

FUNCIONES DE LA MÚSICA EN EL CONTEXTO AUDIOVISUAL

1) Terminología referencial:

La música diegética es la que forma parte y está presente en la escena, (*por ejemplo la que sale de los altavoces cuando el personaje está en un centro comercial*).

La música extradiegética: o “música de fondo” o “foso” forma parte de la narración, (*es “añadida desde fuera” y aparte de la imagen*)

La música empática reforzaría emocionalmente el sentimiento expresado o sugerido en la escena (*por ejempl, música romántica para una escena amorosa de un beso*).

En cambio **la música anempática** "en lugar de ocupar todo el campo con la emoción individual del personaje, nos muestra la indiferencia del mundo que le rodea".¹

Desde esta perspectiva, la intensidad emocional no disminuye, al contrario, sino que “se eleva a otro nivel” Esta indiferencia no es una anomalía, sino “el fondo sobre el que se destaca cualquier emoción”

La música expresa así un sentimiento no necesariamente opuesto al que se deriva de las imágenes, aunque sí indiferente. El ejemplo más extremo se da en la sincronización de música trivial, romántica, serena o alegre (sea diegética o incidental) en una escena de violencia y destrucción brutal, como por ejemplo un asesinato. Este **contrapunto** acentúa de un modo especial la imagen, ya que el espectador siente la oposición de términos como un medio de incrementar la tensión en la narración.

Se han propuesto también como alternativa a esta terminología los términos *convergente* y *divergente* que a diferencia de *empática* y *anempática*, son antónimos y no dan lugar a equívoco lingüístico.²

2) Funciones

La música de cine original “es música funcional, música aplicada a una imagen, y este factor no puede ser obviado”³, *es decir, no puede separarse de la imagen, ya que existe por ella y para ella, y sólo tiene sentido en relación a la película para la que fue compuesta. Para entender entonces su funcionalidad habremos de analizarla con la imagen, pues ni la partitura sola, ni la grabación de la banda sonora musical nos aportan suficientes datos si se descontextualizan de la película y su montaje.*

La música de cine tiene múltiples funciones, en relación a la imagen, que se desarrollan en ocasiones de modo simultáneo. Las distintas funciones dramáticas de la música en el cine pueden agruparse en tres grandes categorías: funciones físicas, psicológicas y técnicas⁴ O, a veces, se denominan como como función ambientadora (que puede ser contextual, de género o emocional), función expresiva y función narrativa⁵.

• *Físicas:*

- la banda sonora musical puede **acompañar el movimiento en la imagen** (del protagonista, de un vehículo, etc., o incluso de la cámara). El *Mickeymousing* es un caso extremo de lo anterior, y se suele usar en dibujos animados o con carácter cómico o paródico.

*Carl Stalling, que compuso la música para la serie de Bugs Bunny de la Warner Bros de 1936 a 1958 “revolucionó el cine de animación por la precisa sincronización de su música con el movimiento de los personajes, dinamizando la acción. El método Stalling, conocido como mickey-mousing por haberlo aplicado en los cortos del ratón Mickey, acabaría por ser un referente.”*⁶

- **enmarcar la trama** geográficamente (por ejemplo música con toques árabes para una película que se desarrolla en Marruecos), socialmente/culturalmente (por ej. música rap para un suburbio, música clásica para un personaje refinado), temporalmente/ históricamente (por ej. uso de instrumentos propios de la música antigua como el laúd y de armonías modales en una película medieval, etc.).

- **crear una atmósfera** que nos sitúe a una hora del día (mediodía, noche, etc.), o en un espacio concreto (el campo abierto, el mar, una gran ciudad, bajo el agua, interior de una habitación, ...), o recrear las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, nieve, etc.).

• *Psicológicas:*

- la música puede **dar el Tono general** (*mood*) para una historia.

- **Subrayar estados de ánimo** de los protagonistas (evidentes u ocultos) o cambios emocionales (por ej. enfado repentino).

- **Crear un estado de ánimo** en el espectador e **Implicarlo emocionalmente** en los sucesos narrados transmitiendo sentimientos exagerados.

- **Dar información** de lo que no vemos (por ej. personajes que se sitúan o esconden fuera del campo visual).

- **Definir a un personaje** (la misma música siempre acompaña a un mismo personaje, para que el espectador los relacione): normalmente por el uso musical del **leitmotiv**, que también puede ser utilizado de una forma algo más amplia, (por ejemplo, un elemento narrativo es acompañado siempre de igual forma).

- **Modificar el ritmo de la acción** pudiendo llegar a transmitir la sensación de que el tiempo pasa para el personaje de una manera muy veloz (**elipsis**).

- **Anticipación de sucesos:** preparar a la audiencia para un susto o shock (el carácter de la música hace que el espectador intuya lo que va a pasar a continuación, dando información muy poco a poco, o parando la música antes del susto).

- **Engañar al público** haciéndole creer que va a ocurrir o está sucediendo algo que no es lo verdadero.

- **Sustituir diálogos:** A veces la música es tan explícita que sustituye sin menoscabo diálogos simples, que son eliminados.

• **Técnicas:**

- puede dar **Continuidad al montaje a pequeña escala**, *funcionando como transición entre dos planos o escenas distintas y dando unidad interna a una escena/ secuencia.*
- **Crear continuidad a gran escala** (película entera), *por ejemplo a través del uso de temas, leitmotivos, timbres, combinaciones instrumentales o texturas, que se repiten y/o desarrollan a lo largo de todo el film asociados con determinados personajes, emociones, lugares, etc.*
- **Dar Sensación conclusiva o de resolución** al término de diversas escenas o del largometraje completo (*lo cual no siempre sucede*), *creando diversos puntos de ruptura y formas, etc.*

Resumen sintetizado

“La música debe suplantar lo que los actores no pueden decir, puede dar a entender sus sentimientos, y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. Si entiendes que una película es una colección de segmentos de imágenes artificialmente unidos en el montaje, es entonces función de la música soldar esos fragmentos en uno solo para que el espectador crea que es una secuencia única y compacta”⁷

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: *El análisis de la música cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual:* Gonzalo Díaz Yerro. Doctorado. Las Palmas. Junio 2011

NOTAS

---

¹ (Chion, 1985: 125).

² (Lluís i Falcó, 1995: 14)

³ Josep Lluís i Falcó (1995: 2),

⁴ (Richard Davis, *Complete guide to film scoring* , 1999: 141-144).

⁵ (Rodríguez, 2001: 85-89)

⁶ (Xalabarder, 2006: 129)

⁷ (Bernard Herrmann , cit. por Xalabarder 2006: 16).