

LA MÚSICA EN IMÁGENES: EL CINE

MUSIC IN IMAGES: THE CINEMA

Ana Carolina Yébenes Cobo

Lcda. Filología Inglesa y Profesora Superior Música (Trompa)

Profesora de Música en el IES Itaba (Teba)

anacayeco@hotmail.com

Recibido Diciembre 2009. Aprobado Diciembre 2009

/ MUSIC- CINEMA- SOUNDTRACK

Resumen: Música e imagen, dos conceptos enraizados desde lo artístico y unidos bajo una nueva amalgama de procedimientos, como es el cine. Un lugar donde hay espacio para la creación desde la dirección, la interpretación, la fotografía, la composición... El presente artículo hace un breve recorrido por la historia del cine, desde sus comienzos como cine silente hasta la nueva etapa del cine sonoro, además de abordar recursos didácticos que podemos encontrar en la proyección de películas para el aula de Música en la enseñanza Secundaria.

Palabras clave: *música, cine, banda sonora*

Abstract: Music and image, two concepts rooted by art and joined due to a new mixing of procedures, the cinema. Everybody can find its place in films: director, interpreters, photographers, composers, and so on. The current pages pretend to make a brief view on the history of cinema, since its origins as Silent Movies to the New Sound Film Era. Besides, we can make a revision on the important devices that can be used by teachers in the Secondary Education Music Class as a musical resource.

Keywords: *music, cinema, soundtrack*

La música y la imagen han estado estrechamente vinculadas desde hace varios miles de años. Tanto es así, que en el mundo clásico la palabra *musiké* designaba una simbiosis de artes entre las que se incluían la poesía, la música y la danza, incomprensibles las unas sin las otras.

Desde entonces, y por influencia del teatro griego, ambas han seguido un camino paralelo, teniendo su mayor exponente en la Ópera –como género grande- y en la Opereta, la Zarzuela o el Teatro Musical como representaciones de dimensiones menores.

Pero es a raíz de las revoluciones tecnológicas de los siglos XIX y XX las que nos llevan a no comprender un arte sin su vinculación con la otra. En el campo de la imagen, la música se ha ido especializando hasta convertirse en lo

que es hoy, un arte de hacer música para las imágenes. Además, las nuevas tecnologías facilitan el proceso compositivo puesto que la sincronización con la imagen llega a un alto grado de perfeccionamiento.

Música e imagen pueden interactuar en distintos ámbitos, como pueden ser el teatro, el diaporama, el multimedia, entre otros; pero es, sin duda, en el cine, donde esta interrelación de artes encuentra su mayor exponente.

El Cine: la incorporación de la música a la pantalla

Hoy día es habitual encontrar música en todas las películas. El silencio en alguna secuencia sería, con toda seguridad, intencionado para causar una determinada sensación en el espectador. Pero algo que nos resulta tan familiar no siempre ha existido de la misma manera.

El cine nació en 1895 en Francia, de la mano de los hermanos Lumière; quienes no tenían intención artística sino científica, como así demuestran sus primeras grabaciones, que eran en realidad documentales¹. George Mèlles, director de teatro parisino, sería el encargado de enfocar el cinematógrafo de los Lumière hacia la expresión artística y el también francés Canudo proclamaría al cine como *Séptimo Arte*².

Aunque como vemos el cine nació en Francia, su evolución se dio paralelamente en Estados Unidos, con Edison a la cabeza en una llamada "guerra de patentes" entre las grandes productoras hasta la llegada de Hollywood.

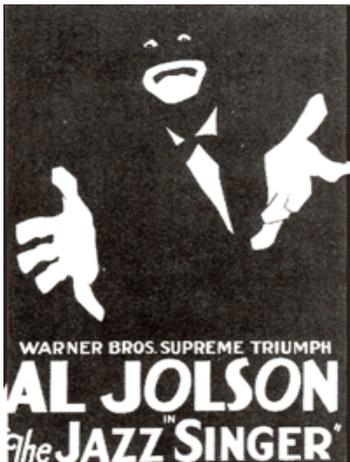
Este cine era llamado *Cine Mudo*, pues la cinta carecía de sonido. Bajo este título el espectador no escuchaba diálogos entre personajes, ya que no existían; pero sí percibía melodías, sobre todo improvisadas, primero por un pianista y en las salas más célebres hasta por una pequeña banda de Jazz, que al principio no tenía otra función que la de amortiguar los molestos ruidos que emitían las máquinas de proyección y que con el tiempo se convirtieron en casi lo que son hoy; banda sonora de una película.

Con *El Cantor de Jazz*³ en 1927 se da un paso hacia adelante. Llega el *Cine Sonoro*; desde entonces y hasta hoy la industria cinematográfica no se desliga de la música ya que el sonido introdujo un nuevo elemento de gran potencia expresiva permitiendo crear con el diálogo personajes y argumentos más complejos. Esta película da comienzo a una etapa nueva en la historia del cine que enriquecerá enormemente el mundo de las composiciones audiovisuales.

¹ *Llegada de un tren a la estación de la Ciotat o Salida de los obreros de una fábrica.*

² *Manifiesto de las Artes (1914)*

³ Dirigida por Alan Crossland e interpretada por Al Jonson.

En la década de los 30 surge una generación de compositores de raíces y formación europea que marchan a Estados Unidos por la demanda de músicos en por su industria cinematográfica. Nunca habían compuesto música para el cine pero se encontraban dispuestos a todo ante una situación laboral complicada en Europa.

Así mencionamos a Max Steiner, compositor de la banda sonora de *Lo que el Viento se Llevó*, músico que utiliza genialmente el *leitmotiv*⁴; o a Charles Chaplin, quien sin ser músico profesional sí lo era amateur y componía la música para sus películas con la ayuda de compositores profesionales.

A partir de los años 60 los compositores introducen formas contemporáneas en las obras para el cine y hasta dejan intuir estilos como el Jazz o el Pop, siendo la figura más representativa de esta época Ennio Morricone con títulos bien conocidos como *El Bueno, el Feo y el Malo*.

Desde 1970 hasta hoy la crítica que se hace a las composiciones para el cine es que se ha producido un empobrecimiento en su calidad, debido a que los músicos que trabajan en las bandas sonoras de películas son formados exclusivamente para ello por lo que carecen de experiencia, por regla general, en otros sectores musicales.

De todas formas, continúa habiendo compositores que siguen combinando la gran orquestación, junto a tendencias más modernas como el jazz y el rock, lo que resulta en una expresión poderosa. Es el caso de John Williams que ha colaborado con grandes directores como George Lucas o S. Spielberg en *El Coloso en Llamas*, *El Violinista en el Tejado*, o *La Guerra de las Galaxias*.

La música y la imagen: BSO

Las Bandas Sonoras Originales (BSO) o soundtracks, en su nombre en inglés, engloban el conjunto de diálogos, sonidos y música que acompañan una

⁴ Es el hilo conductor. En la ópera, teatro musical o en el cine, aparece normalmente ligado un personaje a un tema musical para que, de esta forma, el espectador pueda identificarlo o pueda intuir el desarrollo de la acción.

película. Podemos encontrar bandas sonoras magnéticas, en las que una o varias bandas de grabación acompañan al rollo de película y son leídas en sincronía con la imagen de una forma parecida a lo que lo haría un lector de *cassettes*.

También existen en formato óptico bandas sonoras que transforman intensidades de luz en impulsos eléctricos y por último, bandas sonoras digitales en formato más novedoso y de mejor calidad que son las que se utilizan hoy en día.

A la hora de hablar sobre composición de música audiovisual debemos distinguir dos tipos de bandas sonoras:

1. Música compuesta a priori las que utilizan piezas de la música culta persiguiendo objetivos como corresponder al contenido emocional de la escena con el de la música o aportar un valor de época a la escena. En este sentido no es raro que el melómano reconozca en títulos importantes del celuloide obras de Puccini, Strauss, Verdi, Chopin y que, en ocasiones, estas mismas obras pasen a conocerse por el mismo nombre que el de la película⁵.

2. Música compuesta expresamente para determinadas imágenes: es encargada a uno o varios compositores con el fin de incorporarla a la película. En este caso encontramos distintas formas de inserción de la misma en la cinta. Se podrían resumir en las siguientes:

- a) Formas de paso. Usadas para unir dos secuencias sin perder el ritmo; cambiar una escena por otra cambiando de música, o haciendo un fundido sonoro, lo que da perspectiva espacial.
- b) Secuencias de montaje. Con rápidas sucesiones de imagen donde la música es el nexo de unión.
- c) Música diegética. Es aquella compuesta para ilustrar auditivamente una fuente sonora visible en la película, pongamos por ejemplo una orquesta tocando, una radio que suena, etc.
- d) Música no diegética. Surge ajena a lo que sucede en pantalla por lo que el compositor es totalmente libre a la hora de crear su plantilla instrumental. La música no diegética tiene como finalidad subrayar la expresividad de la proyección.

Una banda sonora se podrá crear utilizando música ya compuesta; encargando la composición de ésta en su totalidad a un compositor quien previamente deberá elaborar un trabajo de guiones de sonido y pruebas de montaje con la imagen, o mezclando ambos recursos.

⁵ Concierto nº 21 para piano de W.A. Mozart, conocido como *Elvira Madigan* a raíz su inclusión en la película, con el mismo nombre, dirigida por Bo Wideberg .

El Cine, un recurso en el aula

En una sociedad globalizada, en la que imperan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación resulta de utilidad utilizar el cine como un recurso didáctico. Posee éste un valor añadido y es que se trata de un arte atractivo y siempre joven.

Bajo este punto de vista, podemos encauzar la práctica instrumental del alumnado de Música de la Enseñanza Secundaria haciendo arreglos sencillos de bandas sonoras de películas de éxito, como son *Titanic*, *La Guerra de las Galaxias*, *La Vida es Bella* o de cualquier otra que se nos ocurra siguiendo el ritmo de nuestra aula.

Por otro lado, el cine nos ofrece al profesorado una serie de aportaciones inagotables con las que ilustrar la materia de Música. Así, podemos encontrar una serie de películas que tienen como hilo argumental las vidas de algunos personajes ilustres de la Historia de la Música. Citaremos títulos como:

- *Amadeus*, de Milos Forman (1984) que repasa la vida de Mozart incluyendo sus propias composiciones como banda sonora de la película.

- *Amor Inmortal*, de Bernard Rose (1994)

- *Copying Beethoven*, de Agnieszka Holland (2006)

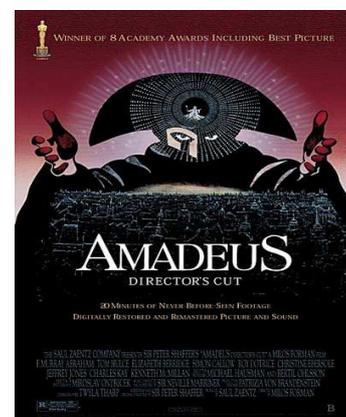
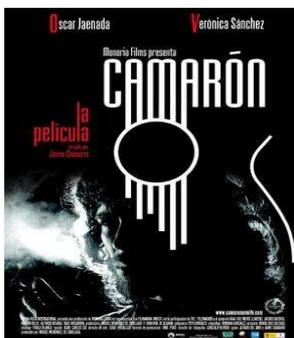
Ambas rodeando la vida del compositor alemán, una desde el amor truncado y otra explorando las ironías de una mente privilegiada.

- *Farinelli, il castrato*, de Gérard Corbiau (1994), que ilustra la historia de uno de los castrati más internacionales de la historia.

Encontramos ejemplos más cercanos al entorno musical de nuestro alumnado en cintas como:

- *Camarón*, de Jaime Chávarri (2005)

- *Lola*, de Miguel Hermoso (2007)

De cualquier modo, el uso didáctico que hagamos del cine en el aula dependerá siempre del afán innovador y siempre necesario que mantenga el profesorado.

Referencias bibliográficas

- ADORNO, T. y EISLER, H. (1976) *El cine y la música*. Madrid, Fundamentos.
- CHION, M. (1997) *La música en el cine*. Barcelona, Paidós.
- ESCALERA, M. (1971) *Cuando el cine rompió a hablar*. Madrid, Taurus.
- MORGAN, R. (1994) *La música del siglo XX*. Madrid, Akal.
- TÉLLEZ, E. (1996) *El discurso musical como soporte del discurso cinematográfico*. EUFONIA. Didáctica de la Música, nº 4, pp. 47-58