

“El Video Clip cubano... sus aportes a la gráfica del siglo XXI.”

D.I. Soliet Lorenzo Delgado
slorenzo@isdi.co.cu

Resumen

Dar a conocer los derroteros seguidos por los principales creadores de Video Clips en la primera década del siglo y su repercusión para la gráfica contemporánea cubana resulta casi obligatorio; considerando la variedad técnico estética y los modos de producción que en el presente confluyen, compiten y hasta colisionan entre sí, y que casi sin darse cuenta han permitido que este género haya ganado en visualidad y factura. Sistematizar en su estudio, profundizar en los rasgos heterogéneos, que al mismo tiempo lo distinguen inequívocamente es pretensión de este trabajo; para contar esta historia que aun se escribe y afianzar su legado.

Introducción

En Cuba, la experimentación en el ámbito del Video Clip signa muchas de las creaciones hasta convertirlas en verdaderos productos artísticos. Y aunque las fronteras entre el arte y el diseño, o el diseño y el arte son bien estrechas, así como controversiales, resulta particularmente distintivo que aun cuando esta pieza audiovisual debiera subordinarse a los fines publicitarios, los valores agregados pueden hacer olvidar la función comercial del video.

La inclusión de Diseñadores de Comunicación Visual como realizadores de piezas de este tipo ha dado al traste con los estereotipos de antaño y se alzan con novedosos códigos, desprovistos de rigidez, desarrolladores de nuevas técnicas y formas de expresión permitiendo que el Clip avance en materia estética.

En nuestro país, este género goza cada vez más de popularidad dentro de la cultura de masas como medio de disfrute, asimismo ofrece potencialidades como transmisor de valores, riqueza cultural y conocimientos ante un gran y heterogéneo público; por lo que se ha decidido realizar una investigación sobre el tema, considerando que los estudios sobre este género no han sido suficientemente abordados por investigadores y críticos, y los mismos no afrontan la temática desde el punto de vista del diseño gráfico; por lo que la presente indagación pretende aportar este enfoque para validar la utilización de esta disciplina en el medio audiovisual, constituyendo un material prácticamente inédito para trabajar.

Objetivo

Evaluar los posibles aportes del Diseño de Comunicación Visual como recurso expresivo al Video Clip cubano contemporáneo.

Desarrollo

La asociación entre la música y la imagen en movimiento se remontan a las experiencias de pintores como Francis Picabia o Wassily Kandinsky, en las que se hacía una perfecta combinación de imagen, color y sonido. Sin embargo, no es hasta que el cine decide irrumpir en pantalla, y más tarde la televisión y la tecnología, que se asiste al nacimiento de un nuevo formato audiovisual: el Video Clip.

En sus comienzos apareció modificando las estructuras del relato clásico; los directores insertaban piezas bailadas, donde los cambios de plano eran marcados por la música. El movimiento de cámara, los gestos de los actores, la coreografía y la escenografía se supeditaban a los temas musicales. Desde los Beatles en los 50 y 60 hasta la actualidad, este género seguiría diversificándose hacia la creación de mitos musicales. De ese modo se gesta el Video Clip, no sólo como entretenimiento popular, sino como una forma masiva de abrir mercados a los éxitos de la época, fundamentalmente, entre los jóvenes.

Se considera pues, como **Video Clip**, a toda aquella pieza en formato audiovisual sometida a ritmo y tempo determinados por un tema musical. El argumento utilizado para su acompañamiento puede ser complementario, conceptual o totalmente metafórico. Y su principal fin es publicitar o promocionar al artista o agrupación y construir o reforzar su imagen para atrapar a los espectadores.

El Video Clip en Cuba

La radicalidad y experimentación en materia de efectos visuales y la agilidad en los cortes le otorgan al Clip una identidad propia. Sus formas y estilos han ido evolucionando desde su creación, sobre todo impulsados por el Proyecto televisivo Lucas, creado en 1997 por Orlando Cruzata, que incluye el programa y los premios con el mismo nombre cuyo objetivo fundamental es estimular la producción de Video Clips cubanos, premiando la creatividad y originalidad en cada categoría en competencia, así como divulgar el género a nivel nacional e internacional.

En sus comienzos, se producían alrededor de 27 videos al año; cerrando su convocatoria de 2012 con 260 clips, cifra que sustenta la importancia de este evento en el desarrollo del género en la Isla.

El Diseño de Comunicación Visual en el Clip cubano

Desde finales de los 90 hasta la actualidad, el Clip se ha convertido en uno de los géneros más poderosos, sugestivos y vanguardistas de la creación audiovisual cubana.

Tiene tres principales modos de realización, aunque actualmente suelen mezclarse:

- **Performado:** la actuación editada del grupo, del cantante, escogiendo los mejores momentos del concierto.
- **Forma de historia:** Las historias responden de alguna manera al tema de la canción sin necesidad de representarlas fielmente.
- **Experimental:** de asociación de imágenes donde se utilizan recursos visuales o de edición de manera protagónica.

Resultan variadas las influencias recibidas por el Clip cubano para alcanzar una estructuración poética auténtica que los defina junto a la destreza técnico estética y la rigurosa capacidad mimética, destacándose como marcas identitarias dentro del contexto actual. La búsqueda de un lenguaje recurrente, atractivo y novedoso enriquece la calidad formal de la pieza al mismo tiempo que le confiere un valor añadido.

La inclusión del Diseño de Comunicación Visual, como partidario de una perspectiva mucho más austera, racional o ecléctica de producción, en ocasiones responde a diversos ejes temáticos; siempre en pos de resolver con mínimos recursos las carencias de locaciones o presupuesto.

Se han incorporado temáticas fantasiosas o surrealistas, que han abierto el camino a nuevos estilos de representación y realización como: stop motion, animación 2D y 3D, montajes y diseño gráfico. Elementos inspirados en el diseño editorial, cortinillas propias de noticieros, ilustraciones y gráficos son apenas algunos de los recursos utilizados que han enriquecido notablemente estas propuestas audiovisuales.

Tal es el caso de Video Clips como:

No me cortes las alas / Osamu feat. Yory Gómez / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.

Recrea toda una gama de locaciones, en el cual el diseño adiciona frescura y dinamismo al tema musical. La búsqueda del soporte impreso como sinónimo de reconocimiento popular y fama, acentúa el carácter promocional por excelencia del clip. Recurre al reconocimiento de códigos visuales preexistentes, en este caso el Pop Art.

Revolución / Raúl Paz / Dir. Lester Brito, Rudy Mora y Orlando Cruzata

Elementos fotográficos, animación 2D y 3D, utilización de signos y símbolos vanguardistas (Pop Art y Realismo socialista ruso) transmiten los conceptos del tema musical propiciando la interacción del público con la visualidad propia de movimientos artísticos.

Sabroso / Manolito Simonet / Dir. Santana

La selección tipográfica y el tratamiento del color juegan un papel determinante para lograr un ambiente que se apoya en el diseño editorial, como revistas y periódicos y que embellece, sin duda, la pieza. Los protagonistas musicales interactúan con los recursos gráficos de un modo coherente y fluido.

Fuera / Buena Fe / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.

Regido por la profundidad de los conceptos visuales empleados en concordancia con la letra de la canción y la búsqueda de atractivo a partir del uso de composiciones tipográficas con un carácter preponderante lo convierte en uno de los mejores exponentes del diseño gráfico llevado al Video Clip.

La bala de Billy / Pupy y los que son son / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.

Valerse del Diseño de Comunicación Visual en este caso es notorio para generar un ambiente que nos remonta al "Antiguo Oeste". El empleo de recursos como la señalética con rasgos Art Nouveau, el cartel cubano de los 60 y la tipografía aderezan muy acertadamente la visualidad de la pieza.

Como un bolero / Lynn Milanés / Dir. Javier González, Viviana Fernández y Fidel Alonso

El grafito del lápiz alude al momento inmediato donde la creación se materializa. Desde la mismísima mesa de dibujo donde los caracteres, la cinta adhesiva y los papeles traslúcidos cobran vida plano a plano. Peculiar por su modo de representación, combina elementos gráficos e imágenes en movimiento con aciertos y novedad.

Quién te dijo / Gardi / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.

La representación, tomando como punto de partida algunas técnicas de ilustración le imprime, a la pieza, un aire fresco y actual. El recorrido del cantante por una ciudad llena de grafitis, afiches y señales va descubriendo mensajes que apoyan el texto de la canción.

La estación / Adrián Berazaín / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.

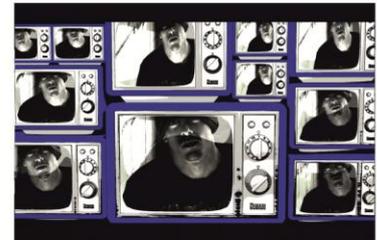
Este es otro ejemplo donde el diseñador suple carencias de locaciones, y añade un toque humorístico – surrealista a la pieza. Buscando analogías con el Yellow Submarine recrea un ambiente subacuático y transita desde entornos coloridos, salidos del Arte Pop hasta otros más lóbregos y sombríos.

Bailando suiza / Harold López -Nussa / Dir. Nelson Ponce, Raupa, Mola.

Destacan en este caso el trabajo protagónico de la ilustración y el diseño de personajes, particularizando de manera singular el Clip. La frescura que confiere la técnica de representación elegida y las composiciones tipográficas derivadas de onomatopeyas es una atractiva manera de resolver el discurso visual para un tema instrumental.

Mucho Flow / Bárbaro el Urbano Vargas ft El Aldeano, Danay Suárez y Silvito el Libre
Dir. Daniel Véliz y Helman Bejerano

En correspondencia con la música urbana, el lenguaje que acompaña este tema destaca por el colorido y desenfadado de sus trazos. Tomando como punto de partida la agresividad y aspereza de la letra se vale de la descontextualización y propone símbolos e ilustraciones amigables que logran una armonía formal y excelente factura.

Conclusiones

Durante quince años de continua labor, el Video Clip contemporáneo apuesta por nuevos modos, aun si esto implica mixturar la tipografía con el dibujo, la animación con las imágenes reales para articular un discurso coherente e impactante. Sin dejar de ser recurrente, atrevido en una época de apropiaciones y búsquedas, tanteos, tropiezos y callejones sin salida, según corresponde a todo proceso creativo en desarrollo.

A pesar de que ha sido relativamente joven la inserción del Diseño de Comunicación Visual en la producción de Video Clip cubanos, inestimablemente valiosos han sido los resultados alcanzados. Los estilos gráficos trabajados resultan tan variados como los mismísimos géneros musicales y han rebasado los límites creativos de diseñadores y realizadores.

Esta particular manera de realización de Videos Clips los diferencia del modo convencional o tradicional establecido en el público; permitiendo que sean recordados con mayor facilidad por la utilización de estilos de representación distintivos lo cual garantiza la efectividad de la pieza elevando la promoción del artista.

Esta simbiosis entre Video Clip y diseño gráfico garantizan la efectividad de uno con respecto al otro; aportando desde cada perspectiva los beneficios que puede brindar para un mejor posicionamiento.

Bibliografía

Libros

- J.F. Bhaszar. La semiótica de la obra de Arte. Universidad del Valle. Colombia, 2008.
- Kleppner, Otto. Publicidad. Prentice Hall. 12ª. Edición. S/A.
- Muñiz, Mirta. Mi profesión al debate. Ediciones Forma. La Habana, 2012.
- Villaverde, Héctor. Testimonios del Diseño Gráfico Cubano 1959 – 1974. Ediciones La memoria. Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. La Habana, Cuba, 2010.

Entrevistas

- Entrevista a Pedro Vázquez realizador, editor y post productor de Videos Clips.
16 de agosto de 2011.
- Entrevista a Lic. Manuela Batista, Dtora. del Centro de Estudios del ICRT.
22 de agosto de 2011.
- Entrevista a especialistas del Centro de Investigaciones del ICRT.
25 de agosto de 2011.
- Entrevista al director del programa ClippuntoCu Frank Lage.
17 de septiembre de 2011.
- Entrevista al realizador de Video Clips y Dtor. del Proyecto Lucas Orlando Cruzata.
29 de septiembre de 2011.

Otras fuentes documentales consultadas

- No me cortes las alas / Osamu feat. Yory Gómez / Dir. Ismar Rodríguez y Julio C. Leal.
- Revolución / Raúl Paz / Dir. Lester Brito, Rudy Mora y Orlando Cruzata
- Sabrosona / Manolito Simonet / Dir. Santana
- Fuera / Buena Fe / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.
- La bala de Billy / Pupy y los que son son / Dir. Ismar Rodríguez y Julio C. Leal.
- Como un bolero / Lynn Milanés / Dir. Javier González, Viviana Fernández y Fidel Alonso.
- Quién te dijo / Gardi / Dir. Ismar Rodríguez y Julio C. Leal.
- La estación / Adrián Berazaín / Dir. Ismar Rodríguez y Julio Cesar Leal.
- Bailando suiza / Harold López -Nussa / Dir. Nelson Ponce, Raupa, Mola.
- Mucho Flow / Bárbaro el Urbano Vargas ft El Aldeano, Danay Suárez y Silvito el Libre
Dir. Daniel Véliz y Helman Bejerano