

MÚSICA, CINE Y SERIES

LA MÚSICA EN EL CINE

Funciones
Tipos
Evolución
Musicales

LA MÚSICA EN LAS SERIES

LA MÚSICA EN EL CINE

Funciones

- Ambienta una época o lugar determinados, creando una atmósfera más creíble.
- Detalla o amplifica el significado de una imagen.
- Define el carácter de un personaje, estado mental, pensamientos de alguien, etc.
- Sugiere o intensifica emociones en el oyente: amor, alegría, miedo, tristeza, pasión.

Vídeo 1.- Funciones de la música

<https://www.youtube.com/watch?v=XrrJsHA6Nz4>

Vídeo 2.- Cómo la música cambia las escenas Jaws

https://www.youtube.com/watch?v=Ae1Z_fWDZ7s

Vídeo 3.- Cómo la música cambia las escenas Lord of the Rings

<https://www.youtube.com/watch?v=mndDbN60Eiw>

Vídeo 4.- Cómo las películas juegan con nuestro cerebro

<https://www.youtube.com/watch?v=bCpYbSz1KqE>

Tipos

En función de la relación entre música e imagen:

- **Música diegética:** es la música que pueden oír los personajes de la película porque forma parte de la historia narrada. La fuente de la música aparece en pantalla. Puede provenir de un reproductor, como en *Baby Driver* (toda la música que oye el espectador es la producida por el ipod del protagonista), de la radio, TV. O directamente ser interpretada por músicos, como en *Bohemian Rhapsody*.
- **Música no diegética** o **música incidental:** música que solamente los espectadores pueden oír. La fuente de la música no aparece en pantalla. Su objetivo es crear una atmósfera especial, como la futurista en la escena “Como lágrimas en la lluvia”, de la película *Blade Runner*.

Bohemian Rhapsody

(Dtor: Bryan Singer, 2018)

Baby Driver

(Dtor: Edgar Wright, 2017)

Blade Runner

(Dtor: Ridley Scott, 1982. Mus: Vangelis)

En función del propósito original de la banda sonora:

- **Música original:** banda sonora hecha expresamente para una película. Se denomina banda sonora original (BSO). Ej. *Psicosis*- música de Bernard Herrman; *La pantera rosa*- música de Henry Mancini; *Forrest Gump* y *Regreso al futuro*- música de Alan Silvestri; *Gladiator*- música de Hans Zimmer; *Joker*- música de Hildur Guðnadóttir.
- **Música prestada o adaptada:** banda sonora que toma música previamente compuesta. Esta música puede ser:

Clásica: Toda la banda sonora de la película *2001, Odisea en el espacio*; *La cabalgata de las Walquirias*, de Richard Wagner (*Apocalypse Now*), *La noche de Fígaro*, de W.A. Mozart (*Cadena Perpetua*).

Comercial: *Oh, Pretty Woman* (*Pretty Woman*), *Shape of my heart* (*Leon, The profesional*)

Evolución

Cine mudo

Para encontrar el **origen del cine** hay que viajar hasta París, donde el 28 de diciembre de 1896 los **hermanos Lumière** hacen la primera proyección para el público en general de la película ***La llegada del tren***, una cinta de 50 segundos en la que los asistentes huyen despavoridos ante la llegada de un tren a vapor.

Aunque anteriormente hubo avances, como las proyecciones realizadas por Thomas Edison y los estudios sobre seres humanos y animales en movimiento de Eadweard Muybridge, esa era la primera vez en la que en un mismo espacio se congregaba un grupo de gente para tener una experiencia alrededor de la pantalla.

En esa primera proyección estuvo **George Méliès**, que con su ***Viaje a la luna***, demostró que el cine no solo servía para mostrar la realidad, sino también para hacer trucos de magia y entretener a los que frecuentaban los bulevares parisinos en busca de nuevas sensaciones.

El cine de esta época era **cine mudo**, caracterizado por lo siguiente:

- **Textos impresos.** Al no haber diálogos, se proyectaban textos que aclaraban situaciones o partes importantes de la narración: sentimientos,
- **Narrador.** A veces las proyecciones contaban con uno, que describía las situaciones con voz en off.
- **Lenguaje corporal,** primeros planos. Este cine era muy expresivo, casi exagerado, para que el público entendiera lo que sucedía en la pantalla.
- **Música:**

Cuando se proyectaba en salas pequeñas, solía acompañarse el visionado de **música a piano**, en directo y de modo improvisado. Si la sala era importante, podía haber una orquesta. A menudo los músicos contaban con **repertorios** compuestos por fragmentos musicales catalogados como “música de persecución”, “temas de amor”, “batalla”, etc.

¿De dónde provenía la música que tocaban? Al principio, era **música prestada** (clásica y popular), que se adaptaba en velocidad e intensidad a cada situación, alternándola en muchas ocasiones con **efectos sonoros** (gracias a aparatos como el **Fotoplayer**). Más tarde, se empezó a componer música para las películas.

La música **enfaticaba las imágenes** y disimulaba el ruido que hacía el proyector. El público no esperaba escuchar la reproducción de los sonidos que se veían en la pantalla, sino una música que evocase determinadas situaciones.

No dejes de leer lo que sobre la música en el cine mudo cuenta **Harpo Marx**.

Para entender mejor esta época, es fundamental mencionar a dos grandes del cine mudo: Charles Chaplin y Buster Keaton.

Vídeo 1.- Duelo Chaplin & Keaton

Vídeo 2.- *The Great Dictator*. Charles Chaplin

(Brahms - Danza húngara n. 5)

Vídeo 3.- *One Week*. Buster Keaton

Vídeo 4.- *The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore*. Homenaje a B. Keaton

Cine sonoro y musical

Años 20

El **director musical** de las productoras de cine asumió nuevas funciones. Además de seleccionar fragmentos de música preexistentes y hacer arreglos, empezó a componer para los títulos de crédito y algunas escenas.

Los avances tecnológicos permitieron que la música quedara ligada a la imagen, de modo que la música no variaba en función del presupuesto de la sala donde se proyectara ni de las cualidades de los artistas intérpretes.

Los primeros sistemas que dieron con una buena sincronización de sonido e imagen, como el **Vitaphone**, permitieron grabaciones de discursos y números musicales (aunque se grababan los sonidos por un lado y la imagen por el otro). La primera película sonora de la historia fue **El cantor de jazz** (1928), largometraje en el que se alternaba fragmentos de cine mudo (con sus rótulos y música de fondo), canciones sincronizadas y una secuencia hablada.

Años 30

La música en el cine va adquiriendo importancia: caracteriza personajes, enlaza secuencias, describe ambientes. A veces destaca un tema principal, presente durante toda la película y anunciado en los títulos de crédito (como la obertura de una ópera). Otras, se utilizan *leitmotiv* para los personajes.

Muchos compositores de música de cine encuentran su inspiración en los grandes de la música sinfónica del Romanticismo.

La primera productora que apuesta por el cine sonoro es **Warner Bros Pictures**. El ascenso del régimen nazi obliga a muchos compositores a exiliarse a los Estados Unidos. Es el caso de **Max Steiner**, que con esta productora, compondrá una de

las bandas sonoras más exitosas de la historia, la música de *Lo que el viento se llevó* (1939).

En el campo tecnológico se producen grandes avances, ya que el **Movietone** permitió grabar **imagen y sonido en una misma cinta**, evitando los problemas de sincronización que se daban con el Vitaphone (además de que este requería una costosa inversión en equipo específico). Eso sí, cuando había que doblar en otro idioma, la música debía ser grabada de nuevo.

Años 40 & 50

Se consolida la creación de las bandas sonoras, con importantes avances:

- Grabación de la pista de sonido a **tres bandas**: ruido ambiental, música y diálogo. De este modo, cuando se dobla una película solo se modifica la pista de diálogos.
- Los compositores crean la partitura una vez que se ha terminado el rodaje y la graban dirigiendo a la orquesta mientras la película es proyectada en una pantalla.
- Nacimiento del **Cinemascope**: sistema de grabación que se popularizó en esta época en el que se proyectaban imágenes mucho más anchas que altas, con el fin de ampliar el campo visual. Este sistema hizo un mejor uso del color y permitió la grabación del sonido en estéreo.

Puedes saber más sobre los diferentes formatos de proyección en estos vídeos, en [español](#) y en inglés.

La **época dorada de Hollywood** acogió a grandes compositores, como:

- **Miklos Rózsa** (Ben-Hur)
- **Bernard Herrmann**, músico de referencia de Alfred Hitchcock (*Psycho*, *Vértigo*, *Con la muerte en los talones*, *Marnie*) y Orson Welles (*Ciudadano Kane*).

De esta época es *El Gran Dictador*, con **Charles Chaplin** como productor, guionista, actor y compositor.

Vídeo 1.- *Ben Hur* (creación de la película)

Vídeo 2.- *The Great Dictator*. Charles Chaplin
(Brahms - Danza húngara n. 5)

Vídeo 3.- *Psycho*. Asesinato de Mario Crane

Años 60

Se consolidan algunas características que se habían insinuado ya en los años 50:

- El **jazz** se incorpora a las bandas sonoras, como estilo de música más apropiado que el sinfónico derivado de la música clásica del siglo XIX, para expresar ambientes turbios y sentimientos oscuros.
- Adquiere mayor importancia la **música de los títulos de crédito**. Con frecuencia se utiliza para ellos una canción de un compositor, que aparecerá durante la película como leitmotiv. Estas canciones se llegan a hacer más famosas que la

- propia banda sonora. Es el caso de **Henri Mancini** y *La pantera Rosa* (también autor de *Desayuno con Diamantes*). Este impulsará el arreglo de las bandas sonoras para venderlas en discos, como un producto independiente de la imagen.
- El éxito de **grupos de música pop** como *The Beatles*, popularizará la creación de películas basadas en ellos (Help, Yellow Submarine, Hard Day's Night) o la aparición de música pop y rock conocida, aunque nada tenga que ver con la imagen (música de Simon&Garkunkel, en *El Graduado*).

Compositores que destacan : **Maurice Jarre**, compositor francés, con las películas-*Doctor Zhivago*, *Lawrence de Arabia*.

Ennio Morricone, que con *El bueno, el feo y el malo* mezcla en la pantalla de forma magistral instrumentos tradicionales (guitarra, flauta, trompeta, percusión), silbidos y voces. Sus películas lanzan al estrellato a Clint Eastwood. De este músico también es la banda sonora de *La Misión*.

Vídeo 1.- *Moon River* (*Desayuno con diamantes*. Música: Henri Mancini)

Vídeo 2.- *The Sound of Silence*, de Simon&Garkunkel, en *El Graduado*

Años 70

A pesar de la fuerte presencia de las canciones en la música en el cine, vuelve el concepto tradicional de la banda sonora con la música sinfónica, de la mano de uno de los mayores y más prolíficos compositores de música para el cine de la historia:

John Williams con *La Guerra de las Galaxias* vuelve al estilo sinfónico (huyendo del uso de los sintetizadores, avances tecnológicos y canciones populares). Habitual colaborador del director Steven Spielberg, con el que hará *Tiburón*, muestra en esta película el poder de una melodía para evocar en el espectador sentimientos extremos antes de que se relacionen con una imagen. Para *Superman* y *el Imperio Contrataca*, contó con la colaboración de **Angela Morley**.

Nino Rota, con la legendaria *El Padrino* y **Jerry Goldsmith**, quien se inspira en los clásicos como Debussy, Ravel, Xenakis y Penderecki para crear la música de la terrorífica *Alien, el octavo pasajero*.

Wendy Carlos, famosa por su música electrónica y el uso de sintetizadores, participó en la banda sonora de *El Resplandor*, *La Naranja Mecánica* y *Tron*.

De esta época es *2001, Odisea en el Espacio*, una película de Ridley Scott con la banda sonora formada únicamente por piezas de repertorio clásico.

Vídeo 1.- *Así habló Zarathustra*, música de R. Strauss (*2001, Odisea en el Espacio*)

Vídeo 2.- *El bueno, el feo y el malo* (música de Ennio Morricone)

Vídeo 3.- *El padrino* (música de Nino Rota)

Años 80

Esta es la década en la que los **sintetizadores** se convierten en los grandes protagonistas de las bandas sonoras, ya que abaratan los costes de producción y pueden producir cualquier sonido.

Vangelis sitúa en primer plano la **música electrónica** con *Carros de Fuego* y *Blade Runner*, siendo él mismo el que controla todo el proceso creativo como único compositor, arreglista e intérprete.

A su lado, **John Williams** (*E.T*) y **Jerry Goldsmith** (*Poltergeist*), continúan con el estilo sinfónico.

Vídeo 1.- [Alien](#) (música de Jerry Goldsmith)

Vídeo 2.- [Carros de fuego](#) (música de Vangelis)

Vídeo 3.- [Poltergeist](#) (música de J. Goldsmith)

Años 90

- Se produce una **fusión** en las bandas sonoras entre la música sinfónica y el uso de sintetizadores, aprovechando las ventajas de ambas tendencias.
- El uso de **canciones comerciales interpretadas por los grupos de moda** se populariza de tal forma que a menudo nada tienen que ver con la imagen, pero sí con la promoción de la película y el aumento de beneficios (es el caso de los temas principales de las películas: *Pretty Woman* y [El guardaespaldas](#)).

En este sentido, es muy interesante lo que ocurre en la banda sonora de *Forrest Gump*, ya que combina la música original compuesta por **Alan Silvestri** para los momentos más emotivos, con la música popular de la historia reciente de los EEUU para ilustrar las diferentes etapas de la vida del protagonista. Apareciendo canciones de *The Beach Boys*, *The Doors*, *Elvis Presley*, *Joan Baez*, *The Mamas & The Papas*, *Simon & Garfunkel*. Por lo que la presencia de la música pop queda totalmente justificada.

El **estilo sinfónico** sigue presente con compositores como **James Horner** en *Braveheart* y *Titanic*.

Otros autores imprescindibles:

Hans Zimmer, y el uso que hacía de los sintetizadores, samplers y estilo sinfónico para su música, produce bandas sonoras en películas de éxito como: *El Rey León*, *La Roca* o *Misión Imposible*.

Anne Dudley, con el Óscar por *Full Monty* y las colaboraciones en *Los Miserables* y *Elle*.

Años 2000

El estilo sinfónico continuó con **John Williams** (*Harry Potter*), **Hans Zimmer** (*Gladiator*, *Origen*, *Intellestelar*), **Howard Shore** (*El señor de los anillos*).

Indispensable mencionar la prolífica colaboración entre el músico **Danny Elfman** y el director Tim Burton, dando lugar a títulos como: *Charlie y la fábrica de chocolate*, *Pesadilla antes de Navidad*, *La novia cadáver*, *Alicia en el País de las Maravillas*, etc.

Con grandes creaciones por parte de **Rachel Portman**, con un Óscar por *Emma* y títulos como *Chocolat* y *Las normas de la casa de la Sidra*. Y **Lisa Gerrard** (*Gladiator*)

De esta época debemos mencionar compositores españoles como:

Alejandro Amenábar (director y compositor en *Los Otros*, *Mar Adentro* y *Mientras dure la guerra*, entre otros), **José Nieto** (*Juana la Loca*), **Roque Baños** (*Torrente*), **Alberto Iglesias** (*Tierra*, *Hable con ella*, *La piel que habito*) en España, **Eva Gancedo** (premio Goya por *La buena estrella*), **Victoria de la Vega** (*Nothing Without You*).

Vídeo 1.- *Intellectelar* (música de Hans Zimmer)

Vídeo 2.- *Los vestidos desgarrados* (música de Alberto Iglesias, en *La piel que habito*)

Vídeo 3.- *La buena estrella* (música de Eva Gancedo)

Vídeo 4.- *Lo imposible* (música de Fernando Velázquez)

Musicales

Años 20

Un musical es un género en el que se combina **diálogos, música, canciones y baile**. Los musicales surgieron en el ámbito del teatro en Estados Unidos a finales del siglo XIX (Broadway, NYC) y más tarde pasaron al cine. Tuvieron un éxito inmediato ya que era una forma de entretenimiento que atraía rápidamente al público por la sencillez de su trama y los atractivos efectos visuales. *The Broadway Melody* (1929) fue el primer musical en el cine.

Años 30

El musical se convierte, junto al cine negro, en uno de los géneros preferidos por el público. De esta época es la pareja formada por **Fred Astaire y Ginger Rogers**, que protagonizaron películas como ***Sombrero de Copa***, con números de baile que poco tenían que ver con la trama y que buscaban mostrar las habilidades del bailarín.

A finales de esta década se estrena una de las películas más taquilleras del momento, ***El Mago de Oz***, en la que Judy Garland ganaría un Óscar como mejor estrella infantil.

Años 40 y 50

Los musicales buscaban divertir al público y no complicarse. Lo conseguirían con Gene Kelly: actor, bailarín, coreógrafo, productor y director. En ***Un día en Nueva York***, Gene Kelly junto a Stanley Donen sacaron los rodajes al exterior. De los años 50 es el exitoso ***Cantando bajo la lluvia***.

Años 60

En esta época se estrenaron extraordinarios musicales como ***West Side Story*** (dirigida por Robert Wise y ganadora de 10 Óscar), ***My fair lady***, ***Mary Poppins***, ***Sonrisas y lágrimas*** (ambas protagonizadas por Julie Andrews).

Aun siendo películas galardonadas con muchos e importantes premios, este género inicia su decadencia debido al cambio en los gustos del público.

Años 70

Se incorporaron coreografías y decorados espectaculares, con la ópera rock **Jesucristo Superstar** de Andrew Lloyd Webber y **Cabaret**, del coreógrafo y director Bob Fosse. Pero los grandes éxitos de taquillas fueron protagonizados por *Fiebre del sábado noche* y *Grease*, ambas protagonizadas por John Travolta.

La música se separa definitivamente de la pantalla cuando la banda sonora se convierte en un éxito de ventas. Es el caso *Fiebre de un sábado noche*, con la música de Bee Gees y su disco, el más vendido de la historia (hasta que cuatro años después fue superado por *Thriller*, de Michael Jackson).

Años 80

En los ochenta, la película *Annie* (1982, dirigida por John Huston) nos recordó la grandeza del género, y la espléndida *¿Víctor o Victoria?* (1982, dirigida por Blake Edwards y con música de Henry Mancini) es tal vez la última gran comedia musical.

Años 90

De esta década es la película del director Alan Parker, que unió a la reina del pop, Madonna, con el actor Antonio Banderas en el musical *Evita*, con música de **Andrew Lloyd Webber**.

El cine de animación también se preocupa por la música, contratando a grandes compositores como **Alan Menken**, autor de: *La bella y la bestia* (1991); **Hans Zimmer**: *El rey león*; **Dani Elfman**: *Pesadilla antes de Navidad*, etc.

Años 2000

Durante estos años se vive la incorporación de canciones preexistentes de pop and rock. Prueba de ello es: ***Moulin Rouge*** (2002), ***Mamma Mia!*** y ***Chicago*** (2002)

En 2006 comenzó la saga ***High School Musical***. Concebida para televisión y llevada posteriormente al cine, supo conectar el género musical con el público adolescente.

Y Disney promovió los musicales con títulos como ***Tiana y el Sapo*** (2010), ***Enredados*** (2010) y ***Frozen*** (2013).

Imposible no mencionar ***Los miserables***, una cinta en la que todo el sonido es grabado *in situ* y cuyos diálogos son completamente musicalizados. Y la oscarizada ***La, la, land*** (2016), compuesta por **Justin Hurwitz**.

Y terminamos con la banda sonora de ***The Greatest Showman*** (2017), que obtuvo grandes ventas como disco independiente siendo en 2018 en el Reino Unido el que más tiempo pasó como número uno (en los últimos 30 años).

Susana Arcos Trancho | ondanassau.com

LA MÚSICA EN LAS SERIES

¿Tiene la banda sonora de las series algo que le caracteriza? Así es y cada uno de nosotros sabemos más sobre el poder de la música de lo que podemos imaginar. Por eso lo hablaremos y compartiremos tranquilamente cuando estemos juntos. Hasta entonces, algunas ideas son:

- La música acompaña a la imagen, pudiendo cambiar su sentido y la percepción que de ella tiene el oyente.
- Contribuye a profundizar en las historias, gracias a momentos musicales muy bien pensados.
- Las series generan pasiones, adeptos que comparten y defienden cada uno de sus detalles. Ellas participan del éxito o buen hacer de un tema musical, que al mismo tiempo puede beneficiarse de la popularidad de la cinta.
- Los creadores de series para adolescentes tienen clara la importancia de la música para enganchar a este tipo de público.
- El éxito de una serie y el acierto del repertorio musical, puede llegar a poner de moda un estilo del pasado (*Stranger Things* y la música de los 80)

Tan solo dejo aquí una breve **relación de series recientes** de gran impacto, con referencia a la música que les acompaña:

Stranger Things, 2016 (coproducida por Netflix), ambientada en los 80, aparecen muchos de los temas de esta época junto a los compuestos por **Kyle Dixon** y **Michael Stein**.

La Casa de Papel, 2017 (producida por Atresmedia, Netflix), con música tomada de estilos muy diferentes. La melodía principal *My life is going on* es de Cecilia Krull (también en Vis a Vis).

Dark, 2017 (Netflix), sobrecogedora banda sonora con piezas originales de **Ben Frost** y con una extensa y exquisita selección de temas musicales.

The Umbrella Academy, 2019 (Netflix)

Chernóbil, 2019 (producida por HBO), música escrita por **Hildur Gudnadóttir** y creada a partir de los sonidos que ella misma obtuvo de objetos situados en la central nuclear, con el objetivo de estremecer y transportar al público al lugar de los hechos.

Devs, 2020 (HBO), con música de **Ben Salisbury** y **Georff Barrow**, contiene música muy sugestiva con grandes dosis de experimentación electrónica.

Vídeo .- Dark

<https://www.youtube.com/watch?v=66VnOdk6oto>

Vídeo.- Chernóbil

https://www.youtube.com/watch?v=sDnT_ORAnVg&list=PLDisKgcAC4RSWXrVTjlcFZmWm_3NJBcf

Vídeo.- Devs

<https://www.youtube.com/watch?v=7VaM4HS7WZc>

