
Universidad de Valladolid

CURSO 2020-2021

Facultad de Filosofía y Letras

Grado en Periodismo

**Cuando la música triunfa en los
Oscar. Análisis de *Searching for Sugar
Man, Amy: la chica detrás del nombre*
y *A 20 Pasos de la Fama***

Alumna: Eva Martínez de la Sierra

Tutora: María Monjas Eleta

Convocatoria: Ordinaria

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

RESUMEN

En los últimos años se ha producido un aumento de la producción y consumo de cine documental de carácter musical en el ámbito internacional. Esto se puede comprobar de facto en el palmarés de ganadores de uno de los galardones con más reconocimiento de la cinematografía mundial: los Premios Oscar. En menos de una década tres películas de este género han logrado vencer la estatuilla a Mejor Largo Documental: *Searching for Sugar Man* en 2013, *Amy, la Chica Detrás del Nombre* en 2014 y *A 20 Pasos de la Fama* en 2016.

En el presente trabajo se estudian las tres películas mediante la técnica del análisis de contenido, lo que permite conocer cuál es la importancia real de la música en estas cintas y dominar los temas y subtemas presentes en el discurso de las cintas para conocer su relato.

Este análisis concluye que la calidad musical de los protagonistas y el ámbito personal de los mismos son las características determinantes de los relatos observados, siempre que se valoren las peculiaridades de cada relato.

PALABRAS CLAVE

Documental musical, Premios Oscar, Comunicación y cultura

ABSTRACT

In recent years there has been an increase in the production and use of documentary films of musical genres in the international sphere. This is evidenced by the list of winners of one of the most prestigious awards in world cinema: The Academy Awards. Over less than a decade, three films of this genre have succeeded in winning the award for Best Feature Documentary: *Searching for Sugar Man* in 2013, *Amy, the Girl Behind the Name* in 2014 and *20 Steps to Stardom* in 2016.

In this research, the three films have been studied in an investigation using the method of content analysis, which allows us to understand the real relevance given to the music in

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

these films and to understand the topics and subtopics in the discourse of the films in order to get to know their story.

This research concludes that the musical quality of the characters and their personal environment are the determining elements of the stories analysed, provided that the peculiarities of each story are considered.

KEYWORDS

Music documentary, Academy Awards, Communication and culture

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

ÍNDICE

1. Introducción

- 1.1- Justificación
- 1.2. Objetivos
- 1.3. Preguntas de investigación
- 1.4. Hipótesis
- 1.5. Metodología

2. Marco teórico

- 2.1. El documental: definición, características y modalidades
- 2.2. El documental musical

3. Resultados

- 3.1. *Amy, la chica detrás del nombre*
- 3.2. *Searching for Sugar Man*
- 3.3. *A 20 pasos de la Fama*

4. Conclusiones

5. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación

La producción de documentales de carácter musical por parte de la cinematografía internacional ha experimentado un crecimiento en los últimos veinte años. El punto de partida de este auge del género fue el lanzamiento del documental de 1999 *Buena Vista Social Club*, una película sobre la música cubana que fue nominada a los Oscars y que cosechó un gran número de galardones de relevancia desde su estreno, como el premio a Mejor Película de No Ficción otorgado por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York en 1999.

Para el presente trabajo se ha decidido escoger tres documentales de la década de 2010: *Amy*, *Searching for Sugar Man* y *A 20 Pasos de la Fama* ya que son tres películas del género que obtuvieron la estatuilla a Mejor Largo Documental en los Oscar y porque los tres cuentan con un marcado componente social que enriquece el relato, además de los aspectos musicales presentes en las cintas y que son inherentes al género cinematográfico al que corresponden.

Otro de los motivos para investigar estas tres cintas es el interés que genera el hecho de que tres documentales tan dispares entre sí y que narran hechos tan diferentes; como es el caso de la vida de Amy Winehouse, la historia de las coristas en Norteamérica y del éxito escondido de Sixto Rodríguez pudieran vencer en los Premios Oscar en ceremonias tan cercanas cronológicamente entre sí.

En líneas generales existe poca información sobre este tipo de producto audiovisual y los trabajos publicados, como es el caso del estudio sobre el documental contemporáneo de Aulestia (2015) giran más en torno al cine de no ficción en general que a la investigación particular de la categoría musical.

De los documentales escogidos en el presente trabajo apenas existen investigaciones académicas. Si bien García (2013) estudia la figura del héroe desconocido en *Searching for sugar man* y Aulestia (2015) menciona *Amy* entre los ejemplos de documentales musicales actuales, la información continúa siendo escasa. Por esta razón se ha

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

considerado que la investigación sobre estos documentales musicales constituye un estudio original en el campo de la comunicación cultural.

1.2. Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis.

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es conocer las características de los documentales musicales como un género del documental cinematográfico y cuál es la relación entre música, palabra e imagen en estos trabajos.

Este objetivo principal se concreta en los siguientes objetivos específicos.

- Analizar los tiempos de música, tanto en directo como como banda sonora, y palabra hablada de los documentales.
- Conocer la estructura de los documentales y los temas y subtemas tratados en ellos.
- Analizar los personajes presentes en cada obra

La investigación sobre los documentales musicales planteada en este TFG parte de las siguientes preguntas de investigación que tratan de abordar los diferentes aspectos que caracterizan este género.

- ¿Cuál es el papel de la música y la palabra hablada en los documentales a analizar?
- ¿Cómo están representadas las carreras musicales de los protagonistas en los documentales analizados?
- ¿Cuál es el tema principal de los relatos mostrados por los documentales?
- ¿Cuál es el papel de los personajes, tanto de los protagonistas como de los secundarios, en el relato?

A partir de estas preguntas de investigación se han planteado las hipótesis de investigación para este trabajo, ya que “las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación; la relación entre ambas es directa e íntima” (Sampieri, Collado y Lucio, 2006). Las hipótesis planteadas son las siguientes:

Hipótesis 1: Los testimonios hablados suponen el mayor porcentaje de tiempo del documental por delante de la música, que tiene un papel de hilo conductor o “ilustración” del relato.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Hipótesis 2: Los documentales analizados valoran más la calidad musical que el éxito obtenido por sus protagonistas.

Hipótesis 3: se predice que el relato hace más hincapié en la esfera personal de los personajes que en la carrera musical de los mismos.

1.3. Metodología

La metodología utilizada es la del análisis de contenido, un procedimiento interpretativo de un producto comunicativo, en este caso textos, que permite obtener datos cuantitativos o estadísticos, pero también cualitativos mediante la combinación de categorías (Piñuel, 2002). En este trabajo se entiende el análisis de contenido desde una perspectiva profunda, no exclusivamente cuantitativa o descriptiva sino como “Un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes” (Bardin, 1996, p. 29).

La muestra seleccionada para el análisis, como ya se ha expuesto, queda delimitada por los tres documentales ganadores del Óscar a Mejor Largo Documental en la década de 2010-2020: *Amy*, estrenada en 2015 y ganadora del premio en 2016; *Searching for Sugar Man*, estrenada en 2012 y vencedora del galardón en 2013; y *A 20 Pasos de la Fama*, estrenada en 2013 y vencedora del premio en 2014. Si tenemos en cuenta estas fechas estaríamos ante el caso de tres documentales de este género que ganaron la estatuilla en un plazo aún menor, cinco años.

La ficha de análisis es el instrumento que permite la categorización de los elementos de estudio en el análisis de contenido de un producto comunicativo. Para la elaboración de la ficha de análisis se ha partido de los elementos analizados en diferentes estudios de documentales. Se han utilizado diversas investigaciones para realizar esta tarea, tales como la realizada por Gómez y Marzal (s.f), que en su propuesta para el análisis de textos fílmicos explica y categoriza la relación entre el sonido y la imagen fílmica dividiéndola en tres categorías:

-Según el tipo de expresión sonora: propone dividir el sonido registrado dentro del relato narrativo entre la palabra hablada y la música.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

-Según la relación presente entre la imagen y el sonido: plantea una distinción del sonido en los textos fílmicos según la presencia de este en la escena a analizar entre in, si el sonido presente ha sido registrado directamente, y off, si el sonido aparece, pero no ha sido registrado en directo. En relación con este apartado también realiza una distinción entre el sonido directo y el sonido postsincronizado.

Otro estudio utilizado es el de Muñoz y Cabrera (2017), que desarrollan una investigación sobre los personajes en la narrativa de Pixar mediante la técnica del análisis de contenido y el apoyo de fichas de análisis. En este estudio se valoran características de los personajes como el perfil psicológico de los personajes y su función dentro del relato.

El uso de estas investigaciones en el presente trabajo tiene como objetivo concretar una propuesta metodológica que se articula en dos fichas de análisis.

La primera ficha estudia las características generales del documental como el sonido medido mediante el minutaje del tiempo hablado y el tiempo de música, el tipo de estructura del relato ya sea con la estructura tradicional de introducción, nudo y desenlace o con cualquier otro tipo de estructura que pudiera estar presente, y los temas principales y subtemas que pudieran estar presentes en los relatos.

FICHA 1. Ficha de análisis del documental. Características generales

TÍTULO DOCUMENTAL		
MINUTAJE	Minutaje entrevista	
	Minutaje música	
SONIDO	In	
	Off	
	Sonido directo	
	Sonido postsincronizado	
ESTRUCTURA	Tradicional. Introducción, nudo, desenlace	
	Cronológica	
	Flashback	
	Otras	
TRAMAS	Tema principal	
	Subtemas	

La segunda ficha analiza específicamente los personajes para conocer su grado de protagonismo e interacción en el relato mediante la distinción en el grado de implicación

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

en el documental entre personaje protagonista y secundario y estableciendo el nivel de relación del personaje en cuestión con el protagonista.

FICHA 2. Ficha de análisis de personajes (una por cada personaje que aparece en el documental).

TÍTULO DOCUMENTAL		
PERSONAJE. NOMBRE		
	Principal	
	Secundario	
	Protagonista	
	Antagonista	
	Relación con el protagonista	
	Evolución del Personaje	

La cinta *Amy, La chica detrás del nombre*, estrenada en 2015, fue la ganadora del Oscar a la Mejor Documental Largo el año 2016. La película, tal y como explica Aulestia (2015) utiliza varias técnicas como el metraje encontrado o las entrevistas para explicar las causas de la muerte de la cantante.

TABLA 3: Ficha Técnica de *Amy, La chica detrás del nombre*

TÍTULO	<i>Amy, La chica detrás del nombre</i>
AÑO	2015
DURACIÓN	128 minutos
PAÍS	Reino Unido
DIRECCIÓN	Asif Kapadia
GUIÓN	Asif Kapadia
MÚSICA	Antonio Pinto
PRODUCCIÓN	On The Corner Films, Film4 Productions (Productor: James Gay-Rees)
GÉNERO	Documental. Documental musical. Biografía.
SINOPSIS	Amy es el documental que explora las relaciones de la cantante Amy Winehouse en el mundo de la música, sus batallas con los medios de comunicación y su influencia musical, incorporando grabaciones inéditas y material de archivo que no ha sido visto anteriormente.

Fuente: Edición Digital de El Mundo

La cinta *Searching For Sugar Man*, estrenada en 2012 y ganadora al Oscar al mejor Largo Documental en 2013, narra la historia del cantante Sixto Rodríguez a la vez que trata el

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

carácter social de la censura vivida en Sudáfrica en los años setenta. Tal y como explica García (2013), se divide en dos partes: Una primera en la que Rodríguez aparece como un mito y “banda sonora de los movimientos sociales que surgieron en la Sudáfrica del Apartheid” y una segunda donde narra la gira que dio el cantante en el país casi veinte años después.

Tabla 4: Ficha técnica de *Searching for Sugar Man*

TÍTULO	<i>Searching for Sugar Man</i>
AÑO	2012
DURACIÓN	87 minutos
PAÍS	Suecia
DIRECCIÓN	Malik Bendjelloul
GUIÓN	Asif Kapadia
REPARTO	Intervenciones de Sixto Rodríguez
MÚSICA	Sixto Rodríguez
PRODUCCIÓN	Sony Pictures Classics, Red Box Films, Canfield Pictures, Passion Pictures
GÉNERO	Documental. Documental musical.
SINOPSIS	En los años 60, un músico fue descubierto en un bar de Detroit por dos productores enamorados de sus melodías y sus letras conmovedoras. Grabaron un álbum que ellos creían que iba a situar al artista como uno de los grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó.

Fuente: Web oficial de la película

La película *A 20 Pasos de la Fama (Twenty Feet From Stardom)*, estrenada en 2013 y ganadora al Oscar a Mejor Largo Documental en 2014, basa su historia en la historia de las coristas que acompañan en sus actuaciones a las más conocidas estrellas del rock internacional. El film, que contiene una gran carga social basada sobre todo en lo racial, repasa sus trayectorias a la vez que intercala entrevistas tanto con las propias protagonistas con los cantantes de éxito mundial a los que han acompañado como es el caso de Bruce Springsteen.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Tabla 5: Ficha técnica de *A 20 Pasos de la Fama*

TÍTULO	<i>Twenty Feet From Stardom</i>
AÑO	2013
DURACIÓN	87 minutos
PAÍS	Estados Unidos
DIRECCIÓN	Morgan Neville
GUIÓN	Morgan Neville
REPARTO	Intervenciones de: Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer, Judith Hill, Mabel John, Claudia Lennear, Táta Vega, Lou Adler, Stevvi Alexander, Patti Austin, Chris Botti, Sheryl Crow, Mick Jagger, Bette Midler, Sting
PRODUCCIÓN	Tremolo Productions
GÉNERO	Documental. Documental musical.
SINOPSIS	Millones de personas conocen sus voces, pero nadie sabe sus nombres. El galardonado director Morgan Neville narra la historia real no contada de los coristas que están detrás de algunas de las mayores leyendas del siglo XXI.

Fuente: Filmaffinity

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. El documental: definición, características y modalidades

El documental, según la definición proporcionada por la Real Academia Española, se define como cualquier formato cinematográfico o televisivo que representa, de manera informativa o didáctica, hechos y escenas tomados de la realidad. Pero, ¿existe alguna definición más detallada?

Si se toma como referencia las definiciones de Nichols (1991) existen tres maneras de fijar su significado, recalcando las diferencias existentes entre este tipo de cine y el de ficción para hallar sus características: desde el punto de vista del realizador, del texto y del propio espectador.

Rubio (2015) explica que una de las características principales del cine documental es que en este la capacidad de control por parte del realizador es menor que en el cine de ficción, ya que, aunque algunos elementos como la preparación y el montaje sí que pueden ser revisados, el elemento principal del que se nutre el formato documental que es la historia no puede ser controlado por el documentalista.

Otra diferencia clave con el cine de ficción es que como género diferenciado los documentales “presentan normas, códigos y convenciones que no se observan en otros géneros” (Nichols, 1991). Según el autor, una de las principales similitudes en cuanto a esta característica tiene que ver con que “los documentales toman forma en torno a una lógica informativa que requiere una representación acerca del mundo histórico”.

La tercera diferencia es la basada en el público. Así tal y como explica Rubio (2015), el espectador puede comprender el documental “gracias a la deducción basada en el propio texto y a los conocimientos previos que tiene de este”.

Relacionado con este último punto Alzate (2017) añade que el cine documental no es simplemente un producto cinematográfico, ya que tiene un impacto real tanto en los encargados de elaborar la película como en los espectadores y que “ver y hacer un documental significa que hay algo que contar y mostrar”. Este autor explica que “el documental surge de la necesidad de decir que las versiones oficiales de la historia no son las únicas existentes”.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Zavala (2010) se basa en la explicación de Aumont para definir el documental como “un montaje cinematográfico de imágenes visuales y sonoras propuestas como reales y no ficcionales, que presenta casi siempre un carácter didáctico e informativo, que intenta principalmente restituir las apariencias de la realidad, mostrando las cosas del mundo tal y como son”

Cock (2012), basándose en las explicaciones de Nichols establece cinco modalidades de representación del documental: expositiva, observacional, interactiva, reflexiva y poética. Atendiendo a esta clasificación, los documentales analizados en el presente trabajo estarían situados bajo la calificación de modalidad expositiva y reflexiva.

Tabla 6: Modalidades del documental

Modalidad	Definición
Expositiva	Representación de un argumento con imágenes
Observacional	Los creadores buscan “observar espontáneamente la realidad”
Interactiva	Muestran la relación entre el creador y lo filmado mediante su experiencia directa
Reflexiva	El documental como representación de la realidad “para que el espectador tome una postura crítica”
Poética	Surge con las vanguardias y actualmente “sirve más para crear un tono o un estado de ánimo”.

Fuente: Cock (2012)

Barroso (2009) propone una clasificación más general basada en su contenido. Así, se estéticos, experimentales, de naturaleza, culturales y artísticos. Es en estos últimos dos modelos donde se situaría el documental musical.

2.2. El documental musical

Los documentales musicales han sido objeto de estudio en muchos estudios y desde diversas perspectivas, como es el caso de Bragagnini (2015), que realiza una investigación sobre el modelo del llamado *rockumentary* analizando la obra *Coldplay Live 2012*.

Aulestia (2015) afirma que este género logra gran popularidad a partir de la década de los años sesenta y que es en esta época cuando la revista Rolling Stone acuña el término

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

rockumentary, que “más tarde serviría para definir las grabaciones de las giras de varios artistas” aunque en la actualidad su tipología es muy diversa.

Braghini (2015) establece tres etapas, recogidas por Niebling y diferenciadas en la cronología de la historia del documental musical: La primera etapa va desde los inicios de la década de los sesenta hasta comienzos de los ochenta y primaban los directos de los grupos del momento. La segunda coincide con el lanzamiento de la cadena MTV en 1981 y finaliza en el año 2000. La tercera engloba desde la entrada del nuevo milenio y en ellas participan los nuevos medios de comunicación de masas derivados de la irrupción de las nuevas tecnologías e internet.

Sin embargo, los documentales sobre giras y conciertos no son los únicos que forman parte de este subgénero de los documentales. Esto es gracias a la hibridación de géneros, que “es un proceso que corresponde a una época en la que lo moderno busca reinventarse y, por lo tanto, genera nuevos contenidos, productos, prácticas, etc.” (Braghini, 2015, p.39).

En este caso de la hibridación es donde se situarían los documentales que se van a analizar en este trabajo: *Amy*, *Searching for Sugar Man* y *20 Feet From Stardom*.

Los documentales musicales han llegado a tener una gran aceptación por parte del público. En las primeras décadas, como se ha explicado en anteriores párrafos, gracias a la grabación y emisión de las giras de solistas y bandas con un gran seguimiento por parte del público. En la actualidad, además, han surgido nuevos espacios dedicados íntegramente a la difusión de estos productos audiovisuales como es el caso del festival IN EDIT Barcelona, que se estrenó en el año 2002. (Castarnado, 2016)

3. ANÁLISIS

3.1- *Amy, la Chica Detrás del Nombre*

Amy, es un documental ganador del Oscar a Mejor Documental que narra la vida de la cantante Amy Winehouse desde su adolescencia hasta el día de su muerte. La película, dirigida por Asif Kapadia, tiene varias características claras en su estructura:

-Se trata de una narración cronológica de los acontecimientos expuestos en el mismo. Narra en un itinerario temporal lineal, que abarca desde los comienzos de la cantante en

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

la música en 2001 hasta su muerte diez años después, tanto su ascenso estratosférico en el mundo de la música como los sucesos personales que provocaron su declive personal. Se debe mencionar que en esta cronología aparecen momentos de flashback, pero sirven para explicar el trasfondo de las letras y canciones.

-Utiliza la técnica del metraje encontrado para crear la estructuración del relato. Ya sea por medio del archivo de otros medios con fragmentos de entrevistas y actuaciones en televisión y radio o por medio de imágenes caseras exclusivas cedidas por el entorno de la artista, la imagen de archivo es una parte fundamental de la narración.

-Ninguno de los protagonistas del documental aparece presencialmente en el mismo. La palabra hablada siempre está representada por la voz en off de los personajes principales y colaboradores acompañando los videos. Es por eso que en este documental la fuerza narrativa principal recalca en la imagen. Se puede oír la voz en primera persona de la propia Amy Winehouse gracias a las grabaciones y entrevistas de archivo con las que contó la película.

-Aunque la presencia musical sea escasa, consta de una gran importancia dentro del discurso narrativo ya que es la encargada de ejemplificar buena parte de lo que se cuenta por medio de las canciones.

-Este filme documental se puede dividir en dos partes diferenciadas:

- La primera parte, que abarca los años comprendidos entre 2001 y 2005, y comprende los primeros pasos musicales de la cantante y el lanzamiento de su primer disco *Frank*.
Esta a su vez se puede dividir en dos etapas: la previa a la grabación y salida al mercado del disco y la posterior, cuando el disco ya se encuentra a la venta, hasta su mudanza a Camden.
- La segunda parte, que arranca desde que se muda a Camden hasta su fallecimiento, comprende sus problemas con las drogas y la bulimia y el repentino éxito de su segundo álbum *Back to Black* que agravó aún más estos problemas.

Aunque el tema principal del documental sea la trayectoria tanto profesional como vital de Amy Winehouse a lo largo de los años en los que trabajó en el mundo musical, la película también abarca otros temas secundarios como la crítica a las drogas, la

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

visibilizarían de los trastornos alimentarios como la bulimia y una crítica a la gestión del éxito en el mundo musical, tanto desde la perspectiva del aparato económico que lo sustenta y las discográficas como de la prensa y los medios de comunicación.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la primera fase del documental abarca del año 2001 a la grabación y promoción de *Frank* y se divide en dos etapas:

La primera etapa arranca con la grabación casera de Amy en un coche acompañada de Nick Shymansky, el principal artífice de que Amy arrancara su carrera musical y uno de sus mejores amigos. Aunque en esta etapa aparezcan otros personajes como Guy Moot, presidente de Sony en Reino Unido, los padres de la cantante o Laurent Gilbert y Juliette Ashby, que eran sus dos mejores amigas, el protagonismo clave de la historia recae tanto en Amy como en Nick.

Los temas tratados en esta primera etapa son el proceso de composición del disco *Frank* y la infancia y juventud de Amy y ambos contenidos están estrechamente relacionados. Se explica que todas sus canciones tienen un claro componente personal y esto se puede ejemplificar con la canción *Stronger than Me*, que trata sobre la relación de la cantante con una de sus primeras parejas, o *What Is It About Men*, sobre la complicada situación personal que mantenía con su padre. Así lo explicaba la propia cantante en declaraciones recogidas en el documental:

“No escribiría nada que no fuese personal. No podría contar bien la historia si no la hubiese vivido. Aunque algunas cosas sean tristes, nunca dejaría que solo fueran tristes. Quiero letras diferentes” (TC:00:05:40)

Relacionado con el componente personal se explican varios factores que influyeron de manera directa en la personalidad posterior de Amy, como es la ya mencionada relación con su padre y el posterior divorcio de sus progenitores. El documental narra que debido a este hecho la cantante tuvo que empezar a ingerir antidepresivos desde muy joven y que su personalidad cambiara.

La segunda etapa, que arranca con la grabación de *Frank*, cuenta con los mismos protagonistas, pero el tema principal es la gestión de Amy de las primeras entrevistas con los medios y una relación con el éxito más calmada que lo que conseguiría tiempo después, aunque ya mostrara su carácter.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

En esta etapa, la línea musical de la cantante estaba orientada hacia el mundo del jazz y la propia cantante pensaba que no obtendría éxito porque su estilo musical distaba mucho de las canciones que conseguían llegar al número uno en la época y que no sabía cómo gestionar el triunfo si acababa lográndolo, tal y como explica con su propio testimonio:

“Si me hiciera famosa no sabría qué hacer. Lo más lógico es que acabara volviéndome loca” (TC: 00:14:16)

Relacionado con esto, aparecen las primeras entrevistas en las que la cantante se muestra cortante con los entrevistadores. Es el caso de dos conversaciones que aparecen en la película: una en la que en la promoción de *Frank* una periodista la compara con la también cantante Dido y Amy reacciona visiblemente molesta; y otra en un programa de radio holandés en diciembre de 2003, en el que explica enfadada que el mezclador del disco Frank había añadido cuerdas en el tema *Take the box* a posteriori de su grabación sin su consentimiento. Nick Shymansky, amigo de la cantante, lo explica en una entrevista:

“Podía ser muy cortante en las entrevistas, especialmente si se aburría o pensaba que no la entendían” (TC:00:17:51)

Aparecen las primeras actuaciones de la gira de Frank, como el Festival de Jazz de Rotterdam o el Festival Urban Music de Londres en 2004, en un formato más reducido a lo que haría después y acorde al estilo jazz característico del álbum. Sam Beste, pianista de la cantante, explica que ese era el tipo de actuaciones que ella soñaba con realizar:

“Amy tenía una relación pura con la música, casi visceral. Como si sintiese la música como i fuera una persona y estuviese dispuesta a morir por ella” (TC:00:24:05)

La segunda fase del documental arranca con la mudanza de Amy Winehouse a Camden y se extiende hasta su muerte en 2011. El padre de Amy pasa a ser un antagonista claro del relato y aparece otro antagonista más, la ex pareja de la cantante Blake Fielder. Tiene varios temas principales, pero destacan tres: la drogadicción de Amy, promovida por la relación con Blake Fielder; la grabación y posterior éxito mundial e instantáneo de su canción *Rehab* y su disco *Back to Black*; y relacionado con ambos temas, la difícil relación que la cantante mantenía con los medios de comunicación y la explotación

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

económica ejercida sobre la cantante por parte de sus familiares, especialmente su padre, y el mundo discográfico

El documental explica que cuando Amy viaja a Camden conoce a su pareja y posterior marido Blake Fielder, uno de los culpables de que Amy acabara inmersa en el mundo de las drogas. En esta fase el junto con la propia Amy y varios colaboradores, como es el caso del guardaespaldas de la cantante, toman el protagonismo del documental.

La película aclara que, tras un periodo de bloqueo y silencio, una de las fuentes de inspiración más claras de *Back to Black* fue una de sus rupturas con Blake, de la que creó temas como *Love is a Losing Game*. Sus amigos, como Nick Shymansky o Lauren Gilbert explican que es ahí donde comenzó a ingerir alcohol y cuando decidieron pedir ayuda y comunicárselo a sus familiares, su padre dijo que no necesitaba ir a rehabilitación. Es la historia de *Rehab*.

En una entrevista en octubre de 2006, la cantante aclara que el nuevo disco no era tan elitista como el anterior, ya que sus influencias habían cambiado hacia un estilo más cercano a lo que escuchaba el público mayoritario. El documental muestra como *Rehab* le catapultó a la fama, llegando a aparecer en prácticamente todos los medios de Estados Unidos.

El documental narra como en 2007 Amy vuelve con Blake Fielder y empieza a consumir crack y heroína, lo que se unía a una bulimia que tenía mal curada desde la adolescencia. Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los temas predominantes de esta fase es la drogodependencia de la cantante que además se veía agravada por la compañía de su marido. Así lo explica Chip Somers, terapeuta de la pareja:

“Blake parecía más interesado, pero Amy estaba más convencida de desintoxicarse. Me di cuenta en seguida que era el claro caso de una persona que vive en una situación proclive para el consumo y que no quiere que el otro se desintoxique por miedo a perder el acceso a las drogas”. (TC: 01:15:45)

Poco después de este episodio fue nominada a los Grammy y Lucian Grainge, CEO de Universal, explica que le obligó a firmar un contrato por el que debía ir a rehabilitación si quería grabar otro nuevo disco o volver a actuar. Consiguió rehabilitarse y ganó cinco premios de esa edición de los Grammy, pero volvió a recaer.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Directamente relacionado con este asunto está el tema de la mediatización de sus polémicas. La cantante consiguió un éxito tan rápido y abrumador que no sabía cómo gestionar y su entorno tuvo que contratar a un guardaespaldas porque temía por su seguridad. En esa época además los medios comenzaron a hacer chistes sobre su bulimia y adicciones y Amy intenta hacer de nuevo rehabilitación durante seis meses en Santa Lucia, pero su padre acude con cámaras para hacer un reportaje con el que Amy no estaba de acuerdo.

Se explica que en los últimos días de su vida tuvo que cancelar su gira por haber recaído de nuevo en el alcohol y haber aparecido en varios conciertos con claros signos de embriaguez. El 24 de julio de 2011 apareció sin vida en su domicilio.

La presencia de la música en el documental es escasa, pero de gran importancia, ya que sirve para explicar cómo las vivencias de la propia Amy le servían para crear su música y letras. Además, aparecen directos inéditos de conciertos no vistos hasta la fecha de lanzamiento del documental, además de imágenes donadas por su entorno de las grabaciones de los álbumes y de colaboraciones, como es el caso del dueto con Tony Bennet.

3.2- *Searching for Sugar Man*

Searching for Sugar Man es una película documental que narra la historia de Sixto Rodríguez, cantante estadounidense que consiguió gran parte de su fama en Sudáfrica. La película no tiene una estructura convencional, ya que utiliza numerosos recursos a lo largo de su trama para explicar la historia, pero pueden identificarse cuatro partes:

-La primera parte es la presentación del cantante como una persona sin éxito que nunca ha sido reconocida. Arranca en Sudáfrica con la entrevista Stephen Seegerman, un fan del músico y dueño de una tienda de discos en Sudáfrica en la que explica que el cantante ha fallecido para luego retroceder mediante la técnica del flashback a la época de 1970 y los inicios de Rodríguez como cantante, mediante entrevistas a diferentes personajes que coincidieron con este en la época.

-La segunda parte es la explicación del éxito de Rodríguez en Sudáfrica mediante imágenes de archivo y entrevistas e imágenes de archivo de la época.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

-La tercera parte es la investigación para averiguar el paradero de Rodríguez. Esta tiene una estructura cronológica, ya que se van narrando la investigación de una manera temporal y lineal, intercalando estas con entrevistas tanto al propio Rodríguez como a la familia de este y a las personas que decidieron arrancar una investigación en su búsqueda

-La cuarta parte, también narrada de forma cronológica, corresponde a la gira de conciertos que Rodríguez protagonizó en Sudáfrica a finales de la década de los 90, cuando ya era consciente del éxito logrado en este país.

Aunque el tema principal de la película corresponda con la misteriosa figura de Rodríguez y la poca información con la que en un principio cuenta el espectador sobre su persona, la diversidad temática en el mismo es grande y también se podría establecer una distinción entre las partes mencionadas anteriormente:

-En la primera parte, además de los inicios de Rodríguez como músico, se presenta una crítica al sistema discográfico estadounidense y a su funcionamiento y muchas intervenciones cuestionan el por qué una persona de la calidad musical de Rodríguez no consiguió el éxito que sí lograron otros coetáneos de su época.

-La segunda parte, además del éxito del músico en Sudáfrica, presenta otro tema de gran importancia para el transcurso de la cinta y la explicación de por qué Rodríguez tuvo un gran éxito en el país: la revolución musical llevada a cabo por parte de la población sudafricana en contra del apartheid y cómo el músico es una de sus influencias más directas.

-La tercera parte es la investigación sobre la figura de Rodríguez y cómo las personas que llevan a cabo esta investigación consiguen llevar a cabo su propósito y llegar hasta el músico. Pero también presenta cual ha sido la verdadera historia del cantante.

Aunque podría parecer que el protagonista absoluto del documental es el propio Rodríguez, esto no es así ya que este no aparece en escena hasta bien entrada la primera hora del relato. Hasta entonces es un personaje invisible, el espectador conoce poco a poco su historia o la que se cree que es su historia, pero guiada por los testimonios de otros protagonistas.

Aunque la trama esté guiada por numerosos testimonios, en los que recae la mayor importancia del relato es en dos personajes: Stephen Seegerman y Craig Bartholomew-

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Strydom, que son los encargados de investigar sobre la figura del músico y las dos voces con mayor peso durante la primera hora del largometraje. Para completar el relato del mismo, la trama se apoya en numerosos secundarios que ayudan a dar profundidad al argumento. Seegerman y Bartholomew son las dos únicas figuras que tienen representación en todas las partes en las que está dividida la trama ya que funcionan como hilo conductor de la misma.

En la primera parte, además del testimonio de Seegerman (también llamado Sugarman debido a un juego de palabras entre su apellido y una de las canciones con más notoriedad de Rodríguez), como ya hemos mencionado anteriormente se presentan otros personajes secundarios para explicar los inicios del músico en el ámbito. Así, se entrevista tanto a los productores del primer álbum de Rodríguez como al camarero del bar en el que tocó por primera vez como a compañeros de profesión del músico en la construcción. Se presenta a un Rodríguez enigmático para el espectador, sin éxito en su carrera musical hasta el límite de que en Sudáfrica existe la creencia de que el cantante ha fallecido porque se ha suicidado en el escenario durante una actuación y de cómo pasa de ser un artista emergente a un músico sin ventas al que su discográfica acaba despidiendo. Lo explica en el documental Steve Rowland, productor del segundo álbum de Rodríguez:

“Dos semanas antes de Navidad es expulsado del sello y el primer verso de la canción *Comming From Reality* es premonitorio porque dice: me quedé sin trabajo dos semanas antes de navidad”. (TC:00:25:23)

En la segunda parte, cobran aún más importancia las figuras de Seegerman y Strydom, ya que son las dos voces encargadas de explicar el éxito del músico estadounidense en el país. Aquí el propio Seegerman explica la creencia de que el álbum de Rodríguez llegó por casualidad:

“Una de las versiones es que una chica vino a Sudáfrica a visitar a su novio y se trajo una copia del disco y a ella y a todos sus amigos les gustaron y fueron a comprarlo, pero no se podía, así que empezaron a grabar copias y a pasárselas unos a otros y se difundió en seguida”. (TC:00:17:30)

Los protagonistas narran de que parte de este éxito en el país fueron sus letras subversivas, muy diferentes a lo que se escuchaba en un país marcado por el bloqueo internacional y la censura. Aparecen secundarios como Ilse Alsman, ex archivera del Apartheid, que

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

explica que una de las formas de llevar a cabo esta censura gubernamental era mediante una técnica que consistía en rayar las canciones que se consideraban peligrosas y no podían sonar en las radios directamente de los vinilos.

La música de Rodríguez era considerada un símbolo de rebeldía y gracias a ella se consolida una revolución musical protagonizada por los propios artistas del país y que tenía a Rodríguez como una de sus influencias más directas tal y como explica Willem Moller, uno de los músicos fundadores del movimiento.

La confluencia entre la segunda y la tercera parte del documental se esclarece con las palabras de Seegerman mediante una anécdota que cambia el rumbo del argumento:

“Un día una amiga sudafricana que había emigrado a Los Angeles me preguntó dónde podía comprar *Cold Fact* en Sudáfrica y le dije que en cualquier tienda de música y me dijo que no se podía comprar en ningún sitio en América. fue un momento trascendental ya que yo creía que todo el mundo lo conocía, sobre todo en América porque era estadounidense. Volví a casa y cogí los discos y fue cuando me di cuenta que en los álbumes no había nada que dijera quien era ni de donde salía”. (TC:00:27:03)

A raíz de esta anécdota arranca la parte de la investigación, con un protagonismo absoluto de Seegerman y Strydom ya que son las dos personas encargadas de llevarla a cabo. El segundo es el encargado de investigar la procedencia del dinero de los álbumes publicados en Sudáfrica, ya que dos discográficas del país decidieron reeditarlos. Es ahí donde se presenta el único antagonista de toda la historia: Clarence Avant, encargado de Sussex Music. En los testimonios ofrecidos tanto Robert Mann como Steve M. Harris, encargados de las discográficas sudafricanas que publicaron los álbumes, afirman que el dinero correspondiente fue abonado a esta discográfica, pero Avant no solo lo niega, sino que se manifiesta con un tono agresivo incómodo para el espectador.

Gracias a la letra de la canción *Inner City Blues*, los investigadores descubren que el productor del primer álbum, Mike Theodore, es originario de Detroit y este les explica que Rodríguez no está fallecido y también es originario de la ciudad. Strydom escribe un artículo en la prensa sobre la investigación.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Aparece otra secundaria fundamental de la película: Eva Rodríguez, la hija del cantante, que lee el artículo y contacta con los investigadores para proporcionar el contacto con su padre. Es aquí cuando ya se puede ver, por primera vez, la figura y el testimonio de Sixto Rodríguez en primera persona porque hasta entonces es el protagonista invisible del documental. Hasta ese momento son los testimonios y las imágenes de archivo los que conforman una imagen de Rodríguez en tercera persona.

Es en este momento, cuando gracias a sus declaraciones y las de su familia, se descubre la historia real de Rodríguez: una persona que debido al fracaso de sus dos álbumes dejó la música para seguir trabajando como jornalero de la construcción. Regan Rodríguez, hija del mismo, explica que los orígenes de su familia están en México y que su padre, muy involucrado en protestas y política, intento sin éxito presentarse a las elecciones a la alcaldía de Detroit.

La última parte es en la que probablemente el protagonismo recaiga más en Rodríguez y su entorno, ya que el enigma ha desaparecido y lo que se presenta es la gira por Sudáfrica con el músico como ídolo de masas. Esta parte está muy apoyada en las imágenes de la gira proporcionadas por el propio entorno del cantante y de los conciertos ofrecidos en la misma.

Aunque esta película esté incluida en el género de documental de temática musical, la música tiene un protagonismo secundario ya que funciona simplemente como hilo conductor del mismo. Aparecen muchas de las canciones publicadas por Rodríguez en sus dos álbumes de estudio: *Cold Fact* (1970) y *Comming From Reality* (1971) pero se presentan de tal forma que su funcionamiento es única y exclusivamente el ser el nexo entre testimonios, apoyadas con imágenes de fondo, imágenes de archivo o con los propios testimonios presentes en el documental. De la hora y media que dura la película, solo aparece media hora de música como tal, si se tienen en cuenta también las imágenes del concierto y que muchas de las canciones no aparecen completas, sino cortadas por las declaraciones. Esto es porque el protagonismo fundamental de la película lo tiene la palabra hablada, mediante la técnica de la entrevista y la música no deja de ser un acompañamiento.

3.3- A 20 Pasos de la Fama

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

A 20 pasos de la Fama es un documental de temática musical que narra la vida y carreras de las principales coristas que han acompañado durante décadas a las estrellas del panorama musical internacional, como es el caso de Bruce Springsteen, los Rolling Stones o Sting. Gracias a las entrevistas a cantantes como Darlene Love o Merry Clayton el espectador conoce la evolución de los coros hasta nuestros días.

La película sigue una estructura tradicional en la que prima la palabra hablada por medio de las entrevistas a los diferentes protagonistas y, aunque en un primer momento parece que la estructura de la película es algo confusa, presenta una serie de características claras:

-La estructura es cronológica y arranca con la década de los años cincuenta hasta llegar hasta nuestros días, aunque los testimonios de las protagonistas injieren unos con otros durante prácticamente la totalidad del documental, lo que le provee de una falsa sensación de caos. En realidad, se trata de entrevistas independientes, que, aunque no tengan que ver con la cronología o con el asunto que en ese momento se está narrando sirven como separación entre bloques.

-La música en directo adquiere una importancia primordial para la narración de la película. Casi la totalidad de las intervenciones musicales de la película son en directo, ya sea mediante actuaciones de archivo o mediante las propias protagonistas cantando a la cámara. Es el documental de los tres ejemplos a analizar que más tiempo de música posee.

-No se trata del típico sistema de entrevistas en la que los protagonistas hablan directamente a cámara y solo aparece su cara, sino que conforme avanza el documental se hace un recorrido de su vida cotidiana y de su pasado, y en ocasiones presente, trabajo como coristas visitando los escenarios protagonistas de su historia como es el caso de Merry Clayton siendo entrevistada en el estudio donde trabajó junto a los Rolling Stones o Darlene Love reencontrándose con The Blossom.

Aunque el tema principal del documental es conocer la historia de las protagonistas, la película tiene subtemas diferenciados según la década a tratar. Las protagonistas son las coristas entrevistadas que narran su trayectoria tanto laboral como personal. Es el caso de Tata Vega, Darlene Love, Merry Clayton, Judith Hill o Lynn Mabry. Sus testimonios están apoyados por los comentarios de protagonistas secundarios, como las entrevistas a cantantes de éxito como Bruce Springsteen, Stevie Wonder o Sting.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

La temática predominante durante la primera parte del documental, perteneciente a la década de los años cincuenta y sesenta, es el cambio que se produce en la manera de hacer coros, motivado por la inclusión de las coristas de raza negra en los mismos. Hasta entonces, las coristas eran blancas y solo se limitaban a leer las partituras y es con la inclusión de las coristas de raza negra y tradicionalmente ligadas a la religión protestante cuando eso empieza a cambiar. Bette Midler explica hasta entonces las coristas eran chicas blancas elegantes que sabían “acercarse y alejarse del micrófono”. Esto también lo afirma la cantante Darlene Love, que lo explica con estas palabras:

“Eran chicas blancas. Las llamábamos lectoras porque no podían hacer nada sin una partitura delante de las narices”. (TC:00:08:00)

Es en esa época cuando empiezan a trabajar como coristas Darlene Love y The Blossoms, uno de los grupos de coros más prolíficos de aquella época. El documental muestra cómo se encuentran en el presente años después y escuchan algunas de las grabaciones en las que participaron como *That's Life* de Frank Sinatra.

Aparece Merry Clayton, que empezó en el mundo de la música como corista de Las Raylettes: el coro de Ray Charles. Todd Boyd, profesor de la USC, explica que el formato de coro elegido por el cantante era el mismo que el que se veía en el culto protestante:

“Él es el pastor, las Raylettes son el coro. Adapta el formato de la iglesia a la música popular” (TC:00:14:00)

Aparece una entrevista a Lisa Fischer que también sirve como su presentación dentro del documental. En ella, se puede ver su vida cotidiana intercalándose con una actuación en directo de la propia Lisa. En esta entrevista explica que su forma de ver el canto y el coro es como “una forma de compartir, no de competir” aunque haya cantantes que no compartan su misma visión. Esta entrevista funciona también como una forma de separación entre bloques temáticos.

Darlene Love visita el estudio donde grabó temas como *Christmas Baby Please Come Home* producida por Phil Spector. La cantante explica que Phil Spector fue el inventor del muro de sonido y su nombre como productor era más reconocido que el de los propios músicos que interpretaban los temas. El cantante Bruce Springsteen explica con estas palabras que para sus grabaciones intentó alcanzar una calidad similar sin éxito:

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

“Intentamos reproducir el sonido de Spector durante años y no lo logramos porque no comprendíamos que era el sonido de la juventud. Darlene tiene una voz muy potente y capta el secreto de ese sonido tan especial” (TC:00:21:20)

Darlene expone otro de los problemas de las coristas de la época: el de hacer voces, en ocasiones la principal, para otros artistas, sin obtener reconocimiento. Es lo que le sucedió a la propia cantante con The Crystals, tal y como explica con estas palabras:

“Las Crystals estaban de gira y la canción que grabé para ellas ascendía en las listas hasta el número uno. Y ellas ni siquiera lo habían oído” (TC:00:22:20)

El historiador de música Warren Zanes explica que Phil Spector mantenía a Darlene en la sombra y que todo lo que grababa salía a la luz bajo el nombre de otros artistas.

Aparece la presentación y entrevista de Tata Vega, corista de Stevie Wonder, que, al igual que la de Lisa Fischer, sirve para separar bloques dentro de la cinta. La cantante explica que solo quería cantar en California y The Waters Family añaden que en la Costa Oeste había más oportunidades por la cercanía con Hollywood y los estudios Motown.

El nuevo bloque arranca con los años setenta y la liberación de la mujer que también supuso otro gran problema para las coristas de esa época: el machismo.

Claudia Lennear, corista de Ike Turner habla mientras aparece una actuación del músico junto con Tina Turner y las Ikettes. Todd Boyd explica que Ike “se veía así mismo como a un chulo” y a las coristas, incluida la propia Tina Turner, como “mujeres que trabajaban para él”. Otras coristas como Stevvi Alexander o Lynn Mabry afirman que hubo artistas que le obligaban a actuar casi desnudas para provocar al público. Esta última explica que, en algunas ocasiones, el problema sigue sin solucionarse en la actualidad:

“Sigue habiendo artistas que ven a las coristas como floreros. Eso no es hacer coros, es representar un papel” (TC:00:29:08)

Otra temática predominante de esa época es la diferencia entre los coros de la música americana e inglesa. Coristas como Darlene Love o Claudia Lennear explican que la escena del rock inglés de los setenta, con grupos y solistas como Led Zeppelin y Joe Cocker, necesitaba reinventarse y para ello buscó un sonido negro dejando total libertad de canto a las coristas. Así lo manifiesta la cantante Gloria Jones:

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

“Nos dejaban ser nosotras mismas. En Inglaterra nos decían: cantad con todo lo que tengáis. Gracias a eso consiguieron innovar el rock”(TC:00:31:20)

Aparece la grabación en directo de unos coros del cantante Sting en los que participa Lisa Fisher cantando y después una entrevista a Sting en la que alaba a sus coristas. Más tarde se ve como la corista muestra su casa y recuerdos de los artistas con los que trabajó, como un poster de Luther Vandross y aparecen algunas imágenes antiguas de Lisa ensayando con él.

En este momento el documental utiliza la figura del popular cantante para explicar que no solo las mujeres hacían coros, ya que este había comenzado su carrera musical como corista, Aparece Bruce Springsteen revelando que conoció a Vandross cuando este era corista en la grabación del disco de David Bowie *Young Americans*, de la que se ven imágenes en el documental.

Con la llegada de los años setenta y la mayor complejidad en la creación musical, los coros también acabaron evolucionando. Janice Pendarvis explica que el trabajo de los coros en las grabaciones es cantar las partes pegadizas.

Otro subtema presente en el documental es la lucha de la población negra por los derechos humanos y el mensaje antibélico que reclamaba la sociedad de los Estados Unidos de los años sesenta y sesenta, en la que el tema *Sweet Home Alabama*, en el que Merry Clayton era corista.

El último subtema presente en el documental es la dificultad de la mayoría de las coristas para conseguir lanzar una carrera exitosa en solitario ya que coristas como Darlene Love o Merry Clayton no lo consiguieron pese a tener aparentemente todo lo necesario a favor.

Judith Hill, ex corista de Michael Jackson durante la gira que el cantante iba a dar el año de su muerte, explica que tuvo que negarse a aceptar realizar más coros desde aquella experiencia porque era la única manera que tenía de labrarse una carrera en solitario.

En cuanto a la presencia musical en el documental, es la película que más metraje de música tiene de las tres. La palabra hablada y la música presente están prácticamente equilibradas en el tiempo de presencia en escena. Ya sea por medio de canciones que suenan en off, como es el caso de la canción *Christmas Baby Please Come Home* de Darlene Love, como de música cantada en directo, con el caso de Mable Jon cantando *He*

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Made Me Glad en un culto protestante hasta grabaciones de directos en conciertos o televisión, como el caso de la actuación de David Bowie cantando *Young Americans*.

4. CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis se puede comprobar si las hipótesis planteadas al inicio del documento son refutadas o verificadas.

La primera hipótesis planteaba que, en los documentales analizados, la palabra hablada tenía más importancia que la música en la construcción del relato y esta quedaba relegada al papel de hilo conductor del mismo. Esta queda verificada parcialmente, porque si bien es verdad que en *Searching for Sugar Man* y *Amy* la presencia musical es escasa y su función es meramente la que mencionaba la hipótesis, en *A 20 Pasos de la Fama* esto no es así ya que los tiempos de palabra hablada y música son similares.

La segunda hipótesis planteaba que los documentales analizados valoraban más la calidad musical de sus protagonistas que el éxito obtenido por los mismos. Esta hipótesis queda verificada parcialmente porque aunque es verdad que en los tres documentales prima la calidad musical de sus protagonistas, y se podría aceptar en su totalidad en *A 20 Pasos de la Fama* y *Searching For Sugar Man*, películas protagonizadas por intérpretes con una gran calidad musical pero que no obtuvieron el éxito esperado en su carrera, en el caso de *Amy* habría que refutarla porque tal y como narra el documental la calidad musical y el éxito obtenido en este caso están asociados.

La tercera hipótesis planteaba que los documentales analizados hacían más hincapié en la esfera personal de los protagonistas que en la carrera musical de los mismos. Esta hipótesis también queda verificada parcialmente porque si bien es verdad que en los tres documentales se hace hincapié en la esfera personal de los protagonistas, solo se refleja de manera evidente en *Amy* y *Searching For Sugar Man*, con la narración de la historia personal de Sixto Rodríguez y de los problemas de drogodependencia y bulimia de Amy Winehouse. En *A 20 Pasos de la Fama* lo que prima es la carrera musical de las protagonistas y la esfera personal de las mismas no deja de ser otra cualidad más del relato.

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

Hay que mencionar que el objetivo principal de esta investigación era el de determinar las características particulares del documental musical dentro del género documental. Y se debe señalar que, aunque el contenido presente en las tres películas sea diferente entre sí debido a la variedad de temáticas, sí que comparten en mayor o menor medida rasgos comunes como la crítica social, la importancia de la música como una manera de estructurar el relato o la presencia significativa de la palabra hablada en las cintas.

5- BIBLIOGRAFIA

- Bardin, L. (1996) *Análisis de contenido*. Madrid: Akal Ediciones.
- Castarnado, T. (2016). *In Edit. Made in Barcelona. Una historia sobre el documental musical*. Barcelona, España: Editorial Comanegra
- Cock Peláez, A. (2012). *Retóricas del cine de no ficción en la era de la post verdad* (tesis doctoral). pp. 117-118. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.
- García Sáenz de Urturi, R. (2014). Estudio del héroe desconocido: *Searching for Sugar Man*. *Quaderns de Cine*, 0(9), pp. 25-33.
- Gómez-Tarín, F. (2006). *El análisis del texto fílmico*. BOCC – Biblioteca Online de Ciências da Comunicação. Portugal.
- Muñoz Gallardo, P. y Cabrera Marín, S (2017). *Análisis de personajes y tristeza positiva en la narrativa de Pixar* (trabajo de fin de grado). Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.
- Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. *Estudios de Sociolingüística*, nº. 3 (1), pp. 1-42.
- Rubio Diez, S. (2015). *Modelos de representación documental: de la observación a la participación* (trabajo de fin de grado). Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2006). *Metodología de la investigación*. New York, Estados Unidos: McGraw-Hill Education
- Zavala Calva, D. (2010). *Documental Televisivo: La transformación del género documental*. (tesina) Universidad de Las Américas, Puebla, México.

Webgrafía

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.

-Unidad Editorial Internet (s.f). *A 20 Pasos de la Fama*. Recuperado de https://www.elmundo.es/elmundo/trailers/fichas/2014/04/13380_a_20_pasos_de_la_fama.html

-Avalon.me (2012). *Catálogo Avalon: Searching for Sugar Man*. Malik Bendjelloul. Recuperado de <http://www.avalon.me/distribucion/catalogo/searching-for-sugar-man>

-Filmaffinity (s. f) *A 20 pasos de la fama (2013)*. Recuperado de <https://www.filmaffinity.com/es/film405920.html>

-Filmaffinity (s.f). *Amy (La chica detrás del nombre) (2015)*. Recuperado de <https://www.filmaffinity.com/es/film828907.html>

-Filmaffinity (s.f). *Searching for Sugar Man (2012)*. Recuperado de <https://www.filmaffinity.com/es/film625347.html>

Martínez de la Sierra, E. (2021). Cuando la música triunfa en los Oscar. Análisis de *Searching for Sugar Man*, *Amy: la chica detrás del nombre* y *A 20 Pasos de la Fama*. TFG. Grado en Periodismo. Universidad de Valladolid.