

EL CINE Y SU MÚSICA

En este tema vamos a ver toda la música que está relacionada con el cine, esa música que está compuesta exclusivamente para estar al servicio de la imagen, un tipo de música que no existió hasta el principios del siglo XX, ya que fue en esta época cuando empezó a ponerse de moda ese nuevo fenómeno que iba a revolucionar la industria del ocio: **el cine**.

Para empezar, vamos a llamar **banda sonora** a todo el sonido que escuchamos cuando vemos una película, y estos sonidos pueden ser de tres maneras:

- Los diálogos de los personajes cuando hablan.
- Los efectos especiales de la película (explosiones, el tráfico que suena etc.).
- La música.

Pues bien, esa música que escuchamos en las películas es lo que llamamos *música de ambientación*. Esta música de ambientación se nos puede presentar de dos maneras distintas en pantalla:

- a) Se llamará *música diegética* cuando esa música está ilustrando una imagen en la que aparece una fuente sonora (por ejemplo, un tocadiscos, una orquesta de baile, una actuación en directo...) y así, tanto los personajes de la película como nosotros como espectadores estamos viendo de dónde procede el sonido o la música.
- b) *Música no diegética* será aquella en la que no aparece en pantalla ninguna fuente de sonido y por tanto el compositor tiene libertad para elegir la música y los instrumentos que quiera. Somos sólo nosotros en este caso, los únicos que escuchamos la música como espectadores, los personajes, no. Aquí es donde está el mérito del compositor para conseguir con esa música "externa" a lo que está pasando en la historia identificarnos y "meternos" de lleno en la película.

La banda sonora es uno de los elementos más importantes de una película y muchas veces es la responsable de éxito o del fracaso de la misma.

Ahora vamos a conocer dos de las técnicas más usadas por los músicos de bandas sonoras para que la música de una película se manifieste de una manera clara al espectador:

Una técnica es la *identificación* y consiste en hacer que la música se identifique con un personaje y que nos informe de lo que siente ese personaje, al mismo tiempo que nosotros lo sentimos cuando vemos la película, provocando de ese modo nuestra identificación con él y acortando la distancia entre el espectador y la pantalla. Por ejemplo, eso ocurre en la película "Ghost".

La otra técnica que vamos a conocer es la del *leit-motiv* y que consiste en asignar un tema musical a un personaje, grupo de personajes, paisaje, etc., de tal manera que, en cada ocasión que el *leit-motiv* se escuche, aunque lo que represente no salga en ese momento en la pantalla, el espectador entenderá su significado y se

acordará de ese personaje, situación etc. Esta técnica aparece en la película "Casablanca". Por poneros un ejemplo más reciente, recordad que en "La la land" (2016) de vez en cuando escuchamos el tema de Mia y Sebastian y nos acordamos de su historia y de lo difícil que a veces se ponen las cosas.

Una vez que hemos aprendido estas técnicas usadas por los músicos de bandas sonoras, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos músicos de la Historia del Cine, desde sus comienzos con el cine mudo, hasta el presente.

- El cine fue inventado por los hermanos Lumiere en 1895, y como era cine mudo en un principio, desde ese año hasta 1927, fecha en la que apareció la primera película sonora que fue "EL Cantor de Jazz", la música que llevaba el cine mudo consistía en tener a un pianista que acompañaba la proyección interpretando canciones de moda o del repertorio clásico.

A partir de la entrada del cine sonoro, vamos a distinguir tres generaciones de compositores de música cinematográfica:

1. Primera Generación (1930-1950). Aquí vamos a incluir a compositores de música clásica, que viendo la novedad que suponía el invento del cine, decidieron probar a hacer una música que estuviera relacionada con la imagen. Pero los que de verdad consiguieron hacer una música que se identificara totalmente con lo que se estaba viendo en la pantalla fueron músicos como **Max Steiner**, autor de la música de la película "Casablanca", donde usó la técnica del leit-motiv que ya hemos comentado antes, y **Bernard Hermann**, autor de la banda sonora de la película "Psicosis".
2. Segunda generación (1950-1970). Esta época fue la del gran desarrollo de la música para el cine. Por un lado, al mejorarse las salas de cine y mejorar el sonido de las películas, también cambió la música que sonaba en las películas: ahora se quería hacer música moderna, que estuviese influenciada por la música que se escuchaba en la calle: el jazz o el rock. Vamos a destacar aquí a músicos como **Arthur Freed**, autor de la película musical "Cantando bajo la lluvia", **Henry Mancini**, en los años 60, autor de la música de "La Pantera Rosa" o de "Desayuno con diamantes" con la inolvidable "Moon River". **Ennio Morricone** en los años 70, autor de la música de películas del oeste como "El bueno, el feo y el malo" o "La muerte tenía un precio".
3. Tercera generación: músicos de hoy. A partir de los años 70 del siglo XX, los músicos se han abierto a todas las posibilidades de la música de hoy día, así que podemos escuchar bandas sonoras donde salga música clásica, jazz, pop rock, música electrónica de sintetizadores, en resumen, música que responda a las necesidades de la película, pero si hay que destacar a un músico, todavía vivo, que represente el saber hacer buena música conectada con la imagen, ese es **John Williams**, autor de las bandas sonoras más conocidas de la Historia del cine, como la saga de "La Guerra de las

Galaxias", "Tiburón", "Superman", "Indiana Jones", "Harry Potter", "Parque Jurásico", "E. T.", "Lincoln"... y un largo etcétera.

Faltan muchos, muchísimos autores como **John Barry**, autor de la banda sonora de "Memorias de África". Esa escena de Robert Redford y Meryl Streep sobrevolando la sabana sin la música que suena se convertiría en algo completamente diferente. A **James Horner**, recientemente desaparecido, le debemos bandas sonoras famosísimas como la de "Titanic"...

Bueno, aquí tenéis el "esqueleto" del tema. Iremos añadiendo y completando con músicos y películas que debéis conocer y disfrutar.