

LA MÚSICA Y EL CINE

Por Cristina Martínez Peces

1. LOS ORÍGENES: EL CINE MUDO

La música que acompañaba las películas mudas tenían una doble función: ocultar el desagradable ruido del proyector y reforzar el significado de las escenas, dado que los carteles explicativos no siempre eran suficientes.

Esta música se interpretaba en la misma sala donde se proyectaba la película, normalmente a cargo de un pianista o una pequeña orquesta.

Al principio se utilizaba música ya existente, pero en los años veinte se empezó a componer algo así como “músicas tipo”, es decir, un catálogo de músicas que venían bien a determinados tipos de escena: música romántica, cómica, de acción, de miedo, de suspense.... y que los intérpretes elegían según la ocasión.

“La quimera del oro”, 1925

“El maquinista de la general”, 1926

La primera película sonora fue “El cantor de jazz”, de 1927, en la que se mezclaban los subtítulos con algunos diálogos hablados y música interpretada realmente por los protagonistas.

“El cantor de jazz”, 1927

Divertido fragmento de “Cantando bajo la lluvia”, en el que podemos hacernos una idea de los problemas que debieron de sufrir los primeros directores del cine sonoro.

2. TIPOS DE MÚSICA PARA CINE

2.1. MÚSICA DIEGÉTICA Y MÚSICA INCIDENTAL

La **música diegética** es aquella que forma parte de la escena, es decir, los personajes la pueden oír.

“El gran dictador”, 1940

“Casablanca”, 1942

“La misión”, 1986

La **música incidental o extradiegética** es la que normalmente llamamos “música de fondo”, con una función fundamentalmente expresiva.

“2001, una odisea del espacio”, 1968

“E.T. el extraterrestre”, 1982

“Toy story”, 1995

Existe también un tipo de música a medio camino entre la diegética y la incidental, a la que podríamos llamar **“Falsa diegética”**. Se trata de la música que los personajes podrían oír pero que incluye un acompañamiento instrumental que no aparece por ningún lado en la escena:

“Sonrisas y lágrimas”, 1965

Los directores y los compositores han jugado en muchas ocasiones con las sensaciones que nos provocan ambos tipos de música, mezclándolas en una misma escena, pasando de una a otra de manera sutil, etc...

“Kill Bill: volumen 2”, 2004

“Padre de familia”

“Tesis”, 1996

“Ocho apellidos vascos”, 2014

2.2. MÚSICA ORIGINAL Y MÚSICA ADAPTADA

La **banda sonora original** es aquella compuesta expresamente para una película, normalmente sincronizada con las imágenes y pensada en función del significado de cada escena.

John Williams dirige la orquesta y el coro que interpretan la música de una escena de “La amenaza fantasma”.

La música de “Los chicos del coro”, compuesta por Bruno Coulais, se convirtió pronto en un éxito mundial.

La **banda sonora adaptada** es aquella en la que el director/a decide utilizar una música preexistente, que en principio no tiene nada que ver con la película. En este caso la música no se sincroniza con las imágenes (en todo caso, al contrario, como vimos en la escena de “El gran dictador” o en “2001: una odisea del espacio”).

El director Stanley Kubrick utilizaba con frecuencia música adaptada en sus películas, como en “2001: una odisea del espacio”

En el inicio de la película, Kubrick sincronizó las imágenes y los títulos de crédito con los momentos cumbre de la música.

3. FUNCIONES DE LA MÚSICA EN EL CINE

Entre las principales funciones que la música tiene en las películas, podemos destacar las siguientes:

♪ **Generar una emoción en particular:**

Miedo - “Psicosis”, 1960

Romanticismo - “Memorias de África”, 1985

Tristeza - “La lista de Schindler”, 1993

Humor - “La pantera rosa”, 1963

Una misma secuencia puede provocarnos distintas emociones dependiendo de la música que la acompañe.

Asimismo, es posible en un conjunto de escenas transmitir varios sentimientos: humor, tensión, emoción...

♪ Ayudar a ambientar una época o un lugar:

“Blade runner 2049”, 2017

“El rey león”, 1994

♪ Animar las escenas de acción:

“Indiana Jones y la última cruzada”, 1989

“Divergente”, 2014

4. LOS MUSICALES DE HOLLYWOOD

En los musicales se intercalan números de canto y baile en varios momentos de la película. Es un género típicamente estadounidense.

La mayor parte han tenido su antecedente en las salas de teatro de Broadway, pero en ocasiones ha sido al revés, como en el caso de “Cantando bajo la lluvia”, que se adaptó a las salas de Broadway treinta y tres años después de su estreno como película.

Podemos considerar que el género comienza con “El cantor de jazz” en 1927 y se mantiene en auge hasta los años 60. En el nuevo siglo ha habido un tímido renacer de los musicales, teniendo como últimos ejemplos “La La Land” y “La bella y la bestia”, e incluso un musical español: “La llamada”.

“El mago de Oz”, 1939

“Cantando bajo la lluvia”, 1952

“West side story”, 1961

“Sonrisas y lágrimas”, 1965

“Grease”, 1978

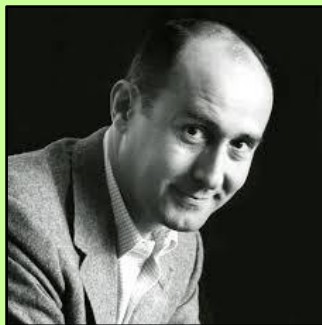
“La llamada”, 2017

5. GRANDES COMPOSITORES DE MÚSICA PARA CINE

A lo largo de la historia del cine ha habido numerosos compositores de gran talento que han contribuido al desarrollo de este tipo de música. Nombraremos por orden cronológico a algunos de los que han compuesto bandas sonoras inolvidables.

♪ Henry Mancini

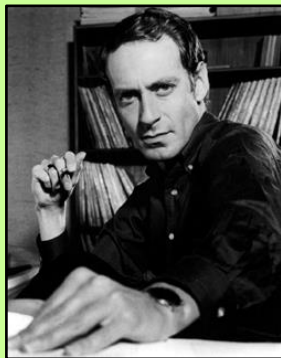
Además de “La pantera rosa” (1963) ...

“Desayuno con diamantes”, 1961

♪ John Barry

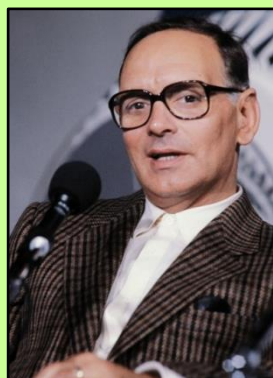
Además de “Memorias de África” (1985) ...

“James Bond”, desde 1962

♪ Ennio Morricone

Además de “El bueno, el feo y el malo” (1966) ...

“Cinema Paradiso”, 1988

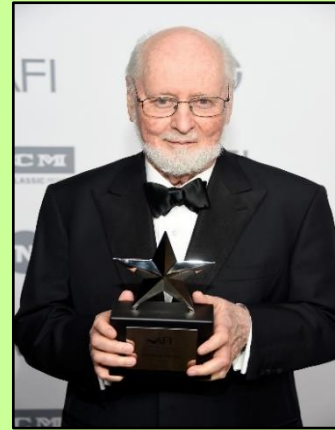
“La misión”, 1986

🎵 John Williams

Además de “E.T. El extraterrestre”, “Indiana Jones”, “Star Wars”, “La lista de Schindler”, “Toy story”...

“Tiburón”, 1975

“Superman”, 1978

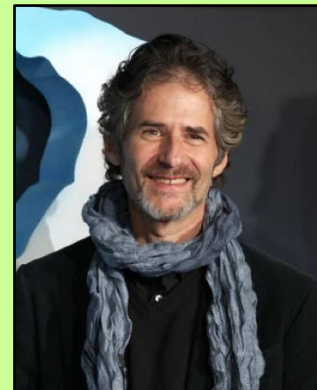
“Jurassic Park”, 1993

🎵 James Horner

Además de “Braveheart” y “Avatar”...

“Titanic”, 1997

🎵 Hans Zimmer

Además de “Piratas del Caribe” y “El rey león”...

“Interstellar”, 2014

“Gladiator”, 2000