

EL CINE Y SU MÚSICA

En este tema vamos a ver toda la música que está relacionada con el cine, esto es, la música que está compuesta exclusivamente para estar al servicio de la imagen.

Este tipo de música que no existió hasta 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 esté 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 o incidental 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. Esta música no pertenece pues al guión, sino a la ficción del cine. 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.

En el cine, la música puede cumplir funciones muy diversas:

- **Función expresiva.** La música produce efectos emocionales sobre los oyentes. Debido a su poder para despertar emociones, la música puede cambiar totalmente el contenido emocional de una misma escena: una escena romántica puede verse convertida en una escena de intriga o cómica según la música de fondo que se utilice.

La función expresiva permite además la *identificación* del espectador. Por **identificación** se entiende la habilidad de la música para transmitir lo que siente un personaje, haciéndoselo sentir al espectador, y causando de ese modo la identificación con él. Se elimina de esta manera la distancia emocional entre el espectador y la pantalla.

Por ejemplo, en la escena final de la película *Ghost*: cuando muere el “malo” de la película, el espectro del protagonista consigue el privilegio de despedirse de su antigua prometida haciéndose visible: mientras la música (una famosa canción de la década de 1950 titulada *Unchained melody*), suena como música *incidental*, el espectador se identifica con la pareja protagonista, sintiendo por medio de la música lo mismo que ellos sienten y acortando la distancia entre el espectador y la pantalla.

- **Función narrativa.** Desde el punto de vista narrativo, la música de cine puede recrear épocas y lugares, situando al público en el ambiente de la película. También puede caracterizar personajes y situaciones con temas conductores llamados *leitmotiv*. El **leit-motiv** (creado por el compositor R. Wagner que ya lo usó en sus óperas en el s. XIX) consiste en asignar un tema musical a un personaje, grupo de personajes, paisaje, situación 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 poner 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.
- **Función estructural.** La música estructura rítmicamente la narración encadenando o separando escenas. La música también sirve para suavizar las

elipsis tan habituales en el discurso cinematográfico, ayudando así a dar más unidad a la narración. Además, aporta ritmo, o lo modifica. La música puede unificar diferentes imágenes fijas y proporcionar continuidad e impulso. Esta función puede ser fácilmente comprendida viendo una escena sin su banda sonora: invariablemente parecerá ser más larga que con música. No es sorprendente, por tanto, que la música haya sido frecuentemente usada por los directores para aportar ritmo a escenas que son dramáticamente débiles.

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 Lumière 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 hecha con 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, ése 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”, “E.T.”, “Superman”, “Indiana Jones”, “Harry Potter”, “Parque Jurásico”, “Lincoln”... y un largo etcétera. También despuntó **Jerry Goldsmith** con títulos como “El planeta de los simios” o “Alien”. Hoy en día, **Howard Shore** es uno de los compositores más influyentes de la última generación, creador de las bandas sonoras de “El silencio de los corderos” y de la trilogía de “El señor de los anillos”. También destacan **Hans Zimmer** con “Piratas del Caribe” y “El rey león”, y **Michael Nyman**, compositor de “El Piano”, que emplea a menudo el new age, el jazz y la música pop, y combina las grabaciones orquestales con el uso de sintetizadores.

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”...

Además, artistas y bandas de música popular urbana internacionalmente conocidos como Madonna, Annie Lennox, Celine Dion o Eminem, han compuesto o interpretado canciones para diferentes películas.

Bueno, aquí tenéis el “esqueleto” del tema. Iremos añadiendo y completando con músicos y películas (también españolas) que debéis conocer y disfrutar.