

LA BANDA SONORA EN LA HISTORIA DEL CINE

1.2.1. LOS GRANDES CREADORES

Casablanca. Compositor: Max Steiner.

ORÍGENES

Los primeros intentos de incorporar la **banda sonora** a las películas se basaban en el funcionamiento a la vez y en la propia sala de proyección, con los problemas consiguientes, de un proyector y un fonógrafo.

En realidad, en muchas de las mejores salas ya existía el "acompañamiento musical", normalmente proporcionado por un piano o pianola.

También se presentaban las películas o se narraban por alguien del propio local cinematográfico o por alguno de los actores o realizadores, en las proyecciones más destacadas. Si alguna cinta perdía interés por parte del público, se le animaba en ocasiones con números musicales o actuaciones de toda índole, antes, durante o después de la proyección.

Otro avance significativo se dio con la creación del **cronófono**, con el que se consiguió una mejor sincronía entre las canciones que reproducía el fonógrafo y las imágenes, aunque aún tenía fallos muy apreciables en el sonido hablado.

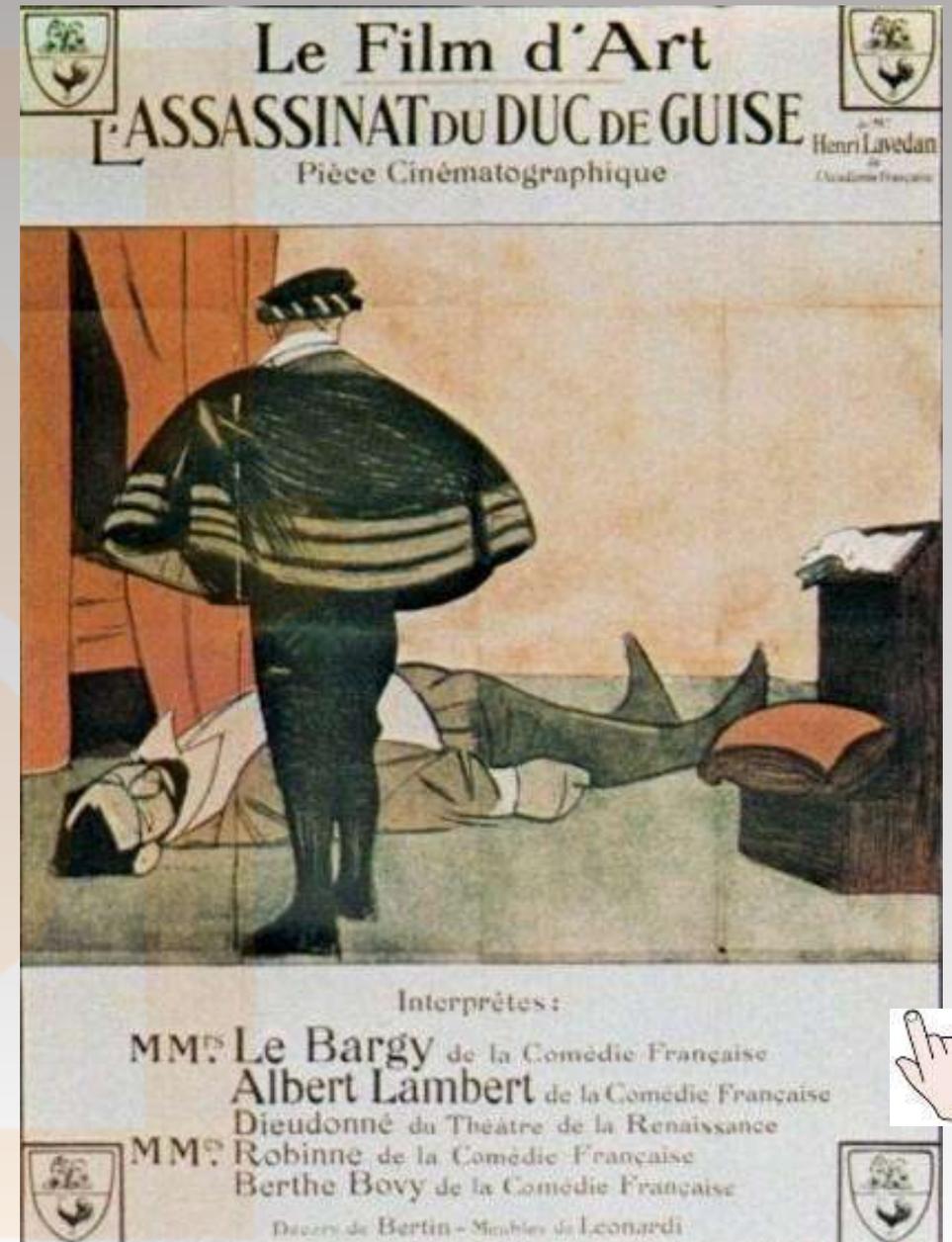
La banda sonora en el cine

Desde los primeros momentos, la música era interpretada en directo ante la pantalla. Personas especializadas, entre ellas «el explicador», contaban lo que sucedía y mediante artilugios hacían los ruidos, viento, tempestades, trinos de pájaros y otros, que eran utilizados para una mejor comprensión del lenguaje de las imágenes mudas.

El sonido aumenta la impresión de realidad. Dota al filme de continuidad sonora. Es un mecanismo para conseguir unidad.

1908. Éste es el año en el que surge, en la práctica, la primera banda sonora original de la Historia del Cine, concebida especialmente para reforzar la expresividad de determinados pasajes de una película. En esta fecha, dos compositores, Camille Saint-Saëns y Mihail Ippolitov-Ivanov, crearon varias piezas para las películas *El Asesinato del Duque de Guisa* y *Stenka Razin*.

A partir de 1914 se generalizan las composiciones musicales para películas mudas, contando cada estudio con sus propios compositores,

“The Jazz Singer” o “El cantor de jazz” (1927) es la primera película parcialmente rodada con sonido y diálogos sincronizados, que utilizó el sistema de grabación de sonido sobre un disco. Desde entonces, las comedias musicales se multiplicaron.

AÑOS 30, los grandes estudios tenían departamentos musicales completos, con una plantilla de compositores, adaptadores-arreglistas y directores de orquesta. Al principio, la música se ajustaba a la acción de modo bastante burdo, y se tomaban de los archivos musicales.

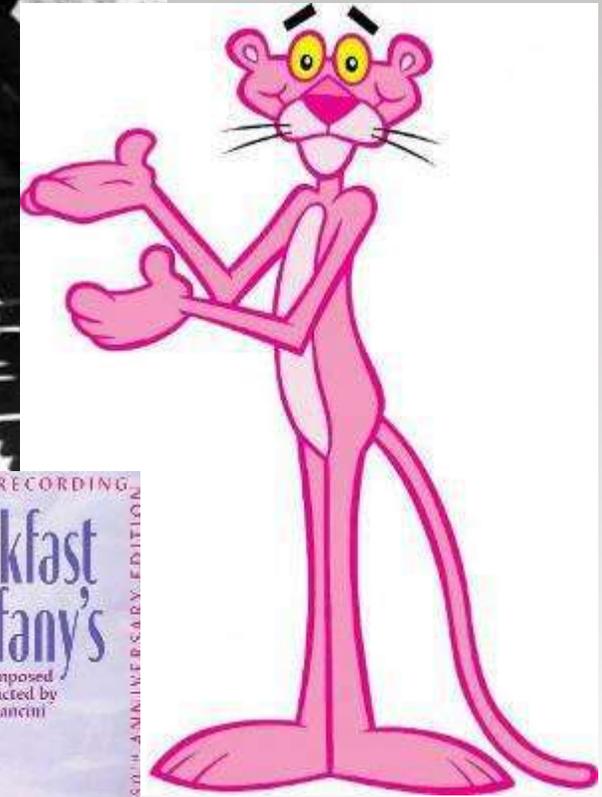
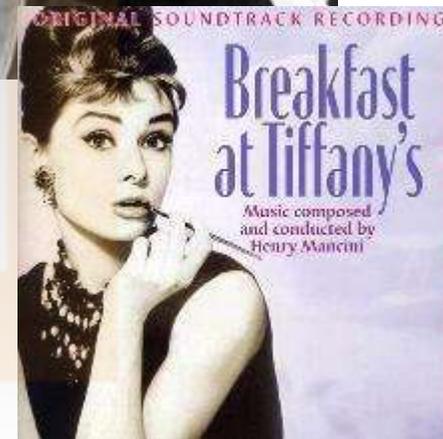
Esto cambiaría en 1933, con la película *King Kong*, cuando **Max Steiner** demostró lo que se podía llegar a hacer con una partitura original totalmente sincronizada con las imágenes.

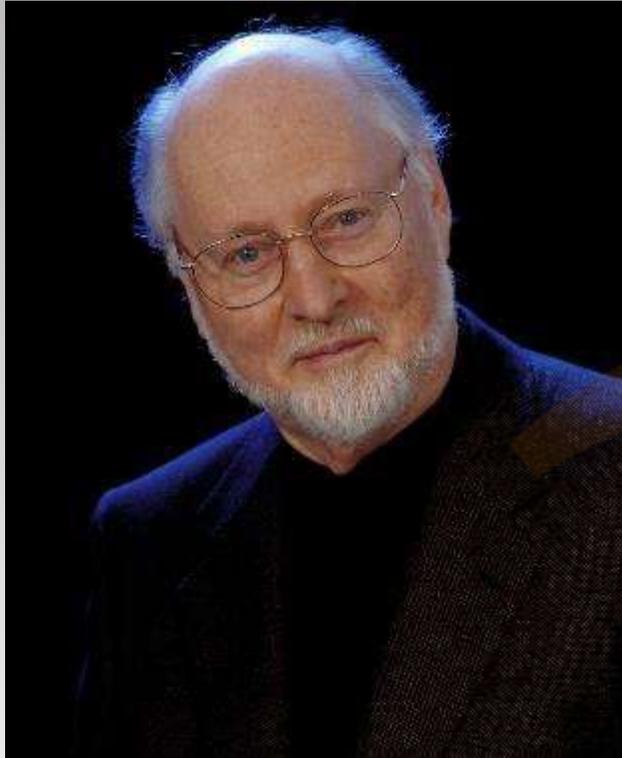
A mediados de la década de **1950**, el gran público comenzó a tomar más en cuenta la música de las películas, cambio de actitud que los estudios rentabilizaron animando a sus compositores a escribir temas vendibles, melodías y canciones que pudieran editarse en disco.

Por ejemplo, la canción «Moon River», de Johnny Mercer y **Henry Mancini** para *Desayuno con Diamantes* (1961), de Blake Edwards, vendió más de un millón de copias. A todo ello contribuiría, por supuesto, la **mejora técnica de los sistemas de grabación sonora**, lo que se haría evidente en los grandes filmes épicos de los cincuenta y sesenta.

Henry Mancini fue el creador de varias bandas sonoras: “*Sed de mal*” de Orson Welles y de temas para varias series de televisión (algunas de dibujos animados) como “*La pantera rosa*” (1963)

GRANDES COMPOSITORES DE LA HISTORIA DEL CINE

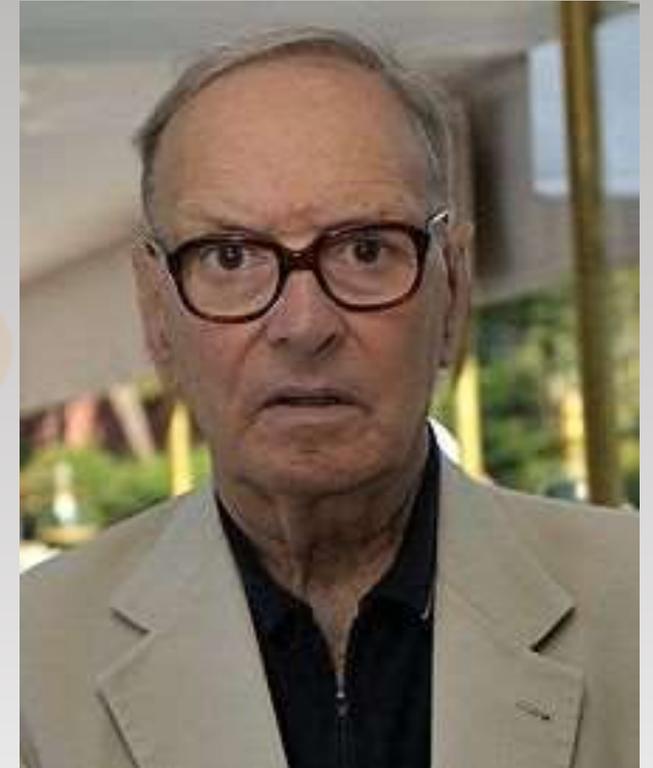
John Williams

EEUU. 5 oscars y 48 nominaciones
[Star Wars](#), por ET y Jurassic Park.

Hans Zimmer

Alemán.
El Rey León, [Piratas del Caribe](#) y Gladiator

Ennio Morricone

Italia
La muerte tenía un precio,
[La misión](#) o Cinema Paradiso

Nino Rota

Italia

Amarcord

El padrino

Jerry Goldsmith

EEUU

**Star Trek, La trilogía de La profecía,
Alien, el octavo pasajero o Desafío Total**

Howard Shore

Canadá

**Señor de los Anillos, Gangs of New York,
y el Silencio de los Corderos**

James Horner

EEUU

Braveheart

Avatar

Consiguió dos estatuillas con [Titanic](#)

Danny Elfman

EEUU

[Los Simpson](#)

Alexandre Desplat

Francia

El discurso del rey,

[El gran hotel Budapest](#) y Harry Potter

1.2.2. LA BANDA SONORA EN EL CINE ESPAÑOL

PRINCIPALES COMPOSITORES

El cine musical en España se remonta a los inicios del cine sonoro, encontrándose los mejores títulos en la década de los 30. Si bien Concha Piquer protagonizó la primera película sonora en español en 1923, cuatro años antes que "el cantor de Jazz". Se trata de una cinta de once minutos que incluye recitados, un cuplé andaluz, una jota aragonesa e incluso un fado portugués.

La falta de medios económicos y técnicos, obligará a que algunos directores como Benito Perojo o Florián Rey tengan que rodar en Alemania o Francia , películas sonoras como "*El embrujo de Sevilla*"(1930).

En 1932, se crea el primer estudio sonoro en Barcelona (*Estudios Orphea*) y a partir de entonces, el cine sonoro español dejará de depender del exterior.

Concha Piquer

El cine musical español nace alimentado por la tradición y gustos musicales de la época: Zarzuela, Cuplé, copla, flamenco y la revista.

El cine de folklóricas supuso para **la segunda república** la expresión de un cine popular que quiso incluir a las clases populares y culturas regionales en su proyecto político. Durante el **primer franquismo** se siguió apoyando este género, pero con intenciones políticas diferentes: La integración de las clases populares en el nuevo sistema jerárquico.

El papel femenino es el de una mujer de clase popular y gitana mientras que el protagonista es el de un señorito burgués. Esta tendencia seguirá hasta los años cincuenta.

La censura y el recato general no impidió que algunas películas también trataran con humor e ironía y hasta con cierto espíritu crítico temas sociales.

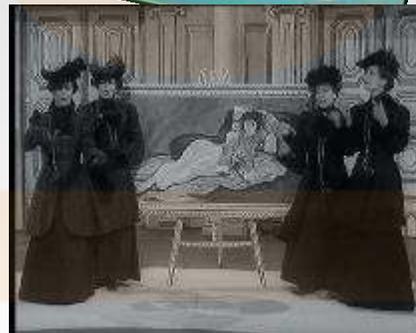

La victoria franquista tras la guerra (1939) provoca la salida del país de numerosos artistas y por otro lado instaura una censura e impone un tipo concreto de cine que apoye la dictadura, temas que exaltan el nacionalismo y los episodios heroicos de la patria.

Se crea el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en 1947, que formaliza y profesionaliza los diferentes oficios del cine.

La censura, controlada por la Iglesia y el ejército son pilares fundamentales del régimen. Esta terrible censura se prolonga incluso en películas extranjeras y en la realización del popular **NO-DO** (que desaparecería en 1976).

En la **década de los 50** hasta comienzos de los 60 el fin relativo del aislamiento político de España se ve reflejado en algunos films y en un cierto **neorrealismo**. La comedia realista es quizás el género que mejor recordara esta época. La película *¡Bienvenido, Mister Marshall* (1952) de **Berlanga**, obra genial, es completada con otras como *Historia de la radio* (1955), *El sol sale todos los días* (1955). Y el éxito comercial de ***Las chicas de la Cruz Roja*** (1958) de **Rafael J. Savia**.

AUGUSTO ALGUERÓ

Compositor y director estuvo presente en festivales como los de la OTI y Eurovisión también ha compuesto la música para multitud de películas. Desarrolló su carrera desde los años 50 hasta finales de los 90.

Marisol rumbo a Río y Tómbola,
Las chicas de la cruz roja

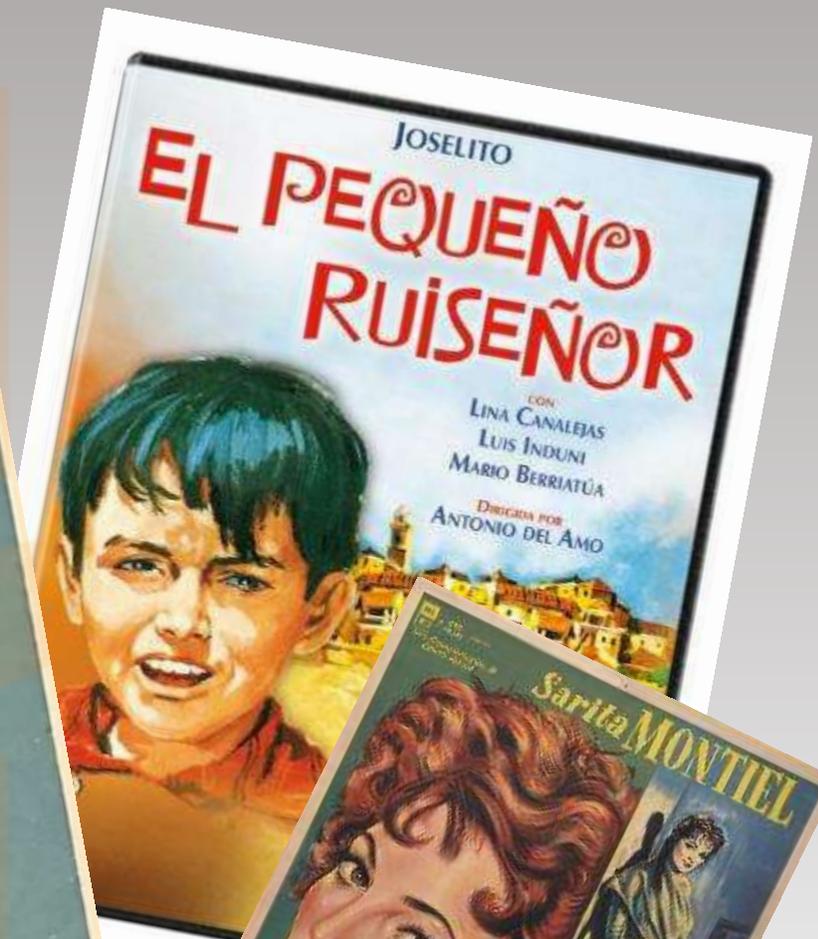
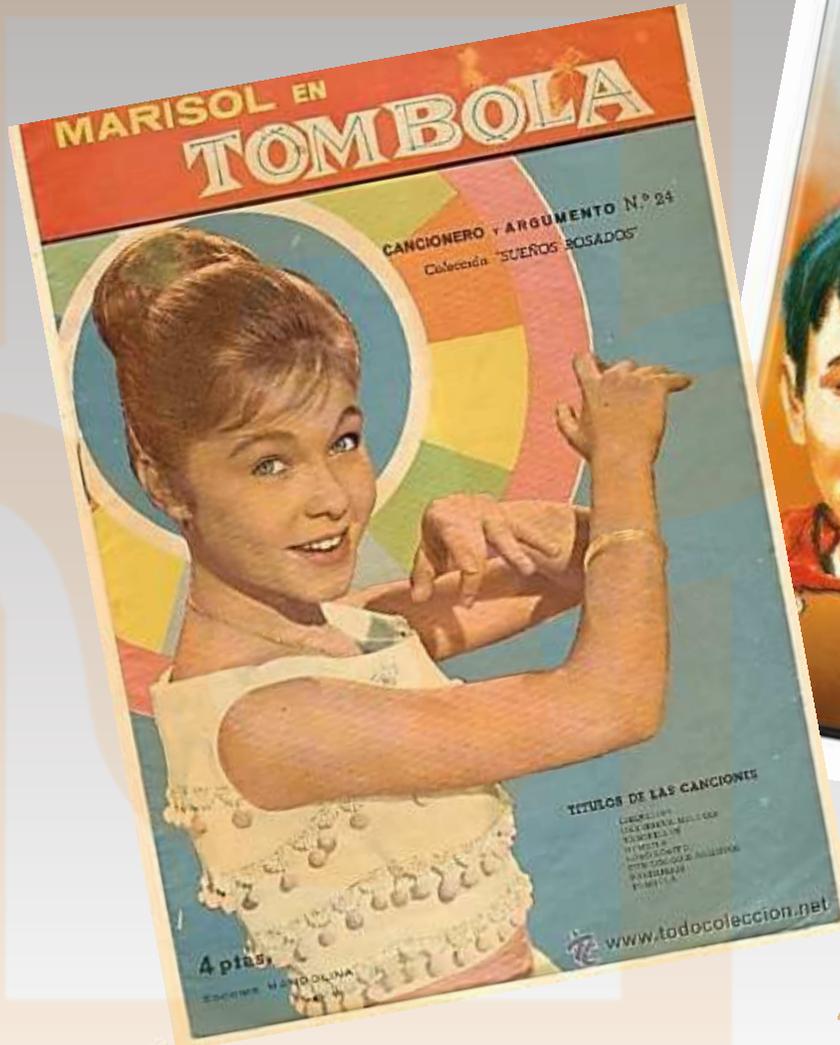
En televisión, sus colaboraciones más interesantes quizás hayan sido ***Historias de la frivolidad.***

DÉCADA DE LOS 50

El fenómeno de los “**niños prodigio**”, con los cantarines **Marisol** y **Joselito** a la cabeza, proporcionó al cine español un buen puñado de títulos.

Los años 50 marcan la década de los tópicos, de la beatería y el folclore.

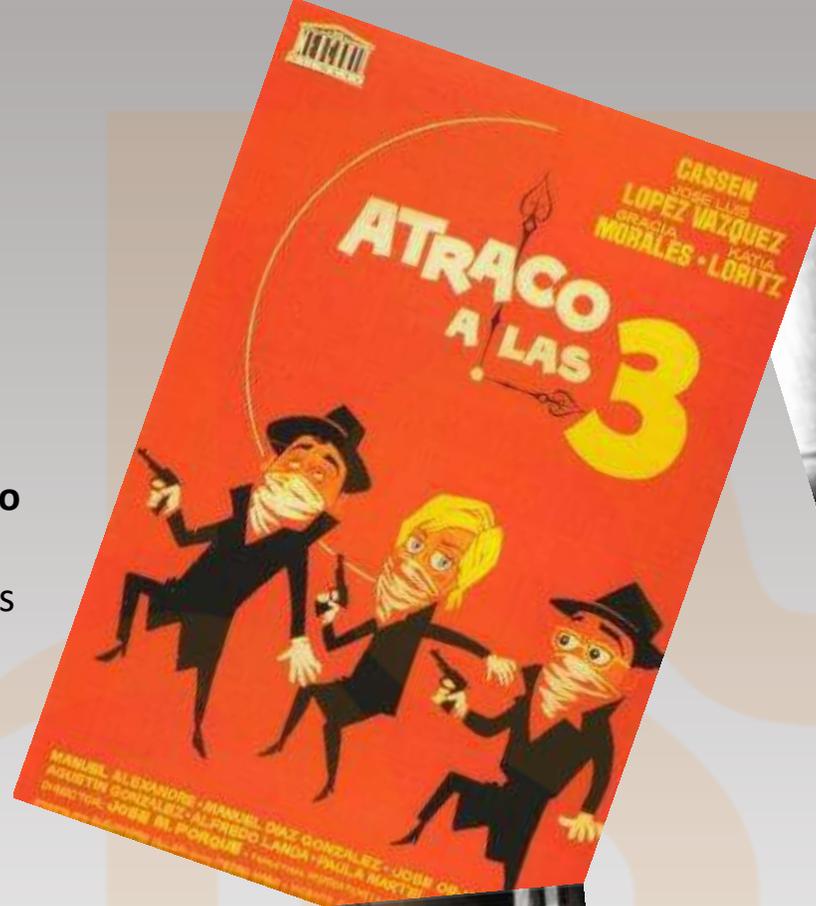
En el lado femenino la inclasificable **Sara Montiel** crea su propio género que a durante más de una década la convierten en la máxima estrella del cine español.

DÉCADA DE LOS 50

Otros géneros destacan, como el **cine negro** barcelonés, **Juan Antonio Bardem, Luís García Berlanga, José María Forqué** son en mayúsculas los grandes creadores del momento. *Muerte de un ciclista* (1955) *Calle mayor* (1956) *Sonatas* (1959) etc., en definitiva obras que sientan su base sobre el **drama social** de la época.

El español suele tener un punto de humor negro, algunos ejemplos son *El pisito* (1958) *El cochecito* (1959) *Placido* (1961) y [Atraco a las tres](#) (1962).

ADOLFO WAITZMAN

La gran familia

De origen judío, estuvo afincado en España - dónde desarrolló toda su carrera profesional - desde principios de los años sesenta. Es conocido especialmente por **componer melodías tanto para cine como para televisión** y compuso la banda sonora de más de setenta películas. Entre ellas cabe citar *Diferente* (1961), *La gran familia* (1962), *Atraco a las tres* (1962), *Los chicos con las chicas* (1967)

Para TVE compuso la sintonía de series y programas como *¡Señoras y señores!* (1973), *Este señor de negro* (1976)

La década de los 60 abarca efectivamente un periodo de una cierta abertura de España al mundo exterior. Esto no sería ajeno al cine, comenzando si una liberación de temas, y sobre todo de la censura. Destacar que se crea un código de censura propio de los cineastas que se encuentra en vigor hasta casi la muerte del dictador.

En estos años empiezan los primeros directores y profesionales del cine provenientes de las escuelas de cine a marcar un estilo propio. El tema es esa **cierta libertad social** de expresar la realidad.

Directores: **Mario Camus, Vicente Aranda, Gonzalo Suárez, Fernán Gómez, Carlos Saura.**

El **spaghetti-western** es otro género que irrumpe con fuerza. Aunque se hicieron numerosas películas (en Almería y el extrarradio de Barcelona) en coproducción (Italia, USA, etc.).

Otro género, **el musical** llama al éxito. Acabado el filón de los niños cantores se apuesta por adultos. Los cantantes **Raphael, Dúo Dinámico, Manolo Escobar, Peret** desfilan por la pantalla. No nos dejaremos en el género de la comedia al pueblerino más famoso de España, nos referimos a **Paco Martínez Soria.**

DÉCADA DE LOS 70

La muerte del dictador, no hace más que dar el toque final a la descomposición del régimen. Se realizan diversos decretos y leyes para el cine, pero bien es cierto que comienza un alarmante cierre de salas; la explicación entre otras es el aumento de aparatos de TV que entra en competencia directa con el cine.

Luis Buñuel regresa a España en 1977 y realiza su última película ***Ese oscuro objeto del deseo***. Muere finalmente en 1983 dejando tras de sí una época y una personalidad importante, dejando huérfano al nuevo cine que busca una nueva identidad.

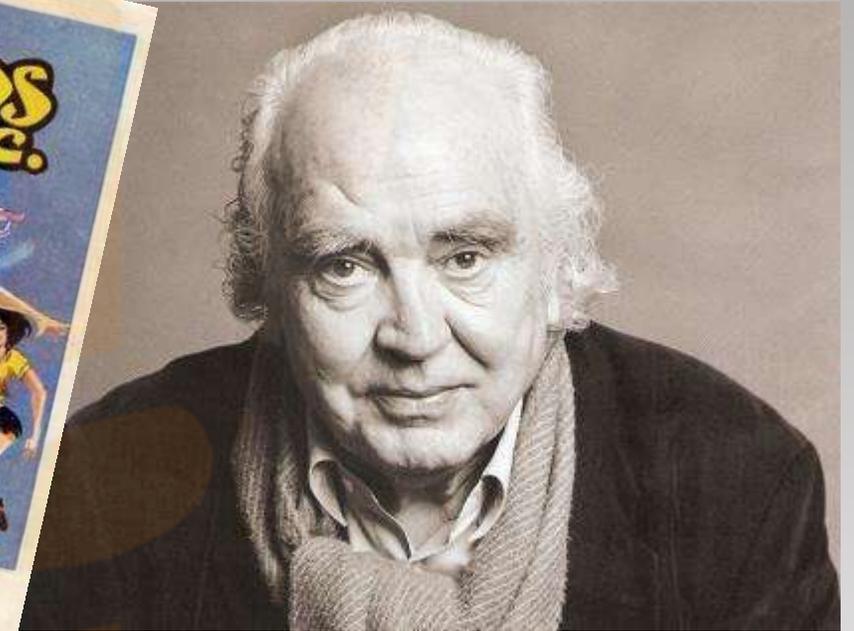
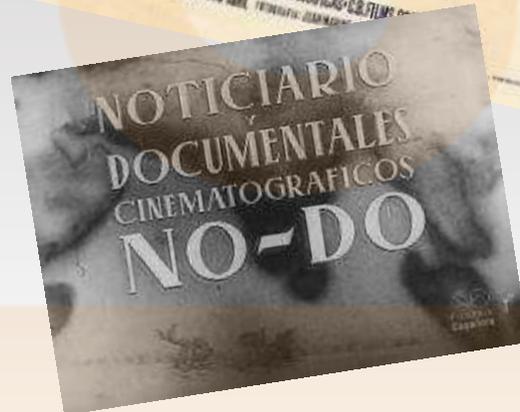

CARMELO BERNAOLA

Compuso sintonías para televisión de ***El pícaro*** (1974), ***La clave*** (1976) y ***Verano azul*** (1981), y un total de 82 bandas sonoras de cine entre las que destacan ***Mambrú se fue a la guerra*** (1986) y ***Pasodoble*** (1988), con la que ganó el Premio Goya de 1989 a la mejor música original.

La muerte de **Franco** hace aparecer de súbito películas de corte documental que narran la vida de aquellos que perdieron la guerra, o dan una visión real y objetiva de la España franquista. Tuvo un éxito importante *Las largas vacaciones del 36*, o *Las bicicletas son para el verano*, de Jaime Chávarri.

- El **NO-DO** que desaparece en 1976 ofrece en sus últimos años una renovación de mas libertad.
- El país Vasco y Catalunya también realizan películas de corte nacionalista.
- Aparecen una larga serie de películas y comedias de dudosa calidad con un fondo de libertad sexual. Se pone de moda el **cine del “destape”**.
- Mientras, directores y cineastas consagrados mencionados anteriormente se reinventan buscando nuevos argumentos acordes a los nuevos tiempos.

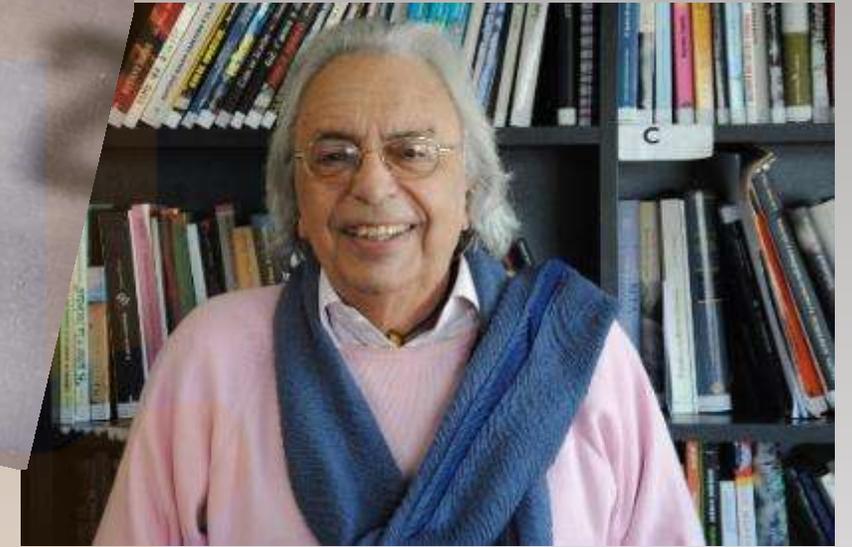
ANTÓN GARCÍA ABRIL

Autor de música para cine y series de televisión como *El hombre y la tierra*, *Los Camioneros*, *Fortunata y Jacinta*. Películas: *la graduada*, *Las ibéricas F.C.*, *Vente a Alemania Pepe...*

En los últimos años del Franquismo, nos encontramos en una etapa de recesión.

Desde 1975 a 1977, se empieza a desarrollar un **cine nuevo**, claramente crítico con el sistema político y muy **en concordancia con el espíritu social del momento**, aunque el cine comercial protagonizado por **Alfredo Landa (el landismo)** sigue en pleno auge. Aunque comienzan nuevos géneros cinematográficos, como el **cine de terror**, el **cine del destape** y **nuevos géneros cómicos**.

A la muerte de Francisco Franco, y con la llegada de la democracia, llegan cambios importantes que influirán en el cine. Por ejemplo, se **suprime la censura en 1977**.

ALFONSO SANTISTEBAN

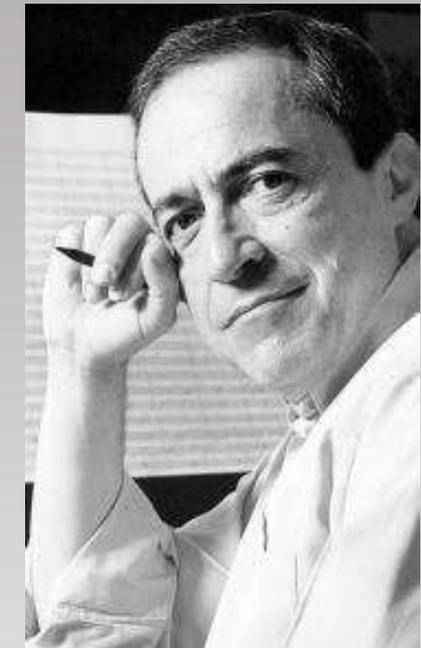
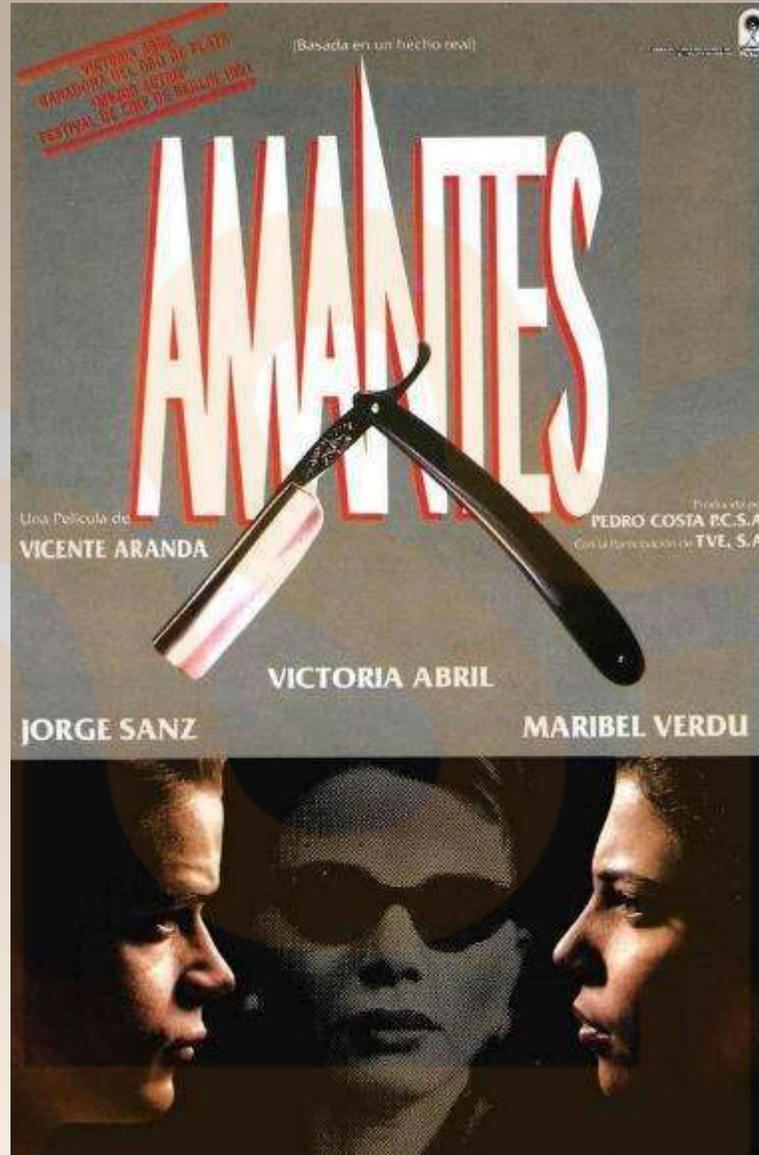
Dedicó la mayor parte de su obra al cine. Ha puesto la banda sonora a más de cincuenta películas, además de a series de televisión (entre ellas *La Barraca*, *Cañas y Barro*...) *Enseñar a un sinvergüenza* (1970) *¿Por qué te engaña tu marido?* (1969) *Doctor, me gustan las mujeres, ¿es grave?* (1974)

DÉCADA DE LOS 80

La llegada al gobierno de los socialistas varia notablemente las leyes del cine. **Pilar Miro**, que luego sería directora de RTVE es la encargada de dar forma a estas normativas. Principalmente se trata de adelantos a cuenta, creación de categorías, apertura de salas X y promoción del cine español internacionalmente. Aunque no fue quizás un método que satisfacía a todos no cabe duda que se gano en calidad y se realizo por fin un sistema coherente y lógico.

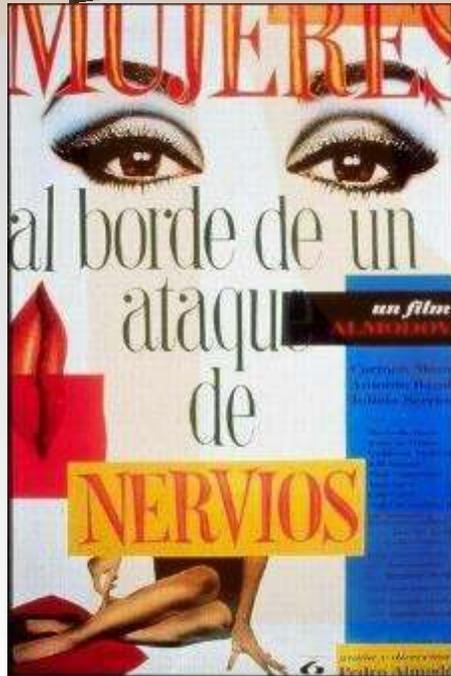
En general el cine español tuvo sus primeros éxitos importantes fuera de nuestras fronteras. **Oscar** a la mejor película extranjera a ***Volver a empezar*** (1982) de José Luis Garcí. Oso de oro, 1983 a ***La colmena*** y ***Los santos inocentes*** de Mario Camus, y ***Carmen*** de Vicente Aranda reciben nominaciones y reconocimiento extranjero y además el Festival Internacional de cine de San Sebastián recupera la categoría A en 1985.

JOSÉ NIETO

Autor de una nutrida nómina de bandas sonoras (que le han valido seis premios Goya) aportando bandas sonoras muy significativas como ***Amantes*** de Vicente aranda, ***La pasión turca***, ***Libertarias***, ***El Lute: camina o revienta***

Pedro Almodóvar es el mas representativo de **la movida madrileña** (nombre popular del posmodernismo español). Se estrena en *Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón* (1978–80) pero es con *¿Que he hecho yo para merecer esto?* (1984) cuando alcanza el éxito. Después de distintas películas, mas o menos acertadas es con *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) cuando se consagra y consigue la aceptación del publico y de la critica. Seria esta película durante una década la mas taquillera del cine español. *Átame* (1989), *Tacones lejanos* (1991), *Kika*, son algunas de sus películas más características.

BERNARDO BONEZZI

Cuando contaba con trece años, fundó Zombies, grupo de la movida madrileña. Su primer single fue "Groenlandia". Compuso las canciones para películas de Pedro Almodóvar Compuso más de cuarenta bandas sonoras y ganó un premio **Goya** por su trabajo en *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto*, de Agustín Díaz Yanes, en 1996.

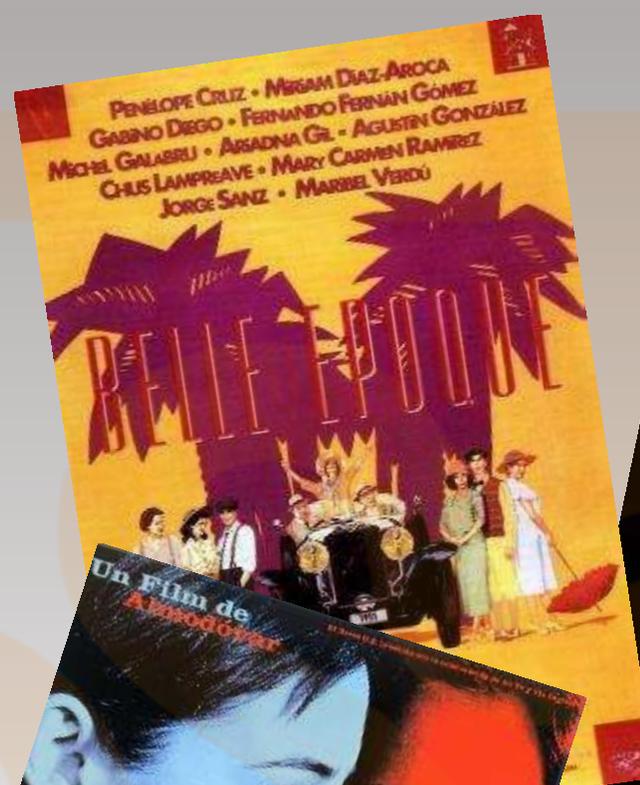

DÉCADA DE LOS 90

Nada más comenzar la década de los noventa, el Gobierno hizo público el texto que contenía el "Plan Nacional de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual" con el que alertó a la industria cinematográfica sobre el horizonte que tenían ante sus ojos. Más que hablar de industria del cine, se refieren al audiovisual como sector mucho más amplio y complejo. El futuro va a ir hacia la pantalla y otras ventanas de distribución (televisión en abierto y codificada, vídeo, DVD, etc.) y se necesitarán productos que puedan competir con todo tipo de materiales.

Fernando R. Trueba consiguió el segundo Oscar para una película española con *Belle Époque* (1992) y en su carrera posterior obtuvo desiguales resultados. **Pedro Almodóvar** continua cosechando éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Es importante en esta década la presencia de nuevos directores: **Julio Médem, Juanma Bajo Ulloa, Iciar Bollaín, Isabel Coixet, Bigas Luna, Gracia Querejeta, Alejandro Amenábar**, entre otros.

ALBERTO IGLESIAS

Ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Óscar por sus composiciones. Obras : *Vacas*, Tierra de Julio Médem, *Te doy mis ojos* de Iciar Bollaín, *Carne Trémula*, *Volver*, *Los abrazos rotos*, *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar, *La camarera del Titanic* de Bigas Luna.

EL SIGLO XXI-AÑOS 2000

La llegada del S.XXI es el inicio de la **era digital** y la **sociedad globalizada**, y ya no sólo la televisión influye en el cine, sino que Internet se transforma en un duro competidor de la industria cinematográfica, dando a luz al problema de la piratería.

Del año 2000 en adelante, una nueva generación de realizadores se fue incorporando a la industria.

La seña de identidad del cine realizado en España continuó siendo el drama intimista, más o menos enriquecido con los problemas de clase, la memoria colectiva y el conflicto existencial. Otros géneros que proliferan son el terror con **REC**, de Jaume Balagueró y el musical **Al otro lado de la cama**.

El cine español, durante la década de 2000, sufre una severa **crisis de público**, y los profesionales y la crítica parecen no interesarse por un debate en profundidad acerca de las razones y sinrazones que mueven a nuestra industria.

ROQUE BAÑOS

Entre la gran cantidad de bandas sonoras compuestas, caben destacar algunos de sus trabajos como **La Comunidad** (2000), de Alex de la Iglesia, que es reconocida con la nominación al Goya a la mejor música original. Otras composiciones: **El otro lado de la cama** y **Las 13 rosas** de Emilio Martínez Lázaro, **Balada triste de trompeta**, de Álex de la Iglesia.

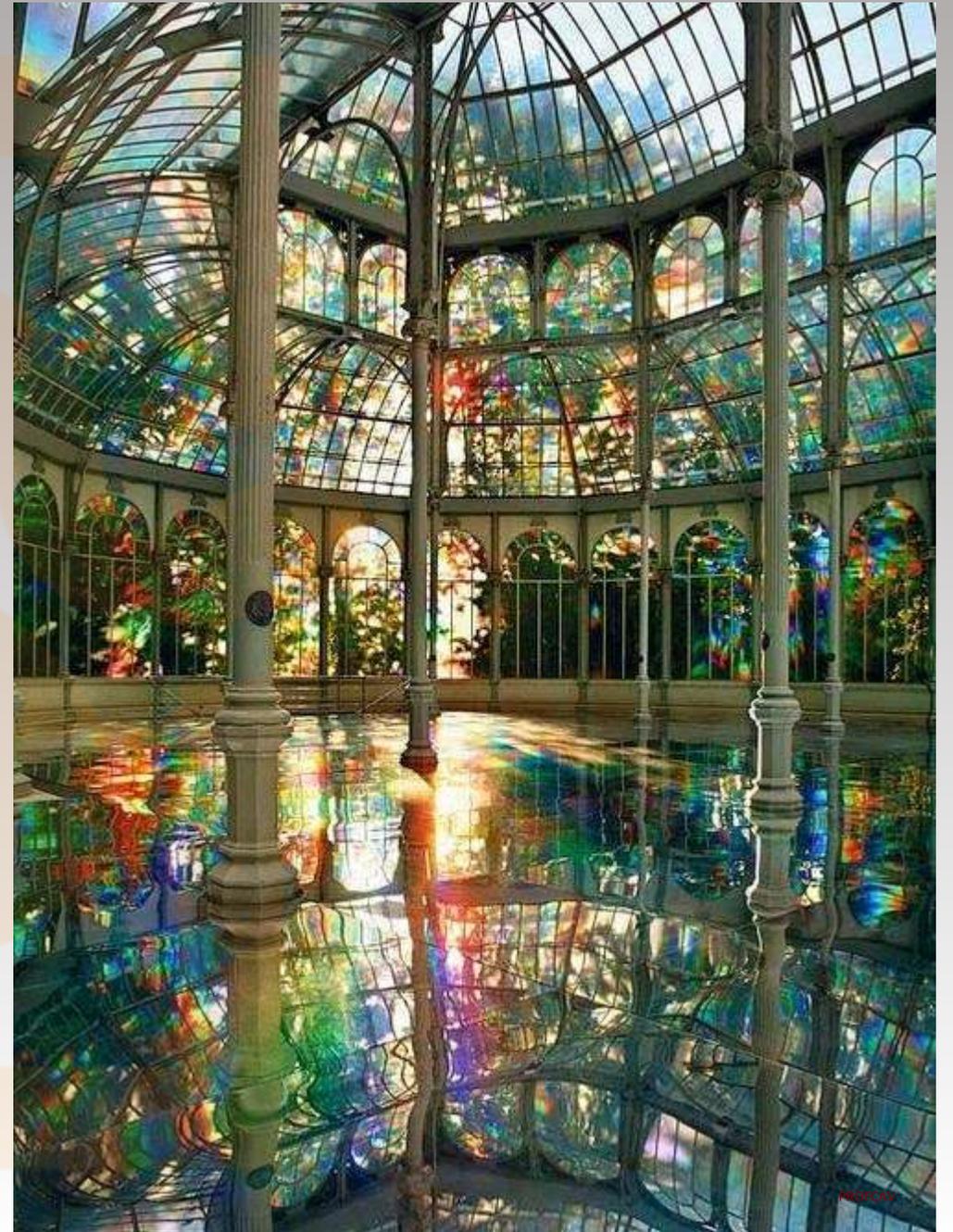

1.2.3. NEW MEDIA ART

El arte de los nuevos medios (en inglés *new media art*) es una forma de arte, que hace referencia a las obras creadas o que incorpora el uso de las nuevas tecnologías. El término media art ha sido ampliamente utilizado y, a partir del uso de tecnologías multimedia y telemáticas en la producción artística (década de 1990), se introdujo la acepción “new” media art, para diferenciarla de las tendencias vinculadas a la electrónica.

A menudo se utilizan indistintamente como sinónimos del arte de los nuevos medios conceptos anteriores como arte digital, arte electrónico, arte multimedia y arte interactivo.

Abarca un conjunto bastante amplio de manifestaciones artísticas: **videoarte, arte de transmisión, instalaciones multimedia, arte interactivo** (relaciona al público con la obra), **net.art o web-art** (para internet exclusivamente), **fotomontaje digital, realidad virtual** (normalmente con gafas o casco para interactuar con la obra), **mediaperformances, cine expandido** (conjuga artes visuales con escenografía y cine), **cine experimental, inteligencia artificial** (exhibido por robots o máquinas) y telepresencia (virtualiza algo que en realidad tiene una presencia física y tangible).

El **NEW MEDIA ART** tienen sus raíces conceptuales y estéticas en algunos de los movimientos artísticos del siglo XX: Dadaísmo, Pop Art y Arte conceptual.

Los artistas de los nuevos medios utilizan diversos canales para manifestarse:

- Nuevos medios como aquellos que implican a las tecnologías informáticas en cualquiera de las fases de la comunicación, sea la captación, la manipulación, el almacenamiento o la distribución, y que afectan a todos tipo de medios, ya sean textos, imágenes fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales.
- Tecnologías existentes, nuevas y emergentes son usadas por los artistas para crear obras que exploran modos de expresión artística, desde el arte conceptual al virtual, a través de la performance o la instalación y que integran los nuevos medios tanto en cómo se concibe y crea la obra como en el modo en que se presenta al público.
- El **new media art** es una corriente artística contemporánea que abarca un conjunto heterogéneo de manifestaciones y prácticas que no sólo emplean las TIC como herramientas de producción, sino también de experimentación estética y reflexión crítica, redefiniéndolas como medios artísticos e instrumentos de representación o de expresión.

