

La música en el teatro, el cine, la radio y la televisión

LA MÚSICA PARA TEATRO

Desde la antigua Grecia la música ha ido indisolublemente ligada a la escena, se usaba la música para reforzar la acción, para unir diferentes escenas o para entretener al público durante los descansos. Esta unión entre música y teatro ha hecho nacer géneros como la ópera, la música incidental o el musical.

La música incidental está compuesta expresamente para una obra de teatro.

Entre los ejemplos más conocidos tenemos *Egmont* de L. V. Beethoven para una obra de Goethe, *Sueño de una noche de verano* de F. Mendelssohn basándose en una obra de W. Shakespeare, *La Arlesiana* de M. Ravel compuesta para una obra teatral de Daudet y *Peer Gynt* de E. Grieg para un drama de Ibsen.

El Musical

El teatro musical tal como le entendemos hoy día nace al siglo XX. Es una combinación entre música y teatro que incluye partes habladas y donde las partes cantadas nos transportan a un mundo de sueños o de recuerdos. La música de este teatro suele ser contemporánea, se inspira en la música popular y da mucha importancia a la danza.

Entre los centros musicales más destacados está Broadway o Londres donde las representaciones se prolongan durante años. Los musicales más destacados son *El fantasma de la ópera*, *Cats*, *Jesucristo Superstar* de A.Lloyd-Webber, *West Side Story* de L. Bernstein,, *Hair* de James Rado-Gerome Ragni y Galt MacDermot .... y de muchos se han hecho versiones para el cine.

En los últimos años ha habido un revival del género que ha llegado a nosotros con versiones en español de *Mamma Mia!* y creaciones españolas como *Hoy no me puedo levantar*.

LA MÚSICA EN EL CINE

El 28 de diciembre de 1895 se proyectó la primera película en el Salón Indien del Grand Café de la avenida de los Italianos de París. asistieron 35 personas. Las películas fueron Llegada del tren y Salida de los obreros de una fábrica y duraban un 15 minutos.

George Méliès fue quien transformó el cine en un espectáculo popular con su película *Viaje a la luna* (1902). En España destacarán en esta época Fructuoso Gelabert y Segundo de Chomón.

Los antecedentes del cine los encontramos a la fotografía que se había inventado a principios del siglo XIX a cargo del francés Niepce, Daguerre perfeccionó la técnica de la fotografía y inventó lo que se conoce como **daguerrotipo**. El cine se basa en la persistencia retiniana, por la que el ser humano percibe las imágenes pasadas muy rápidamente como una continuidad. Gracias al revólver astronómico de Jansen se pudieron hacer fotografías muy rápidamente y Reynaud consiguió proyectar las imágenes. Edison inventó la película moderna de 35 milímetros hecha de **celuloide** y con unas perforaciones que permitían hacerla rodar mediante un motor eléctrico.

Esta serie de inventos llevó a Lumière en Francia, Edison en EEUU y Skladanowsky en Alemania a trabajar en la invención del cine.

El cine mudo

En un principio el cine no tenía sonido, y en seguida se le añadió música. Hay dos leyendas sobre porqué se hizo esto, la primera es una explicación técnica, dicen que los aparatos proyectores de la época hacían mucho ruido y para taparlo se puso música; por otra parte hay una explicación estética, dicen que se puso música para evitar la angustia que daba ver estas imágenes en movimiento en silencio; probad de quitar el sonido de la televisión y comprobaréis que eso también tiene una parte de creíble.

Sea cual sea la explicación, lo cierto es que pronto se acompañó de música el cine normalmente con un piano pero también con un grupo de cámara o una orquesta sinfónica. En esta época se tocaban sobre todo músicas de los grandes románticos como Brahms, Mendelssohn, Beethoven... porque no se tenían que pagar derechos de autor y eso ha creado un imaginario colectivo sobre cómo debe ser la música de cine hasta los nuestros días.

También había en los grandes cines un **órgano de cine** con todos los efectos sonoros para la película: campanas, teléfono, lluvia, pasos...

Los grandes cineastas del cine mudo

Los actores más importantes de esta época fueron Charles Spencer Chaplin conocido como Charlot, que destaca por las siguientes películas: *El chico*, *La quimera del oro*, *Tiempos modernos*, y *El gran dictador* que ya es sonora.

Otro actor fue Buster Keaton del que debemos recordar *El maquinista de la General*.

El cine mudo en El Estado Español

Ya hemos hablado de Fructuoso Gelabert que hizo importantes películas históricas como *Guzmán el bueno* o *La justicia del rey Don Pedro*, Segundo de Chomón y Florián Rey que hizo *La aldea maldita*.

Después a la Segunda República destacan Carlos Velo y Luis Buñuel con *Las Hurdes, tierra sin pan*.

El cine sonoro

El sonido al cine se introdujo gracias al perfeccionamiento de inventos anteriores como el **fonógrafo**, el amplificador... En 1924 la Warner que estaba a punto de quebrar compró la patente para poder hacer cine sonoro. En 1926 se hizo la primera película cantada y hablada, *El cantor de jazz*.

Los compositores más destacados de los primeros años del sonoro fueron Satie, Saint-Saëns con *El Duque de Guisa*, Milhaud, Prokofiev con *Alexánder Nevsky*, Shostacovich con *La nueva Babilonia*, y Honneger con *Napoleón*.

Desde los primeros tiempo hubo dificultades para sincronizar el sonido con la imagen. Se inventaron dos sistemas:

Sound donde disco

Sistema de *Warner Brother* llamado *Vitaphone*, la música se grababa en discos, y era complicado mantener la sincronización si fallaba el reproductor de disco o el proyector.

Sound donde film

Sistema adoptado por la *Fox* conocido como *Movietone*, dio lugar a la actual banda sonora, una banda estrecha en un lado de la película donde van grabados todos los sonidos de la película.

En 1953 con el invento del *Cinemascope* se incorpora el sonido estéreo a las películas. La llegada del *Dolby estéreo* dará nuevas posibilidades de matices a los compositores.

La Banda Sonora

Técnicamente la banda sonora no es solo la música, incluye todo el sonido de la película, como los diálogos, los ruidos... El telón sonoro, es el complemento acústico que se añade a una película.

La música para cine es lo que diríamos **programática**, es decir sigue un programa, el argumento y tiene como función resaltar la acción de la imagen.

Desde los comienzos la música al cine quería ayudar a transmitir mejor la idea del director e incluso intentaba describir los personajes o algunas situaciones con temas para cada uno de ellos, es lo que en la música romántica se llamaba **leitmotiv**.

Hay diferentes tendencias a la hora de componer una música para cine, hay quien dice que la música no se debe percibir, que debe estar tan ligada a la imagen que el espectador no se percate de que hay música. A veces, se interrumpe la acción para escuchar un música como recurso artístico o hay momentos que no se habla y la música es la protagonista. También hay películas que se recuerdan más que nada por su música.

Entre las primeras músicas para películas destaca *Alexánder Nevski* de Eisenstein con música de S. Prokofiev.

Grandes compositores de música para cine son M. Steiner, B. Herrmann, H. Mancini, E. Morricone, M. Jarre, J. Barry, J. Williams, M. Nyman, Vangelis Papatthanassiou, N. Rota, J. Horner, A. Menken, B. Fosse, J. Goldsmith o H. Shore. En España destacan A. García Abril, J. Nieto, R. Baños y E. Gancedo.

Música adaptada para películas

Como ya hemos visto antes, al principio del cine no se componían músicas para las películas sino que se adaptaban ya existentes, algunos ejemplos de música clásica adaptada en el cine son: Así *habló Zaratustra* de R. Strauss en *2001, Odisea del espacio*, *Concierto para clarinete de A. Mozart* para *Memorias de África*, *El barbero de Sevilla* de G. Rossini para *Sra Doubtfire*, *Música para cuerdas, percusión y celesta* de B. Bartók para *El resplandor*, *Madame Butterfly* de G. Puccini para *Atracción Fatal* o *Fantasia para cuerdas* de Henze para *El exorcista*.

En cuanto a la música popular, los ejemplos más conocidos son la canción de Celine Dion de *Titánic*, *My heart will go on*, *You can leave your heart one* de Joe Cocker que sale en *Nueve semanas y media* o *Piensa en mí* de Luz Casal en *Tacones Lejanos*.

Análisis de una música para cine

Según como se presenta la música en una película podemos hacer las siguientes distinciones:

- Música **diegética**: la música está incorporada en algún elemento de la película como por ejemplo una orquesta, un disco, una persona que canta, un músico... Es decir vemos la fuente del sonido. En caso contrario es música no diegética.
- Según cómo se incorpora al montaje encontramos diferentes bloques:
  - Bloque genérico: la música acompaña a los títulos de crédito al principio y final de la película.
  - Bloque secuencia: la música va ligada a una secuencia concreta.
  - Bloque de transición: la música sirve de nexo entre dos secuencias.
- Según el nivel de intensidad que se le da podemos encontrar la música en primer plano o en plano secundario o como música de fondo.

Funciones de la música en el cine

La música de cine puede tener varias funciones como crear una atmósfera conveniente, definir los personajes, influir en la emoción del espectador o enlazar las diferentes escenas.

Elementos por una parte sonora

Como hemos dicho, la banda sonora aunque coloquialmente hace referencia a la música de la película, también comprende otros elementos sonoros:

- Los **diálogos** grabados en directo durante el rodaje de la película.
- El **doblaje**, ya que muchos diálogos no se pueden grabar en buenas condiciones técnicas en el exterior, además se pueden añadir efectos de ruidos u otras voces. A esto también se le llama playback
- Los efectos **de sala**, que consisten en ruidos que tampoco se oyen bien, como una puerta, pasos...
- Los efectos **especiales**, sonidos que se añaden después.
- La **música de ambientación**, la música compuesta o adaptada para la película.

Pasos para hacer la música de una película

1. Antes de hacer la película, si hay escenas donde la música es **realista**, se **deben** componer las músicas que se cantarán, tocarán y bailarán.
2. Una vez está acabada la película, se ve la película y se decide cuanta música se necesitará y en donde, esto se conoce como **spotting**.
3. Una vez decidido el *spotting*, se prepara la **clave**, que da una descripción detallada de las secuencias con su tiempo.
4. El compositor compone la música.
5. La música se registra en un estudio de grabación
6. La música se mezcla, se cambian las dinámicas y se junta con los otros elementos de la banda sonora.

El cine musical

Como hemos visto, las primeras películas sonoras ya eran musicales, tiene su un origen en la revista, espectáculo de diferentes números, pensad por ejemplo en una película de los hermanos Marx.

En este tipo de cine la imagen está superditada a los números musicales que a veces interrumpen la narración para trasladarnos a un universo de fantasía.

Pero surgieron musicales que ya no eran una sucesión de piezas musicales sino que explicaban una historia coherente. El musical se basa en cuatro puntos:

- texto que puede ser un drama o una comedia, hace de hilo argumental.
- música
- danza
- artes plásticas: decorados, vestuarios...

Los primeros musicales que triunfaron son los de Fred Astaire muchas veces acompañado con Ginger Rogers como *Sombrero de Copa* o *Ritmo Loco*. A partir de *In the town*, conocida aquí como *Un día en Nueva York*, nace lo que Gene Kelly llamaba la *filmdance*.

El cine animado

Los dibujos animados nacieron con el dibujante francés E. Cohl que dibujaba 16 dibujos por cada segundo de película. Otros se disputan este invento como W. McCay o J. R. Bray que hizo las primeras películas animadas a color y que dibujaba sobre el celuloide de forma que no hacía falta repetir todo el dibujo y tuvo mucho éxito.

El primer largometraje animado fue *Los viajes de Gulliver* de Fleisher que no tuvo mucho éxito y fue eclipsada por la *Blancanieves* de Walt Disney en 1938.

LA MÚSICA EN LA RADIO Y LA TELEVISIÓN

La radio es un sistema de comunicación a través de ondas electromagnéticas que inventó el italiano Guglielmo Marconi en 1896, la primera emisora comercial empezó a funcionar en Pittsburg (EE UU) en 1920 con una retransmisión de la elección del presidente Warren G. Harding. Justo en 1920 apareció la televisión, las primeras emisiones públicas fueron de la BBC en Londres en 1927. En 1953 apareció la televisión en color.

Cada emisora de radio emite en una **frecuencia** diferente como se puede ver en el dial, hay dos tipos de frecuencia: AM o modulación por amplitud y FM o modulación por frecuencia. En televisión hay dos bandas: VHF (*very high frequency*) y UHF o *ultrahigh frequency*.

La música está presente continuamente tanto en la radio como en la televisión en diferentes formatos:

- Programas musicales
- Publicidad
- Sintonías
- Música de fondo

La radio

La música está muy presente en la radio porque al ser un medio donde el sonido es el único estímulo, se necesita como elemento estructural que hace las veces de puntuación, separando diferentes programas, llamando nuestra atención o reforzando las palabras.

Por el hecho de que nada más tenemos el sonido los mensajes deben ser breves y repetitivos. Entre las ventajas de la radio está la inmediatez, y que se puede compaginar con otras actividades como leer, estudiar, ir en coche, trabajar...

En los inicios de la radio se hacía todo en directo y la música era un elemento complementario, con el paso del tiempo la música se fue introduciendo a través de retransmisiones en directo y concursos de todos los estilos. Hoy día está presente a través de las **radiofórmulas**, emisoras fundamentalmente comerciales que influyen en los gustos del público.

La música en la radio se usa como:

- Elemento estructural: como la **sintonía** para presentar diferentes espacios, como fondo sonoro para llenar vacíos.
- Ambientación sonora: creando un ambiente que el oyente pueda imaginarse
- Refuerzo emocional: reforzando las ideas que se están emitiendo o invitando a pensar al oyente.

La televisión

Al igual que la radio se transmite por ondas **electromagnéticas** que se transforman en imágenes a través del tubo catódico que con el uso de los tres colores primarios va recorriendo la pantalla en líneas.

En España empezó a emitirse televisión en 1956, y en 1963 apareció un segundo canal conocido popularmente como UHF. En 1983 aparecieron las televisiones privadas.

La televisión tiene gran poder de atracción, y normalmente no permite hacer otras actividades mientras se mira, porque absorbe al espectador. Entre sus grandes desventajas está la construcción de un mundo distorsionado y la crudeza de algunas imágenes, mezclando realidad y ficción a veces de manera ininteligible.

La música en la televisión reúne las características de la radio y el cine. Está presente en:

- **Sintonías:** de cabecera, intermedio y salida.
- **Teleseries:** la música no está tan sincronizada como en el cine, se compone al principio y se va adaptando a cada capítulo.
- **Dibujos animados:** refuerza la acción y tiene bastantes onomatopeyas.
- **Programas musicales** o con partes musicales.

Los primeros programas de televisión en introducir la música fueron las entrevistas donde entremedio se ponía una actuación musical en directo, con el uso del **playback**, estas actuaciones fueron más vistosas y parecidas a un concierto.

El videoclip

El videoclip es un cortometraje destinado a la publicidad de una canción y/o intérprete.

El primer videoclip fue de Queen, *Bohemian Rhapsody* en 1973. En un principio los videoclips se usaban en las televisiones para llenar espacios vacíos, cuando había problemas en las retransmisiones, después empezaron a incluirse en los programas musicales entre las actuaciones en directo e incluso nacieron programas dedicados a dar a conocer los nuevos videoclips. Actualmente hay cadenas de televisión dedicadas sólo a emitir videoclips como la MTV o 40 latino.

A partir de la popularización de los videoclips, a partir de *Thriller* de Michael Jackson en 1984, la imagen de un músico es tan o más importante que su música o su voz. La consecuencia más positiva del videoclip es que sirve de instrumento de publicidad para los artistas, pero por otra parte, la música ha dejado de entrar por las orejas sino por los ojos.

Las características de un videoclip son:

- Es una forma de publicidad.
- Une técnicas de la fotografía, el cine, la infografía, los dibujos animados...
- Las imágenes se suceden rápidamente mediante cortes o fundidos.
- Hay muchos efectos especiales como transparencias o incrustaciones.
- Suelen tener tres formas de narración: dramática, musical o conceptual.

La publicidad

Desde que el ser humano utiliza el comercio, existe la publicidad. La publicidad ha ido evolucionando con los avances tecnológicos y las necesidades.

La publicidad es un caso más de música **funcional**, que tiene una función, un objetivo.

El eslogan es una frase breve y fácil de memorizar que llama la atención y nos hace recordar el mensaje publicitario. Muchas veces se acompaña de música o la música lo sustituye.

Entre las características de la publicidad tenemos:

- La publicidad sirve para crear o potenciar la demanda de un producto o una marca determinada.
- La publicidad actual intenta no sólo vender un producto sino también un tipo de vida asociado.
- Las reglas de la publicidad se basan en cuatro fases conocidas como AIDA: Atención, Interés, Deseo y Acción.
- Según el medio en el que se inserta tiene unas características.
  - En la prensa se basa en la image de marca.
  - En la radio se articula en cuñas y espacios patrocinados. La **cuña** es un anuncio breve y llamativo, suele usar la repetición y los imperativos.
  - En la televisión, une estímulos sonoros y visuales. Se usa el anuncio o *spot* y el emplazamiento.

La música en la publicidad tiene como función reforzar los otros elementos, facilitar la memorización, organizar la estructura, captar la atención y discriminar al público objetivo.

En publicidad es puede usar música original:

- **Jingle:** canción corta, alegre, de fácil memorización.
- **Música genérica:** música instrumental que identifica una marca determinada.
- **Banda sonora:** música vocal o instrumental compuesta como música incidental para la publicidad.

Pero también es puede adaptar música existente:

- **Cover:** versión mucho similar a la original con intérpretes especializados al imitar determinados músicos.
- **Adaptación:** versión con cambios en la letra o en la música.
- **Fono:** uso de música original.
- **Biblioteca musical** o *Music Library*: músicas extraídas de un catálogo de músicas compuestas para anuncios.

A veces un anuncio hace popularizar un cantante novel o recupera viejos éxitos eso se llama *publipop*.

ACTIVIDADES

1. ¿Cómo se puede presentar la música en una determinada escena?
2. Seguro que conoces estas películas, pero sabrías decir el compositor de su música?

Carros de Fuego, Psicosis, La pantera rosa, La misión, Pocahontas, Memorias de África, Superman, Titanic, El señor de los anillos, Indiana Jones, Casablanca, Por un puñado de dólares, Parque Jurásico, El piano, Lo que el viento se llevó, Ghost, Harry Potter, 1492, El silencio de los corderos, Con la muerte en los talones, Desayuno con diamantes, La gran evasión, Lawrence de Arabia, Bailando con lobos, El padrino, Nacida libre, La guerra de las galaxias, La Bella y la Bestia, King Kong, Cabaret, Alien.

3. Si el cine, es conocido como el Séptimo Arte, ¿cuáles son los otros seis?
4. ¿Cuáles son las características de la música del Romanticismo?
5. ¿Conoces alguna película sobre músicos?
6. Ordena cronológicamente los siguientes inventos: el cine, la radio, el gramófono, la televisión.
7. ¿Qué otros aparatos usan ondas de radio?
8. Observad diferentes espacios de televisión y apuntad las características de su música en una ficha.
9. Entre toda la clase elegid una hora en la cual podáis mirar la televisión simultáneamente y repartiros diferentes cadenas, anotad todo lo que pasa en esa hora.
10. ¿Desde cuándo existe la publicidad? ¿Cuál es el primer anuncio que se conserva?
11. ¿Puede haber publicidad que no está hecha para vender nada? Di algún ejemplo.
12. ¿Sabías la diferencia entre publicidad y propaganda?
13. Graba un anuncio que emplee música clásica y otro que emplee música pop. ¿Cuál piensas que es el empleo que se hace de la música pop-rock y de la música clásica en los anuncios?

BIBLIOGRAFÍA

DEL ÁLAMO, Lamberto y otros (2003): *Música 4º ESO*. Ediciones SM, Madrid.

RODRÍGUEZ BLANCO, Alicia y otros (2008): *Música 4º ESO*. Editorial Editex, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

SIERRA Y FABRA, Jordi (1990): *El Rock, la música de nuestro tiempo*. Ediciones SM, Madrid.