crear una frase musical con ellas. Experimentar con una progresión armónica y podréis encontrar una que sea adecuada para las palabras y la sensación que deseáis que expresen con su sonido. Felicidad, tristeza, esperanza, etc...

ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA CANCIÓN

La más básica puede ser introducción, estrofa, coro, estrofa, coro, puente o solo, coro y final, lo importante es ser creativo. Se puede crear una canción sin coros si tiene una estructura sólida. Lo importante es No olvidar el gancho de la canción, es la parte de la canción que hace recordarla, incluso cuando no la estás escuchando. El gancho puede ser vocal o generado por algún instrumento.

Ya tienes unos pasos a seguir para la creación de la primera parte del videoclip de nuestro concursos. Se trata de una actividad a realizar en equipo con apoyo del profesor. Seguro que en la asignatura de música encontráis un buen aliado para resolver vuestras dudas. Tener presente que si estudiáis y practicais y escucháis podéis convertirnos en músicos y quizás en un futuro que ésta sea vuestra profesión.

!!!MUCHA SUERTE!!!