

Tema 3. LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CINE, RADIO, TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD.

I.- LA MÚSICA EN EL CINE

Para abordar este tema, conviene dejar claro en primer lugar que “música de cine” no es exactamente lo mismo que “banda sonora”, aunque muchas veces se utilicen ambos términos con el mismo significado. La música de cine se puede escuchar en un disco, al margen de la película. La banda sonora no, ya que está unida a la imagen.

Elementos de la banda sonora

-Los **diálogos** de los personajes, que son grabados por el técnico de sonido en directo durante el rodaje.

-El **doblaje**, que permite reemplazar partes del diálogo que no se hayan registrado correctamente y añadir otros sonidos, como risas gritos, etc.

-Los **efectos de sala** para reforzar los sonidos originales provocados por los movimientos de los personajes (pasos, puertas que se abren, ruido de objetos que se manipulan...)

-Los **efectos especiales**, que recrean todos los sonidos que no pueden generarse en la sala de rodaje como sonidos de la naturaleza, animales, máquinas, disparos, explosiones...

-La **música de ambientación**, que es lo que muchas veces se entiende de forma genérica como **banda sonora**. (De hecho, esta expresión es la que aparece en los discos). Es la música compuesta al servicio del discurso cinematográfico que tiene como objetivo reforzar la expresión de la imagen.

Composición de la banda sonora musical

Habitualmente la banda sonora se compone después de estar rodada la película; el compositor, junto con el director y los distintos técnicos, ve las distintas secuencias para saber qué cantidad de música necesita la película, dónde la va a llevar, qué tiempo exacto debe durar cada bloque y dónde se va a recurrir al silencio (que puede ser en ocasiones más efectivo que la propia música) Habitualmente, lo que prevalece es la imagen y la música debe servir para realzarla.

La banda sonora se divide en bloques (así se llama a cada fragmento). Existen bloques genéricos (de entrada o salida, que corresponden a los títulos de crédito); los bloques-secuencia, que coinciden con el desarrollo de una secuencia; los bloques de transición, utilizados como paso de una secuencia a otra, y los bloques-plano, muy breves.

Un recurso muy utilizado en la composición de música de cine es el leitmotiv: de tal manera que cada vez que aparece o se alude a este personaje o situación, suena “su” *leitmotiv*, aunque puede sufrir variaciones de timbre, ritmo, intensidad, etc, según el desarrollo de la acción. Este recurso lo empezó a utilizar Wagner en sus óperas.

Hay que hacer también una distinción entre el cine musical y el resto de las películas que, aunque contienen música en su banda sonora, no son estrictamente musicales. El musical ha tenido siempre presencia dentro de la historia del cine, como iremos viendo en cada etapa. En las películas musicales, el método de trabajo respecto a la composición de la banda sonora cambia, ya que la música se graba con anterioridad y se utiliza como play-back durante el rodaje. De este modo se puede obtener una perfecta

sincronía, tanto en el movimiento de los labios al cantar o de los instrumentos musicales como en la coreografía. En este caso, es la imagen la que está supeditada a la música.

Funciones de la música en el cine

Según su relación con la imagen, distinguimos entre:

- a) **Música diegética:** (también llamada música de pantalla) es la música que acompaña una imagen en la que aparece una fuente de sonido (un tocadiscos, una radio, una feria, una persona cantando o bailando...) y debe corresponderse con ella mostrando el sonido de lo que aparece en pantalla. Es, por tanto, una música previa a la grabación de la escena. Suelen utilizarse músicas prestadas, más o menos conocidas.
- b) **Música no diegética:** (también llamada **música incidental**, o simplemente música de fondo). Es la música que no se refleja en la imagen; es decir, cuando no aparece en pantalla ninguna fuente directa de sonido. Es la verdadera música de ambiente, capaz de crear “imágenes sonoras” que apoyen las imágenes visuales. En esta música se centra el trabajo del compositor, que debe crear el ambiente sonoro adecuado al discurso narrativo y ajustarse con precisión a las distintas duraciones de las secuencias.

Las funciones más importantes que tiene la música dentro de una película son:

- Ambientar las épocas y los lugares en los que transcurre la acción.
- Crear el tono y la atmósfera de la película (de acción, romántica, de terror...).
- Definir los personajes y sus estados de ánimo.
- Recordar elementos anteriores, mediante la técnica del *leitmotiv*.
- Implicar emocionalmente al espectador.
- Sustituir diálogos innecesarios.
- Acelerar o retardar el ritmo de la imagen.
- Facilitar el paso de una escena a otra, dando un sentido de continuidad.
- Actuar como una especie de fondo neutro. En algunas secuencias la música ni siquiera la escuchamos, porque está en un plano muy secundario, como un decorado sonoro.

II.- EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA CINEMATOGRAFICA

La invención del cine. El cine mudo.

El cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière, que realizaron la primera exhibición pública en París en 1895. En España el pionero fue Eduardo Jimeno, que grabó en 1896 la “Salida de misa de doce del Pilar”.

El cine se ha servido de la música desde sus comienzos, utilizándola como un elemento integrante más al servicio de la acción.

En los primeros años del cine mudo, la proyección de la película se acompañaba con interpretaciones en directo de piano o violín, o si la sala era importante con una pequeña orquesta. (Hay que recordar que las proyecciones de cine se hacían en teatros, que contaban con sus propios músicos). La música consistía en arreglos de obras clásicas o populares e intentaba adecuarse al tono narrativo de la película, aunque principalmente servía para tapar o disimular el molesto ruido que generaban los

proyectores de cine. En algunos casos, la distribuidora enviaba, junto con los rollos de la película, las partituras que se debían interpretar. En otros casos, los músicos escogían entre un repertorio que ya venía catalogado para las diversas escenas: música fúnebre para escenas tristes, romántica para escenas de amor, tenebrosa y grave para escenas de terror, rápida y trepidante para peleas y persecuciones... También se utilizaban diversas máquinas para obtener efectos sonoros especiales como sonido de campanas, pisadas, lluvia, pájaros, etc.

La llegada del cine sonoro.

El cine sonoro nace en 1927 con la película “El cantor de jazz”, utilizando un tocadiscos sincronizado con el proyector de las imágenes.

A partir de 1930 los grandes productores empezarán a contratar compositores que crean bandas sonoras musicales para sus películas, y el sonido ya se graba en la propia cinta de la película junto con la imagen.

Charles Chaplin, “Charlot”

Con la llegada del cine sonoro, algunos de los grandes actores del cine mudo vieron truncada su carrera al descubrirse que no tenían buena voz o una dicción correcta. En los rodajes surgieron problemas para insonorizar los platós, aislar las cámaras para evitar el ruido que producían... La necesidad de que el actor hablase cerca de los micrófonos también era un problema ya que restaba libertad de movimientos. Los equipos de sonido de la época exigían que la persona que hablaba se dirigiese al micrófono y a corta distancia. Los micrófonos se escondían en los floreros, tras las cortinas o en la peluca de los actores... Hubo actores como Charles Chaplin que continuaron haciendo películas que, aunque tenían música y efectos sonoros sincronizados, no tenían diálogo.

En la década de 1930 se consolida la idea de la importancia expresiva de la banda sonora, que se compone ya de forma expresa para las películas, acompañando el desarrollo de la acción y los personajes. Aunque hay algunos compositores clásicos como **Prokofiev** que compondrán música de películas, surgen compositores que se dedican en exclusiva al mundo del cine. Uno de los pioneros fue **Max Steiner**, que llegó a componer 189 bandas sonoras, como las de las películas “King Kong” o “Lo que el viento se llevó”.

La comedia musical se convertirá en un género importantísimo dentro del cine de los años 30 y 40. Son películas creadas en torno a la música, en las que los números musicales con importantes coreografías irrumpen constantemente deteniendo la acción y transportando al espectador a un universo irreal. Destacan las películas del bailarín, cantante y actor **Fred Astaire**, que junto a su pareja de baile habitual, la actriz **Ginger Rogers** protagonizaron un buen número de musicales entre los que destaca Sombrero de copa.

Fred Astaire y Ginger Rogers

Otro título de gran éxito de esta época fue la película “El mago de Oz”, cuya canción “Over the rainbow”, ha sido votada por la industria musical en EEUU como la mejor canción del siglo XX.

Los años 40 y 50: La época dorada de Hollywood.

Durante estos años Hollywood se convirtió en la Meca del cine, alcanzando altísimos niveles en sus producciones, para las que contrataron a los mejores compositores y a los directores y orquestas más prestigiosos.

Los adelantos técnicos permitieron la grabación del sonido en tres pistas separadas: diálogos, sonido ambiental y música, lo que permitía que las películas fueran dobladas en otros idiomas sin perder la banda sonora.

Compositores muy importantes de esta época fueron Miklos Rozsa con títulos tan famosos como “*Ben-Hur*” y **Bernard Herrmann**, que colaboró con el director Hitchcock en películas como “*Psicosis*”.

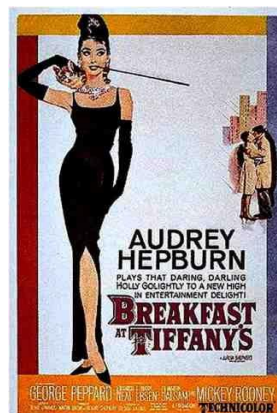
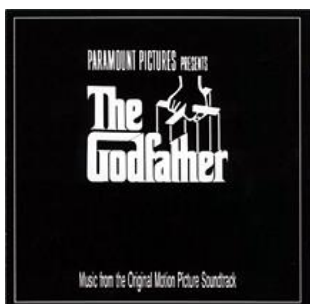
En 1953 se incorpora el sonido estereofónico y la proyección en cinemascope (pantalla alargada). Las bandas sonoras comienzan a incorporar canciones con texto, y no sólo temas instrumentales. La música de jazz también ocupará un papel muy importante. Continúan triunfando las comedias musicales, como las del actor y bailarín **Gene Kelly**, protagonista de títulos tan famosos como “*Un americano en París*” o “*Cantando bajo la lluvia*”, y otras de enorme éxito como “*Siete novias para siete hermanos*”

Gene Kelly en “*Cantando bajo la lluvia*”

Los años 60 y 70: nuevas influencias.

En esta época el cine irá desarrollando un nuevo concepto de banda sonora adecuado a los nuevos tiempos, utilizando las nuevas posibilidades de manipulación del sonido en los laboratorios de grabación y teniendo cada vez más influencia de la música pop. Aunque el cine norteamericano seguía dominando, el cine europeo comenzaba a abrirse camino.

El público cada vez tomaba más en cuenta la música de las películas, lo que animó a la industria discográfica a lanzar los primeros discos de bandas sonoras al mercado, no con la música completa sino con temas de películas expresamente arreglados para su comercialización en disco. Por ejemplo, la canción “Moon River” de la película “Desayuno con diamantes” compuesta por Henry Mancini vendió más de un millón de copias. Muchas películas a partir de entonces se llenarán de canciones superpuestas a la imagen, sin una estricta relación con ella, como un recurso atractivo para el espectador, que hará desaparecer en muchos casos la función tradicional de la banda sonora. Henry Mancini compuso también la música para “La pantera rosa”, película de la que surgió una popular serie de dibujos animados que mantuvo la misma música.

Otros autores destacados en esta época son:
- **Nino Rota**, compositor de la música de “*El Padrino*”

- **Ennio Morricone**, que escribió la música de muchas películas del tipo “spagueti-western” (películas del Oeste realizadas en Italia) como “El bueno, el feo y el malo”. Morricone continúa siendo uno de los más grandes compositores del cine, con más de 400 trabajos. Otro de sus éxitos, mucho más reciente, fue la banda de “La Misión”.

- El británico **John Barry** compuso la música de 10 de las películas de *James Bond* y más tarde la de “Memorias de África”.

En España, el compositor más destacado por sus trabajos para el cine y la televisión es **Antón García Abril**, con muchos títulos de los años 60 y música de series de televisión como “El hombre y la tierra”.

El cine musical cuenta en los años 60 y 70 con grandes ejemplos como “Mary Poppins”, “Sonrisas y lágrimas”, “Cabaret” y “Jesucristo Superstar”. Destacamos “West Side Story”, con música de **Leonard Bernstein**.

Los años 80 y 90

La invención de nuevos sistemas técnicos ha permitido dar mayor realce al sonido envolviendo al espectador en un espacio sonoro con señales independientes que le llegan desde diferentes lugares de la sala.

A partir de la década de los 80 la música cinematográfica se ha caracterizado por la existencia de dos corrientes diferentes:

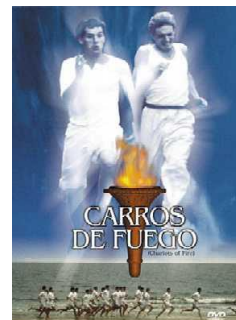
- La vuelta al concepto tradicional de banda sonora con una música interpretada por orquesta sinfónica.
- Bandas sonoras que se basan en la utilización de sintetizadores y nuevos medios electrónicos, con influencia de las nuevas corrientes musicales.

Uno de los compositores que más ha contribuido a la recuperación del concepto clásico de banda sonora ha sido **John Williams** quien, a partir de la obtención del Óscar con la música de “La guerra de las galaxias” en 1977, marcó una vuelta al sonido sinfónico y los instrumentos tradicionales, alejado del pop y del sonido electrónico. Entre sus muchos títulos destacan “Superman” “Tiburón”, “E.T.”, la serie de películas de Indiana Jones, “Jurassic Park”, etc. Williams ha sido el compositor de la mayoría de las películas con más éxito del director Steven Spielberg.

La cara opuesta al sinfonismo la presentan autores como **Vangelis**, que ha introducido en la música cinematográfica el uso de la electrónica y los sintetizadores. Entre sus bandas sonoras destacan “Carros de fuego” y “Blade Runner”.

Estilos musicales como el minimalismo y la *new age* entran también en el mundo del cine con **Michael Nyman** (“El piano”) y **Philip Glass**.

También hay que destacar en los años 90 las producciones de Disney, algunas de ellas con bandas excelentes como la de “La bella y la bestia”, “La sirenita” o “El rey León”, por ejemplo.

Las últimas décadas

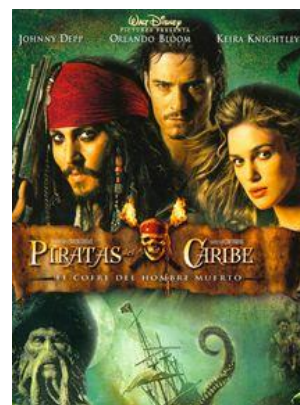
Varios de los grandes compositores de bandas sonoras de años anteriores siguen trabajando y consiguiendo grandes éxitos en el nuevo siglo:

- **John Williams** ha compuesto la banda sonora de la adaptación al cine de la serie de libros de *Harry Potter* y la de los nuevos episodios de *Star Wars*.
- **James Horner** es el compositor en películas tan premiadas como "*Titanic*" y "*Avatar*".
- **Ennio Morricone** ganó su último Óscar en 2016 con la banda sonora de "*Los odiosos ocho*".
- **Alan Silvestri**, autor de bandas sonoras de títulos de los 80 y 90 como "*Regreso al Futuro*" o "*Forrest Gump*", lo es también de varias películas de "*Los Vengadores*", basadas en los comics de Marvel.

Entre los grandes compositores de los últimos años no pueden faltar nombres como **Howard Shore**, con la música de "*El señor de los anillos*" y **Hans Zimmer**, con películas como "*Gladiator*", la saga de "*Piratas del Caribe*" o la más reciente "*Interstellar*".

Actualmente el género del musical parece haber recuperado la aceptación del público, con producciones donde los protagonistas no suelen ser cantantes o bailarines profesionales, sino que se utiliza el reclamo de las grandes estrellas del cine. Como ejemplos se pueden citar "*Moulin Rouge*", "*Chicago*" o más recientemente "*Los Miserables*" y "*La La Land*".

En el cine español destaca la figura de **Alberto Iglesias**, ganador de diez premios Goya por la música de películas como "*Todo sobre mi madre*", "*Hable con ella*" o "*Dolor y Gloria*", de Pedro Almodóvar. Otra compositora premiada es **Eva Gancedo**, autora de la música de "*La buena estrella*" y de la serie de TV "*Isabel*".

Hay que añadir que actualmente muchas películas utilizan la tecnología digital para imitar el sonido de instrumentos en vivo y sus bandas sonoras son creadas y ejecutadas total o parcialmente mediante programas informáticos de composición musical.

La música clásica en el cine

En los primeros años del cine, utilizar música clásica fue un recurso obligado ante la carencia de composiciones específicas. Más adelante, se ha seguido utilizando, de forma conjunta a la música original, como un recurso expresivo que puede garantizar la influencia emocional en el espectador, ya que éste normalmente conoce la obra de antemano.

Los compositores cuyas obras han sido más utilizadas en el cine son los de las épocas barroca, clásica y romántica, especialmente sus obras instrumentales, aunque también aparecen frecuentemente los más bellos fragmentos de ópera.

Hay fragmentos de música clásica que se han hecho enormemente populares a raíz de su utilización en películas. Como ejemplos podrían servir los siguientes:

- “El aprendiz de brujo” de Paul Dukas, en “*Fantasia*”
- “Así habló Zaratustra” de Richard Strauss, en “*2001, Odisea del espacio*”
- “9ª Sinfonía” de Beethoven, en “*La naranja mecánica*”
- “Cabalgata de las Walkirias” de Wagner, en “*Apocalipsy Now*”
- “O Fortuna” de los “Carmina Burana” de Carl Orff, en “*Excalibur*”

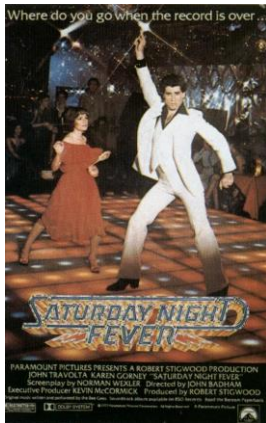
El cine también ha prestado atención a la biografía de compositores e intérpretes de diversas épocas, que sirve para presentar una buena selección de sus obras, aunque no siempre estas películas son fieles a la historia real de sus protagonistas. Pueden destacarse los siguientes títulos:

- “*Amadeus*”, basada en la vida de Mozart y la leyenda de su rivalidad con Salieri
- “*Amor inmortal*”, sobre la vida de Beethoven y sus desengaños amorosos.
- “*Farinelli*”, sobre Carlo Broschi, el castrato más famoso de todos los tiempos.

La música popular en el cine

Al igual que ocurrió con la clásica, la música popular fue utilizada desde los primeros años del cine como un fondo sonoro fácilmente reconocible por el público. Cuando surgieron las primeras bandas sonoras expresamente compuestas para el cine, la música popular desapareció de la pantalla, pero a partir de 1960 surgió de nuevo la utilización en las películas de temas de música ligera, sobre todo pop y rock, a veces compuestos expresamente para la ocasión y otras veces utilizando éxitos de ventas que sirvan de gancho para el éxito de la película.

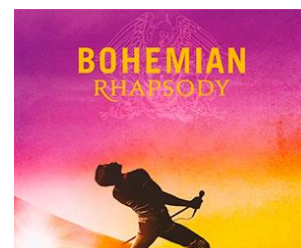
Muchos músicos de pop y rock han hecho incursiones en la composición de música para cine por encargo: Bob Dylan, Simon&Garfunkel, Queen... Otros han protagonizado películas hechas a su medida, con argumentos adaptados a sus canciones, como Elvis Presley o The Beatles en los años 60. También hay ejemplos más actuales, como Eminem, protagonista de “8 Millas”.

El cine se hace eco de las músicas de moda. En los años 70 la música disco está presente en musicales de éxito como “Fiebre del sábado noche”, con música de los Bee Gees, y “Grease”. Otro ejemplo es “The Blues Brothers” película en la que participan algunos de los artistas de rhythm and blues y soul más importantes del momento.

Además de ser habitual encontrar canciones conocidas como reclamo comercial de la película, otras veces el cine recupera del olvido viejas canciones y las populariza de nuevo.

También encontramos películas biográficas de músicos y grupos: “La gran bola de fuego” sobre el músico de rock Jerry Lee Lewis, “Bird”, sobre el saxofonista de jazz Charlie Parker, “Ray”, sobre la estrella del blues Ray Charles, “Bohemian Rhapsody”, sobre Queen, etc.

III.- LA RADIO

Desde que en 1920 comenzaron las primeras emisiones radiofónicas hasta nuestros días, la relación de la música con la radio ha cambiado mucho.

Al principio, todas las emisiones se realizaban en directo y la música sólo se utilizaba para llenar los huecos en los que no había palabras; en cambio, hoy en día difícilmente podríamos concebir una radio sin música.

1924: Primera emisión de radio en España

Existen distintos tipos de programas de radio, los de la llamada **radio convencional**, con espacios muy variados (de información, de entretenimiento, culturales, deportivos...), donde la música tiene un papel menos determinante, a no ser que se trate de **programas especializados en música** de un determinado estilo (clásica, jazz, pop...).

Pero la mayor parte de la difusión de la música actual la hacen las cadenas de radio llamadas **radiofórmulas** (Los 40 Principales, Cadena 100, M-80, Kiss FM, Cadena Dial...) responsables del lanzamiento de las nuevas canciones, aunque suelen combinarlas con otros éxitos de ayer y de hoy.

Todo programa de radio empieza con su **sintonía**, melodía breve, pegadiza, que define y describe las características del programa (noticias, debate, deportivo, musical...). La música puede ser una composición original o tomada de otro compositor, a veces adaptándola. Pero siempre es la misma música de manera que el oyente pueda situarse y reconocer el espacio que va a escuchar. Si sobre la música se escucha también el nombre del programa, de la persona que lo presenta, etc, en este caso el fragmento recibe el nombre de **careta**.

Además de la sintonía o careta inicial, en un programa de radio suelen aparecer **breves momentos musicales** que separan unas partes del programa de otras. Esto ocurre sobre todo en los informativos.

Por otra parte, en la mayoría de los programas, aunque no sean musicales, la música se utiliza como **fondo sonoro** para rellenar los espacios neutros.

IV.- LA TELEVISIÓN

La televisión apareció en 1940, aunque en España comenzaron las emisiones en 1956. Si bien en un principio predominaba en ella el aspecto visual, actualmente la música tiene una presencia muy importante, que podemos encontrar de formas muy diversas:

Como **sintonía**: todo programa de televisión, independientemente de su contenido (informativo, documental, serie, concurso, *reality*, etc.) tiene su propia sintonía. Al igual que en la radio, la función que tiene es identificar un programa, reflejando su carácter. Hay sintonías que se hacen enormemente populares y lo siguen siendo incluso años después de que el programa deje de emitirse.

En **programas específicamente musicales**, tanto de música actual como de música de diferentes estilos. En estos programas pueden verse actuaciones grabadas o en directo de cantantes y grupos del momento, o de intérpretes de diferentes estilos musicales como música clásica o jazz, por ejemplo. También estarían en este apartado las retransmisiones de conciertos y festivales musicales. Y los programas-concurso destinados al lanzamiento y promoción de nuevos cantantes (*Operación Triunfo*, *La voz*...).

En **programas de variedades con actuaciones musicales**. Muchos programas de entretenimiento incluyen en algún momento actuaciones musicales, en directo o con *play-back*.

Como **banda sonora**: en dibujos animados, series, documentales, películas para televisión... en este caso su función es la misma que la que tiene en la música para cine.

En **videoclips**: vídeos musicales cuyo fin es la promoción comercial de un cantante o grupo, montando una historia en imágenes en torno a la canción.

En **anuncios publicitarios**: la música ha adquirido un gran protagonismo en el mundo de la publicidad, por su gran potencial para acercar el producto al consumidor.

V.- LA PUBLICIDAD

La música de un anuncio trata de transmitir el mensaje publicitario y, en el caso de los anuncios televisivos, reforzar el impacto visual de las imágenes. Con ello se intenta obtener una respuesta en la persona que ve o escucha el anuncio. Las respuestas que la música origine (bienestar, seguridad, energía, etc.) serán asociadas por el receptor al producto que le están anunciando. La sola presencia de la música estimulará la imagen o el nombre del producto en la conciencia del receptor.

La elección del tipo de música más adecuado depende de diversos factores: tipo de producto, público al que va dirigido...

Los recursos más habituales a la hora de utilizar música en la publicidad son:

Préstamo de melodías ya conocidas: en ocasiones es música clásica, otras veces son temas famosos de música actual. Puede utilizarse la música en su versión original, o bien adaptando la música o la letra. Cuando se trata de temas famosos de pop o rock, con frecuencia se recurre a los *covers*, que son versiones grabadas por intérpretes especializados en imitar al cantante original.

Música original, compuesta expresamente para el anuncio: Puede componerse en forma de *banda sonora* (fondo musical acompañando las imágenes), o como un *jingle*, un fragmento breve y pegadizo cuya melodía queda asociada a la marca y que muchas veces contiene letra con el nombre del producto.

El famoso *jingle* “las muñecas de Famosa se dirigen al portal...” todavía se recuerda

Música original, tomada de librerías musicales: Estas *librerías* son catálogos de composiciones originales ordenadas por estilos, donde el publicista puede escoger entre miles de temas el que mejor se adapte a sus necesidades, y pagar solamente por el que vaya a utilizar.

Efectos sonoros que refuercen el efecto visual.

El anuncio de la lotería del 2013 reunió a cinco grandes cantantes españoles versionando la canción “Always on my mind”, de Elvis Presley.

