

LA MEMÉTICA COMO HERRAMIENTA MUSICOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE VIDEOS DE MÚSICA VIRALES

María Dolores Luna Padierna (1), Dr. Alfonso Pérez Sánchez (2)

1 Licenciatura en Educación, Universidad de Guanajuato | Dirección de correo electrónico: maria-lunapadierna@hotmail.com

2 Departamento de Música, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato | Dirección de correo electrónico: a.perezsanchez@ugto.mx

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objeto de estudio una compilación de videos musicales virales difundidos a través de YouTube, que pueden ser analizados desde la perspectiva de la memética aplicada a la música. El objetivo es rastrear el grado de difusión que éstos tienen y reconocer las tres características inherentes al meme en los elementos que tienden a ser replicados en otros videos similares. El estudio muestra la preponderancia de la interacción social que ocurre entre los seres humanos, pues los videos fueron realizados por amigos e incluso por familiares, que expresan una complicidad al representar esa música de acuerdo a sus propias convicciones. El video original apareció en YouTube en marzo del 2015 y ha obtenido una respuesta de 28,195,637 likes. El análisis se realizó con una muestra de 45 videos que replican la actuación de las mujeres australianas, con algunas variaciones como la lista de canciones y el vestuario empleado. En este trabajo, podemos observar que las redes sociales pueden ser un espacio de encuentro donde la imitación funciona como punto de unión entre distintas maneras de representar una serie de canciones y la memética puede ser una herramienta eficaz para estudiar estas manifestaciones culturales.

Abstract

This research has as study object a compilation of music videos viral spread through YouTube, which can be analyzed from the perspective of Memetic applied to music as an object of study. The aim is to trace the grade of diffusion that these have and to recognize three characteristics inherent to the meme in the elements that tend to be replicated in other similar videos. The study shows the preponderance of social interaction that occurs between human beings, because the videos were made by friends and even family members, expressing a complicity to represent that music according to their own convictions. The original video appeared in YouTube in March, 2015 and it has obtained an answer of 28,195,637 likes. The analysis was realized by a sample of 45 videos that answer the performance of the Australian women, with some changes like the list of songs and different costumes used. In this work, we can observe that the social networks can be a space of meeting where the imitation works as a point of connection between different ways to represent series of songs and memetics can be an effective tool to study these cultural manifestations.

Palabras Clave

Memética; Transmisión cultural; Música; Videos virales; Redes sociales

INTRODUCCIÓN

Desde mi área de formación y mi vínculo con la música, tengo una necesidad de buscar cómo vincular la educación con la música. Así mismo, me interesa conocer estrategias para realizar un análisis de tipo musicológico. Dentro del verano de investigación he tenido la oportunidad de vincular mi interés e inquietud académica por conocer herramientas metodológicas, que son necesarias para estudiar las manifestaciones culturales transmitidas en videos musicales por medio de las redes sociales.

El trabajo tiene como objeto de estudio una compilación de videos musicales virales difundidos a través de YouTube, que pueden ser analizados desde la perspectiva de la memética aplicada a la música. La intención es rastrear el grado de difusión que éstos tienen y reconocer las tres características inherentes al meme en los elementos que tienden a ser replicados en otros videos caseros similares o respondiendo a estos en forma de parodia.

La memética musical se enmarca dentro de la teoría de la evolución a partir del darwinismo. Fue Richard Dawkins quien propuso en su libro titulado *The Selfish Gene (El gen egoísta)* [1], publicado originalmente en inglés en 1976, el término “meme” para estudiar la transmisión cultural, haciendo una especie de analogía con respecto al gen (unidad mínima de la transmisión biológica). Susan Blackmore [2] es una investigadora que ayudó a acuñar el concepto de los “temes” para referirse a los memes tecnológicos. Partimos del presupuesto que mimesis es aquello que se imita y por tanto el meme es la unidad de transmisión cultural que no necesariamente es fija, ya que puede ser una idea, una imagen, una canción, un video, una sinfonía completa, entre otros. También tenemos que considerar lo que Arturo García enfatiza en un artículo: “la información se transmite de cerebro a cerebro por enseñanza, imitación, o asimilación, y puede dividirse en unidades simples como una idea, un concepto, una habilidad, una costumbre, o como en la música, una melodía o un motivo musical” [3].

En la actualidad, los videos son un componente importante de la transmisión cultural, en especial de la población juvenil, ya que utilizan un soporte

que fusiona música e imagen en movimiento, donde podemos encontrar ideas, formas de vestir, maneras de hablar y otros elementos culturales, tanto de cierto lugar como aquellos que provienen de otras latitudes y que son adoptados al contexto local. Este tipo de videos virales pueden ser considerados como memes metamorfos, los cuales aparecen modificados o sustituidos por otros similares.

Por lo general, existe un video que puede ser considerado como el original y en relación con él se pueden rastrear videos derivados donde se repiten patrones que funcionan como una estructura dentro de la cual pueden ocurrir algunos cambios cuando la idea original es modificada por personas de otras latitudes o con otra preferencia estética.

MATERIALES Y MÉTODOS

La fuente primaria para esta investigación es un tipo de video musical particular que comprende una serie de canciones encadenadas dentro de una actuación visual. El video original se llama *A Ride Through Time (Un viaje a través del tiempo)* [4] fue publicado en Australia el 31 de marzo de 2015, a través del YouTube, en el canal de SketchShe. La escena musical se desarrolla dentro de un automóvil, donde tres mujeres aparecen sentadas, simulan cantar (sincronía de labios) y bailan al ritmo de una selección musical con canciones icónicas de la época actual. En cada canción las mujeres emplean diferente vestuario que se pueden asociar a la canción que suena en ese momento. No obstante, con la edición del video se logra una transición fluida entre los extractos de las canciones.

El video original dura 3.30 minutos e incluye catorce canciones. La lista es la siguiente: *Boogie Woogie Bugle Boy* (The Andrew sisters), *Jailhouse rock* (Elvis Presley), *Help* (the Beatles), *We will rock you* (Queen), *Beat it* (Michael Jackson), *I wanna dance with somebody* (Whitney Houston), *Smells like teen spirit* (Nirvana), *Na Na Na Na Na* (Snoop Dogg), *Baby one more time* (Britney Spears), *The real slim shady* (Eminem), *Single Ladies* (Beyoncé), *Somebody that I used to know* (Gotye), *Thrift sho* (Macklemore ft Wanz), *Wrecking ball* (Miley Cyrus). El video termina cuando un oficial golpea el cristal de la ventana del

automóvil y les pregunta si están correctamente estacionadas.

Este video apareció en YouTube a finales de marzo del 2015 obteniendo una respuesta de 28, 195,637 likes hasta la fecha. De la misma manera, se han encontrado por los menos cuarenta y cinco videos que replican la actuación de las mujeres australianas, aunque con algunas variaciones como por ejemplo: la lista de canciones se ciñe a un contexto nacional y/o el vestuario es adaptado a los grupos que grabaron esas canciones.

El método empleado conlleva los siguientes objetivos: a) seleccionar la muestra de videos que replican el video original, b) analizar esos videos de acuerdo con las tres características asociadas al meme: fidelidad, fecundidad y longevidad, necesarias para la transmisión cultural, c) realizar el listado de canciones presentes en cada video y, d) redactar una serie de conclusiones en relación con el análisis efectuado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El punto de unión de toda la muestra de videos musicales analizados pone de manifiesto la preponderancia de la interacción social que ocurre entre los seres humanos. La mayoría de los videos fue realizada por amigos e incluso por familiares y es evidente que hay una complicidad entre ellos por representar esa música de acuerdo a sus propias convicciones.

El elemento estructural es el automóvil, espacio que funciona como set para la actuación músico-vocal; está incluido en todos los videos analizados y presenta muy pocas variaciones: lo más común es el auto cerrado, aunque algunos videos fueron grabados en un automóvil con quemacocos y sólo un par fueron realizados en coches descapotables. De la misma manera, los automóviles están estacionados en el momento de la grabación, con excepción de algunos donde el auto avanza lentamente por vías con poca circulación.

El segundo elemento es la pista sonora que incluye el popurrí de canciones. Algunos videos respetan la pista original y ellos incluyen en el título del video la palabra cover. La mayoría de las respuestas de video utilizan su propia selección de canciones provenientes de diferentes géneros,

incluso en ciertos lugares como por ejemplo México, España, Estados Unidos, Rusia y Japón existen diversas versiones en la red con una disímil selección musical para un mismo país.

En los videos derivados que incluyen una selección propia de la música, se percibe una transición de distintos estilos musicales que en cierta manera se asemejan a la transición musical original. Es decir, si en el video de las australianas aparece un extracto de rock cantado en inglés, en dichos videos también se incluye un ejemplo de esa vertiente musical en el idioma local.

Otro elemento donde ya encontramos divergencias más marcadas es el vestuario en el cual se manifiestan las diferencias en cuanto a la moda y a los estereotipos culturales. Por ejemplo, en algunos videos de países asiáticos las mujeres visten atuendos tradicionales que conllevan el cubrirse el rostro, manifestación tan válida como utilizar una gorra de beisbol como representativa de un entorno juvenil estadounidense.

Por último, aunque el video original fue grabado por tres mujeres, no necesariamente ocurre así en los videos respuestas, donde podemos encontrar ejemplos con dos, tres, cuatro y más personas que tampoco son siempre mujeres, ya que también aparecen hombres, niñas y niños, adolescentes e incluso gente mayor. Uno de ellos es replicado por dos niñas (USA) [5], otro por una adolescente y una niña [6] y, dos más son actuados por hombres (España y USA) [7 y 8]. Otro llama la atención pues además de una mujer y un hombre en edad adulta, actúa un hombre longevo [9].

También destaca uno donde participan ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, las cuales se van alternando en cada cambio de música, aunque en sus intervenciones nunca aparecen más de cuatro personas [10]. *SketchShe #SummerFram2015* [11] es un video francés donde dentro de la misma escena participan seis personas que parecen ser más por el uso efectivo del vestuario y pelucas.

Más aún, *Okayama AJET's Mime Through Time Parody* [12] es un video donde las nueve personas al parecer son parte de la misma familia, participando un niño, siete jóvenes y una mujer adulta. Al final de la reproducción de doce

canciones el ambiente es interrumpido por la voz de un hombre que les pide el coche y se lo lleva de donde está estacionado. Eso no merma el espíritu de los participantes, los cuales se quedan ahí bailando el último trozo de la música en el mismo espacio donde había estado estacionado el auto.

En particular, el video titulado *SketchSHE: Versión Española by Tomás García* [7], grabado por hombres, presenta once canciones para las cuales ellos alternan de manera irónica vestuarios masculinos y femeninos, en conjunto con pelucas, vestidos, aretes, collares, maquillaje, blusas e incluso simulan con globos los pechos para destacar características femeninas.

En el video original las chicas terminan con un semi-desnudo que aparece con cuadros negros que cubren parte de la pantalla [4]; este elemento mimético no fue replicado en la mayoría de los videos, lo cual nos habla de distintos umbrales de pudor y atrevimiento que son muy diferentes entre regiones geográficas alejadas.

Dentro del contexto mexicano, se encontraron dos versiones con selecciones musicales afines [13 y 14]. Por ejemplo, uno de esos videos incluye la siguiente lista de canciones: *Cielito lindo* (Pedro Infante), *El rock de la cárcel* (Enrique Guzmán), *No tengo dinero* (Juan Gabriel), *Maquillate* (Mecano), *Ni tu ni nadie* (Alaska y Dinarama), *Macarena* (Los del río), *Amor prohibido* (Selena), *Matador* (Los Fabulosos Cadillacs), *Shabadabada* (Ov7), *Puto* (Molotov), *Vive la vida loca* (Ricky Martin), *Boricua morena* (Daddy Yankee), *Mentiras* (Los amigos invisibles), *Propuesta indecente* (Romeo Santos), *El taxi* (Osmani García Ft. Pitbull, Sensato) [13].

Se puede afirmar que las canciones seleccionadas son representativas de distintos estilos de música que tuvieron éxito en México, aunque no hayan sido grabadas en este país. Además, al final del video ocurre una pequeña mutación, ya que la persona que interrumpe la actuación no es un policía sino el dueño del taxi pidiéndoles a las jóvenes que le regresen su unidad (cf video, min 3.28) [13].

Algo similar ocurre en el video con la versión de Dhallywood donde las chicas utilizan espejos y pashminas para ambientar la música que seleccionaron [15]. En este caso, en el min 3.17,

les pitan el claxon y les piden que avancen. Asimismo, existe otro video con tres jóvenes americanos donde se escucha una serie de hits del momento de diferentes épocas, en el cual además de las modificaciones de vestuario con cada cambio de música, cierra con un comentario de uno de los integrantes que le dice a otro que nunca volverá a tocar su radio otra vez [8].

También nos llamaron la atención dos videos que utilizan una selección de música de Disney: *Mime through Disney (Remake Sketch She) – Spanish* [16] y *Bohemian Carsody - Disney version (Russian SketchShe parody)* [17]. Así como un video donde tanto la música como el vestuario hacen alusión al anime japonés [18].

Gabriel Pérez en una conferencia menciona que los videos pueden ser ubicados en la sub-categoría de memes replicadores [19], que a su vez es incluida en la categoría de fidelidad (replicadores/metamórficos) dentro de la taxonomía desarrollada por Rachel Da Cunha [20]. Siendo así que los videos musicales virales también mantendrán un alto grado de fidelidad. Esto aplica a la muestra seleccionada ya que las variaciones entre sí no son tan marcadas y los videos son claramente imitaciones derivadas del original. No obstante, sería conveniente analizar otras muestras de videos para comprobar si la categoría en la que colocamos a este tipo de manifestación sonora-visual es la correcta.

CONCLUSIONES

En lo personal, antes de participar en el verano de investigación creía que los memes eran pocos serios y se circunscribían a la representaciones bidimensionales cómicas que se comparten en redes sociales como Facebook, también ignoraba que podían ser estudiadas desde una perspectiva académica.

En estas semanas a través de la lectura de literatura especializada, el dialogo con otra compañera y el profesor, pude percatarme que existe una teoría sobre los memes, así como comprender que la memética puede ser una herramienta eficaz para estudiar de manera sistemática la transmisión cultural de imágenes, videos, música, entre otras manifestaciones.

A través de este trabajo, podemos observar que las redes sociales pueden ser un espacio de encuentro donde la imitación funciona como punto de unión entre distintas maneras de representar una serie de canciones adaptándolas a su cultura, su forma de vestir, pensar y comportarse.

Por tanto, proponemos que la memética aplicada al estudio de la música puede ser una herramienta eficaz para analizar manifestaciones culturales que se difunden y transfiguran a través de las redes sociales, como pudieran ser los videos de música virales publicados en YouTube.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi alma mater, la Universidad de Guanajuato, por el apoyo económico que me ha permitido realizar la estancia de investigación. También doy gracias a la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado por haber seleccionado mi solicitud. Por último, al Dr. Alfonso Pérez por aceptarme en su proyecto de investigación.

REFERENCIAS

- [1] Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. New York: Ciudad: Oxford University Press.
- [2] Blackmore, S. (1999). *The Meme Machine*. Oxford: Oxford University Press.
- [3] García, A. (2009). El Darwinismo y la teoría musical. *Identidad suplemento Universitario de Ciencia, Arte y Cultura*, (96), 2-4.
- [4] Mime Through Time by SketchShe, YouTube, publicado por Sketchshe el 31/03/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PMpQUsQcJFg> [consultado el 25/06/2015].
- [5] Mime through time of sketchSHE, YouTube, publicado por Freja Pedersen el 30/05/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=nsJVYCDQNww> [consultado el 26/06/2015].
- [6] Mime Through Time SketchShe Cover, YouTube, publicado por Olivia Adams el 27/05/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=eDPO1yDuEOE> [consultado el 26/06/2015].
- [7] SketchSHE: Versión Española by Tomás García, YouTube, publicado por Tomás García el 17/04/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=lgBnxJp9QTc> [consultado 01/07/2015].
- [8] Guys Mime Through Time by Goat Chatter, YouTube, publicado por Goat Chatter el 27/04/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=g8-BysKFu1o> [consultado el 29/06/2015].
- [9] Mime Through Time (Crazy Russian Version) SketchSHEE cover, YouTube, publicado por Best of TV el 17/04/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=HOLQQnch4hU> [consultado el 02/07/2015].
- [10] City1016 Bollywood Mine Through Time - #mimethroughtime, YouTube, publicado por City 1016 el 12/05/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=n7iDhHDDeHQ> [consultado el 2/07/2015].
- [11] SketchShe#SummerFram2015, YouTube, publicado por Timothee Poirot el 31/05/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=LHs3Jr7w76Y> [consultado el 1/07/2015].
- [12] Okayama AJET's Mime Through Time Parody, YouTube, publicado por Okayama AJET el 17/06/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=mAFq02SY5GY> [consultado el 04/07/2015].
- [13] Mime Through Mexico - SketchSHE Respuesta Latina | Take Uno Tv Girls, YouTube, publicado por Katia Nabil el 9/05/2015. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JFgAsccoU_M [consultado 04/07/2015].
- [14] SketchShe Español | México Parodia, YouTube, publicado por Carolitho el 26/05/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JlP7FKscro4> [consultado el 29/06/015].
- [15] Mime Through Time - Dhallywood Version - বাংলা গানের বিবর্তন, YouTube, publicado por The Nahar Sisters el 24/04/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aFt2ima-Egl> [consultado el 04/07/2015].
- [16] Mime through Disney (Remake Sketch She) - Spanish, YouTube, publicado por Mel&Mar el 4/05/2015. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=46_7ZigOsyE [consultado el 05/07/2015].
- [17] Bohemian Carsody - Disney version (Russian SketchShe parody), YouTube, publicado por Chicas in bibicas el 15/ 06/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=VhYst45MypE> [consultado el 05/07/2015].
- [18] Mime Through Time (Japanese Anime Ver.) SketchShe Cover, YouTube, publicado por DESNUDE el 3/07/2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=5U0XU4CKgY> [consultado el 08/07/2015].
- [19] Teoría del meme Parte 1 y 2, YouTube, publicado por Gabriel Pérez, el 24/05/2013. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=CBKV0SjgSCE> [consultado el 18/06/2015].
- [20] Da Cunha, R. (2007). Memes em weblogs: proposta de uma taxonomia. *Conexões nas redes midiáticas. Famecos*. Porto Alegre. (32), 23-31.