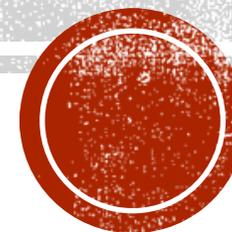

LA MÚSICA EN EL MEDIO AUDIOVISUAL: CONCEPTOS, PRÁCTICAS Y ANÁLISIS

MATERIAL DOCENTE

PROF. YURIMA BLANCO GARCÍA

Programa de estudios: Grado en Educación Primaria y Doble titulación (Primaria + Infantil)

Facultad de Educación de Palencia

Asignatura: Creación artística, cultura visual y musical

Curso: 3º

GÉNEROS Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES

- Largometraje de ficción
  - Clasificación por temáticas: Ciencia-ficción; Biográficas; Románticas; Adaptaciones literarias; Oeste; Educativas; Musicales; Acción; Deportivas; Históricas; Guerra, Terror, para niños, etc.
  - Cine “alternativo”
- Cine musical
- Cortometraje de ficción
- Cine de animación
  - Stop-motion
  - Pixel
- Documental
- Performance
- Publicidad
  - Anuncio publicitario
  - Informativo
- Video clip

FUENTES FUNDAMENTALES DEL SONIDO EN EL CINE

- **Sonido directo:** tomado simultáneamente con las imágenes
- **Efectos de sonido:** creados artificialmente en estudio
- **Diálogos**
- **Banda sonora musical**
  - a) **Preexistente**
  - b) **creada para el audiovisual**
  - c) **combinación de ambas**

“MÚSICA DE CINE”: DEFINICIONES

- No existe un estilo o género musical específico de música para cine, sino que **todo tipo de música** preexistente, adaptada o creada para el acompañamiento de imágenes puede ser utilizada en el medio audiovisual.
- “Música de cine es toda aquella que se inscribe en el marco de una obra cinematográfica” (Fraile, 2007, p.)
- Fraile (2007) señala algunas características de la música en el medio audiovisual y, concretamente, en el cine:
  - Abierta y puede reunir múltiples influencias: amalgama de tendencias y épocas musicales.
  - Volubilidad, polifuncionalidad, puede provenir de múltiples medios
  - El uso de la música debe partir de un principio de subordinación a la acción que narran las imágenes.
  - Predomina la estructura discontinua

VALOR AÑADIDO

- *Valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se desprende de modo «natural» de lo que se ve, y está ya contenida en la sola imagen (Chion, 1993, pp. 16-17).*
- Es la “impresión” de que imagen y sonido están adheridos, que resulta difícil separar uno de otro, de ahí que conservamos en la memoria un resultado único, una escena donde se aparecen fusionados ambos lenguajes (visual y sonoro).

FUNCIONES DE LA MÚSICA EN EL AUDIOVISUAL

- Ambientar las épocas y lugares en que transcurre la acción.
- Acompañar imágenes y secuencias, haciéndolas más claras y accesibles.
- Sustituir diálogos innecesarios.
- Activar y dinamizar el ritmo, o hacerlo más lento.
- Definir personajes y estados de ánimo.
- Aportar información al espectador
- Implicar emocionalmente al espectador.

Xalabarder, C. (2007): *Enciclopedia de las Bandas Sonoras*. Barcelona: Ediciones B.

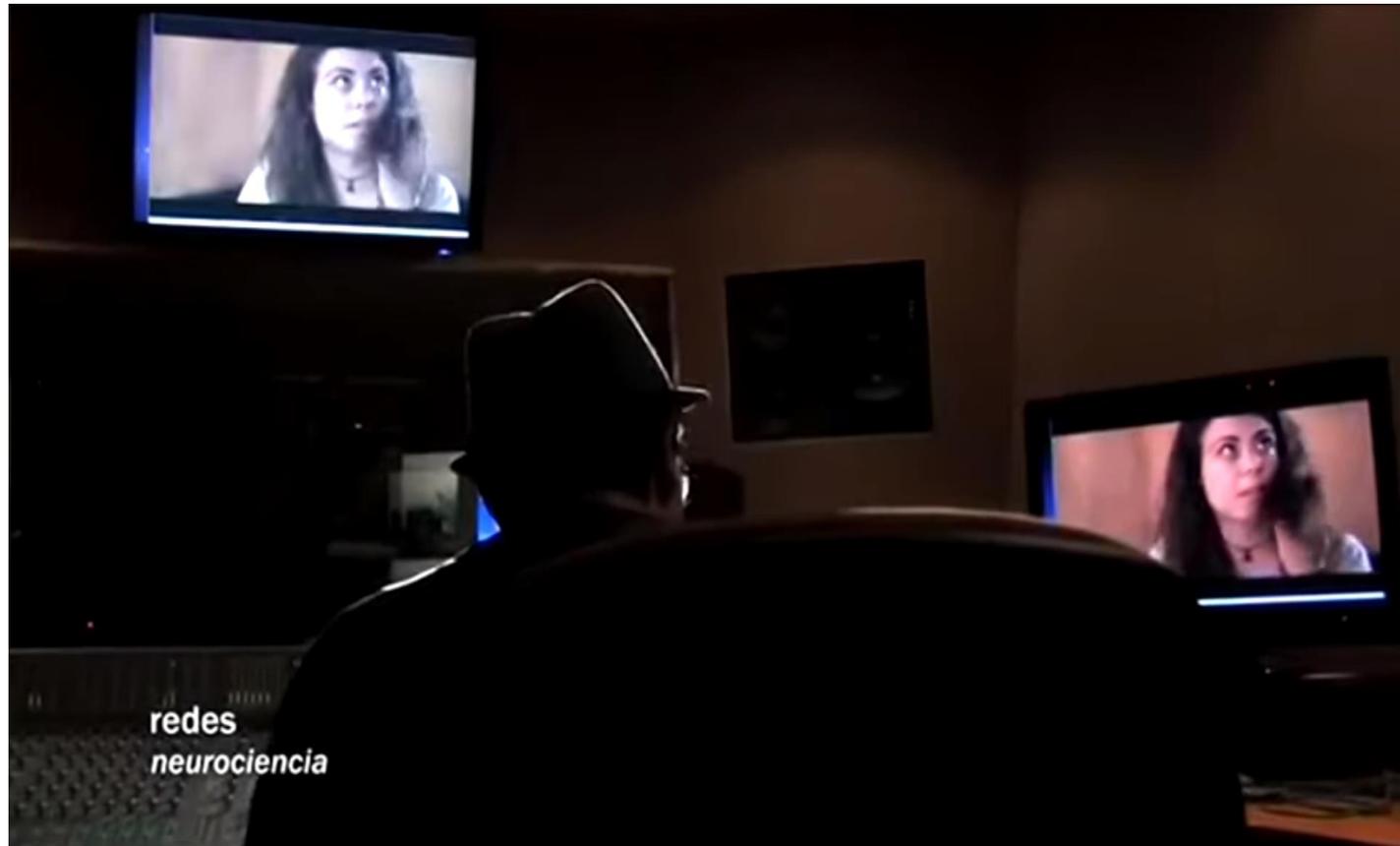

SÍNCRISIS

- **Síncresis:** Permite establecer una relación inmediata y necesaria entre algo que se ve y algo que se oye (Chion, 1993).
- Relación inmediata entre sonido e imagen
- La música puede transformar el sentido de una escena, es decir, cumple una función de **enmarcar situaciones.**
- **Ejemplo 1:** un compositor improvisa directamente sobre la imagen dos fragmentos musicales para una misma escena. Las características musicales en cada acompañamiento cambiarán totalmente el sentido de la situación. Se trata de un “experimento” muy revelador de los vínculos entre sonido e imagen.

EJEMPLO 1. SÍNCRESIS

Fuente: Fragmento del Programa Redes (RTVE) dedicado a Música, emociones y neurociencias

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=QrjV9_0t7cE

LA MÚSICA EN EL CINE

SEGÚN LA FUENTE DE EMISIÓN

- **MÚSICA DIEGÉTICA:** Proviene de fuentes naturales que el espectador puede reconocer físicamente en la película que está viendo. Por ejemplo, la que surge de radios, equipos de música, instrumentos tocados ante la cámara, etc. La oyen o escuchan los personajes del filme y su sentido es realista. Ubica la música en un lugar concreto y su duración es exacta.
- **MÚSICA INCIDENTAL:** Aquella que, por definición, no es diegética: no proviene de fuentes naturales, sino abstractas, el espectador no puede reconocer su lugar de procedencia y los personajes no la escuchan. No tiene sentido realista, se ubica en lugares tan inconcretos como lo son el ambiente, la psicología o las emociones de los personajes, y su duración no responde a criterios de exactitud, sino que se prolonga en función de las necesidades de cada escena, pudiendo interrumpirse y reanudarse mucho tiempo después.
- **CINE MUSICAL:** “Se coloca en un grupo aparte porque la mayoría de la música que oímos es a la vez diegética y no diegética, pero los números musicales y las letras forman parte de la narración de la película” (Fraile, 2007, p. 529).

MÚSICA DIEGÉTICA (EJEMPLO)

Ejemplo 2. Fragmento de la película Billy Elliot (2002)

Escena: Royal Ballet Audition

Enlace: [Billy Elliot \(9/12\) Movie CLIP - Royal Ballet Audition \(2000\) HD - Bing video](#)

MÚSICA INCIDENTAL (EJEMPLO)

- Ejemplo 3. Fragmento de Kill Bill (volumen I) (2003)
- Escena: Mueve el dedo
- [Enlace: Mueve el dedo \(escena\) Kill Bill: Volumen 1 - Bing video](#)

CINE MUSICAL (EJEMPLO)

- Ejemplo 4. Película Sonrisa y lágrimas (1965)
- Escena: Do, Re, Mi
- Enlace: [Sonrisas y Lágrimas - DO RE MI \(Español\) Película - Bing video](#)

MÚSICA EN EL CINE SEGÚN SU ORIGEN

- **MÚSICA ORIGINAL:** Aquella que ha sido escrita expresamente para la película, sin importar cuándo (ejemplo 5).
- **MÚSICA PREEXISTENTE:** Aquella que no ha sido escrita para la película, pero se aplica en ella (ejemplo 6).
- **MÚSICA ADAPTADA:** Música preexistente que es arreglada, versionada o retocada para ajustarla en una película (ejemplo 7).

MÚSICA EN EL CINE SEGÚN SU ORIGEN

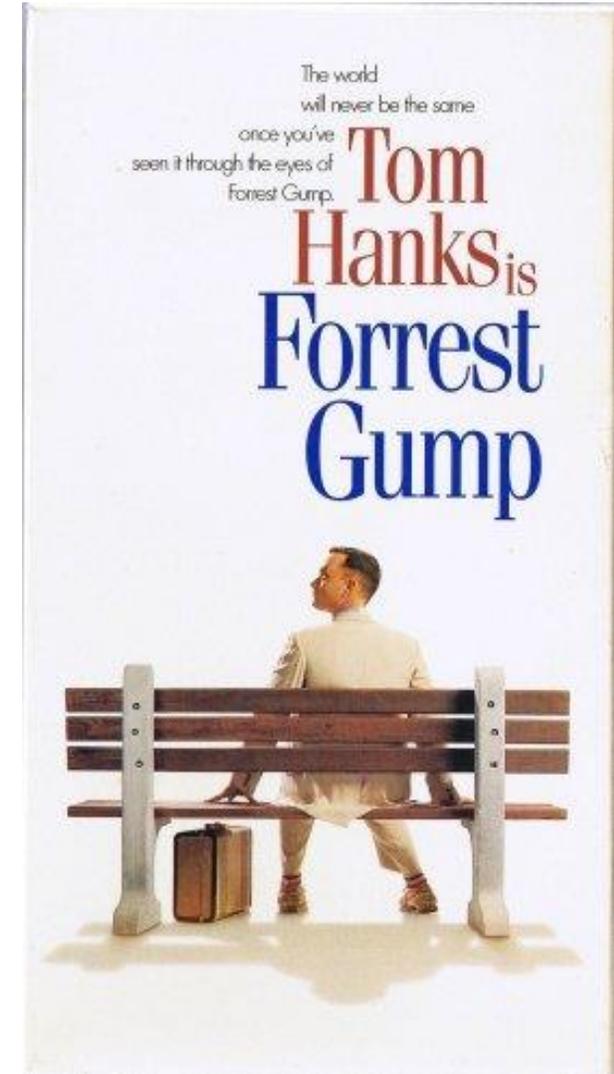
- La mayoría de las películas cuenta con creaciones musicales originales, encargadas para la realización de la película.
- Existen binomios importantes y recurrentes entre directores y compositores.
- Ejemplos: S. Spielberg (director) y John Williams (compositor); P. Almodóvar (director) y Alberto Iglesias (compositor).

Ejemplo 5: **música original**

Película: Forrest Gump (1994)

Compositor: Alan Silvestri

Fragmento (tema principal): [♪ FORREST GUMP ♪ - Bing video](#)

MÚSICA EN EL CINE

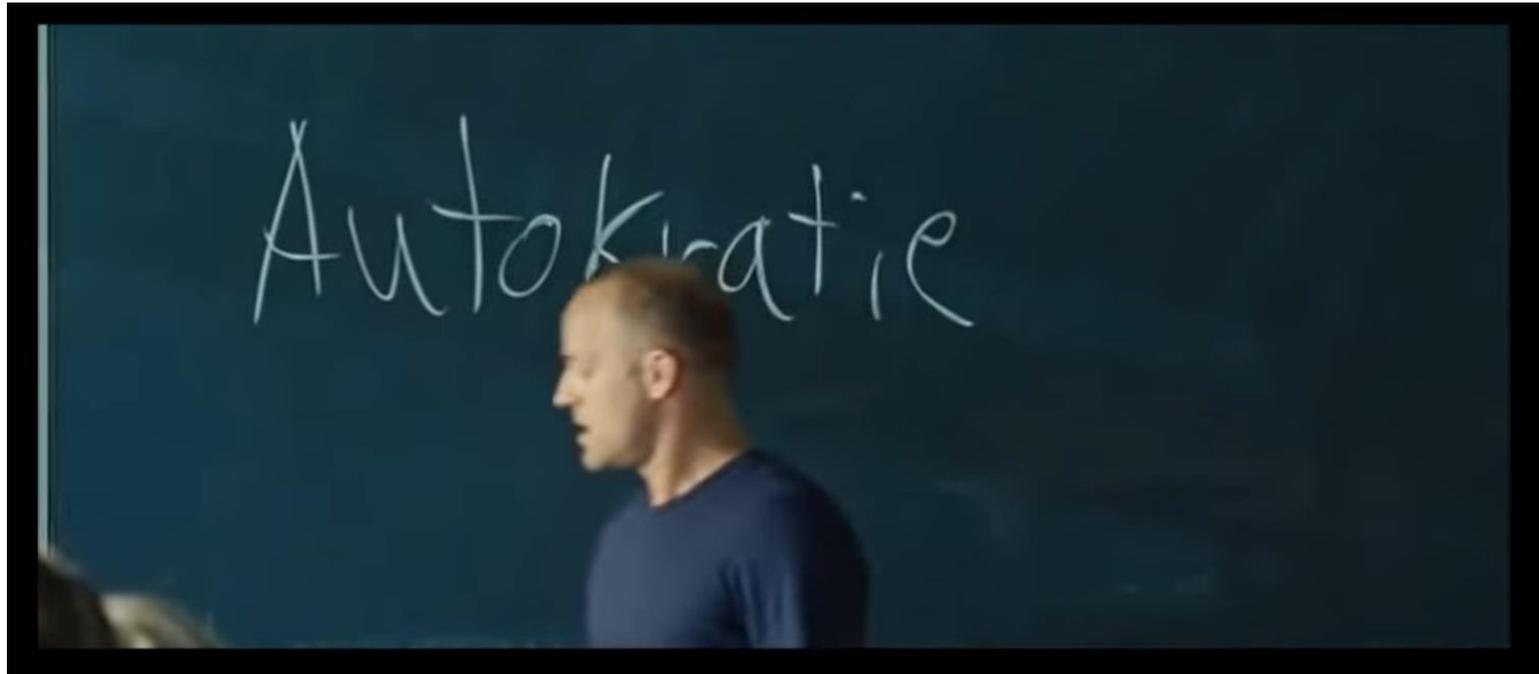
SEGÚN SU ORIGEN

Ejemplo 6: **música preexistente**

Película: La ola (1994)

Autor e intérpretes: Ramones

Fragmento (tema de créditos iniciales): [\(330\) Opening - La Ola - YouTube](#)

MÚSICA EN EL CINE

SEGÚN SU ORIGEN

Ejemplo 7: **música adaptada**

Película: La lengua de las mariposas (1999)

Director: J. L. Cuerda

Compositor: Alejandro Amenábar

Fragmento: Orquesta de baile interpreta "El manisero"

Adaptación de la canción "El manisero" (autor original: Moisés Simons)

Enlace: [\(334\) "El Manisero" - Letras- Película "La Lengua de las Mariposas".avi - YouTube](#)

MÚSICA EN EL CINE

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ACTITUD

- **MÚSICA EMPÁTICA:** Aquella que produce un efecto por el cual la música se adhiere de modo directo al sentimiento sugerido por la escena o los personajes: dolor, emoción, alegría, inquietud, etc. (PARALELISMO)
- **MÚSICA ANEMPÁTICA:** Aquella que produce un efecto contrario al propuesto por las imágenes, no tanto de distanciamiento como de emoción opuesta. Es decir, música apacible en escenas tensas, melodías agradables para imágenes duras, o a la inversa: una música muy tensa e inquietante aplicada ante un paisaje en calma. (AUTONOMIA)

MÚSICA EN EL CINE

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ACTITUD

- Ejemplo 8: **Música empática**
- Película: Matilda (1996)
- Director: Danny DeVito
- Fragmento: Matilda juega con su magia
- Canción: Little Bitty Pretty One
- Música: Thurston Harris & The Sharps
- Enlace: [\(334\) Matilda - Little Bitty Pretty One - YouTube](#)

MÚSICA EN EL CINE

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ACTITUD

- Ejemplo 9: **Música anempática**
- Película: El silencio de los corderos (1991)
- Fragmento: Hannibal Lecter devora a los guardias
- Obra musical: Variaciones Goldberg (J. S. Bach)
- Enlace:
<https://www.youtube.com/watch?v=fR2MkjLcYSM>

ESTRUCTURA DE LA MÚSICA EN EL CINE

- Tema inicial
- Tema final
- Tema principal
- Tema secundario
- Subtema (s)
- Fragmentos o motivos
- Leitmotiv

LA MÚSICA PARA CINE

EJEMPLO: LEITMOTIV

- **Leitmotiv:** tema musical que caracteriza a un personaje o un sentimiento o situación determinada y que aparecerá a lo largo de la película para **configurar** dichas escenas.
- Otorga **identidad** al personaje o situación a la que acompaña
- Funciona como elemento **temático** para situar al espectador
- Tiene carácter **empático**
- Ejemplo 10. Leitmotiv vinculado al protagonista
- Película: La lista de Schindler (1993)
- Director: S. Spielberg
- Compositor: John Williams
- Enlace: [\(334\) Schindler's list - John Williams - NL orchestra - YouTube](#)

MÚSICA Y DIBUJOS ANIMADOS

- La MÚSICA es un elemento primordial en el cine de animación y condiciona el **resultado final** de la imagen.
- Cobra tanta importancia por la responsabilidad de hacer **más creíbles y verosímiles** unos personajes no reales
- La música es un elemento **equilibrista**, de unión y transmisión de pareceres entre el espectador y la imagen.
- La música supone un alto por ciento del **éxito o fracaso** en las obras audiovisuales destinadas al público infantil.
- El cine de animación en España -producido y/o comercializado- tiene como destinatario el *target* infantil.

MÚSICA Y DIBUJOS ANIMADOS

- El movimiento se diseña sobre las relaciones de tensión-reposo, la dinámica, y sobre todo, el ritmo.
- Los efectos especiales traspasan la frontera de la música, formando parte de la BSO y orquestándose en completa sintonía y asociación
- En el cine de animación el ritmo de la imagen está sometido al ritmo sonoro. Es muy característico la fragmentación, los subrayados de la acción, la importancia del timbre, las voces de los personajes, etc.
- La animación parte de una música o de diálogos pregrabados, sobre los que el editor debe sincronizar los precisos. El compositor crea una partitura guía sobre la que están indicados, con cronometrajes precisos, la música, los efectos y los diálogos.
- Relación gesto-música: **el protagonista “es” según “cómo se mueve”**
- Ejemplo: técnica Mickeymousing: consiste en describir lo más detalladamente posible los movimientos y las acciones de los personajes, empleando la música como recurso onomatopéyico, es decir, intentar empastar la música y los efectos de sonido al movimiento.

MÚSICA Y DIBUJOS ANIMADOS

- Técnica ***Mickeymousing***: consiste en describir lo más detalladamente posible los movimientos y las acciones de los personajes, empleando la música como recurso **onomatopéyico**, es decir, intentar empastar la música y los efectos de sonido al movimiento.
- Ejemplo 11: Fragmento de técnica ***Mickeymousing***
- Dibujo animado: Fragmento de Tom y Jerry

Enlace: [\(334\) Mickey Mousing Composition for Tom and Jerry Clip - Tom Greatorex - YouTube](#)

PROYECTO ANÁLISIS DE BANDA SONORA MUSICAL

1. Selección de la película
  - a) Se deberá escoger una película de temática educativa.
  - b) Véanse algunas propuestas en el siguiente enlace: [Las 89 películas sobre educación preferidas de los profesores | UNIR](#)
2. Apartados del trabajo:
  - a) Introducción
  - b) **Presentación** de la película seleccionada (ficha técnico-artística)
  - c) **Valoración** general sobre la película (temática central, principales mensajes que transmite, su utilización como recurso educativo, etc.)
  - d) Una valoración general sobre la presencia de la **música** en el filme
  - e) Seleccionar **3 bloques** donde la música sea importante y analizarlos, tomando como referencia la metodología propuesta por Fraile (2007) y los principales parámetros tratados en la asignatura (ver tabla adaptada de Fraile, 2007)
  - f) Referencias bibliográficas

PROYECTO ANÁLISIS DE BANDA SONORA MUSICAL

Bloques sonoro-musicales (Escena; tiempo)	Análisis primario a) Según la emisión b) Según la vinculación c) Sincronización d) Según la actitud e) Según el origen	Formal-musical a) Estilo b) Ambiente y medios sonoros que lo definen c) Ubicación de los bloques musicales	Funcional -Expresivas -Estéticas -Estructurales -Narrativas
1			
2			
3			

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHION, M. (1993). La audiovisión. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica.
- CHION, M. (2007). La música en el cine. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica.
- FRAILE, T. (2007). “El elemento musical en el cine. Un modelo de análisis”. Metodologías de análisis del Film. Actas del I Congreso Internacional sobre análisis fílmico, pp.527-538. Madrid: Edipo. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5393346>
- OLARTE, M. (ed). (2005). La Música en los medios audiovisuales. Algunas aportaciones. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones
- SÁNCHEZ, O. J. (2002): “La música en el cine”. TUPM UNSL Música e imagen <http://prodmusical.unsl.edu.ar/apuntes/La%20musica%20en%20el%20cine.pdf>
- Téllez, E. (1996): La composición musical al servicio de la imagen cinematográfica. *Eufonía* 4 [julio], pp. 47-58, https://webs.ucm.es/info/especulo/numero4/cine_mus.htm
- Xalabarder, C. (2007): *Enciclopedia de las Bandas Sonoras*. Barcelona: Ediciones B.

