

BANDA SONORA

- 1 El sonido
- 2 Significación de la banda sonora
- 3 Elementos de la banda sonora

1 EL SONIDO. A modo de introducción

En la mayoría de las películas, sentimos la impresión de que las personas y cosas descritas producen, simplemente, el sonido adecuado. Hablamos de "ver" una película y de "ser espectadores", términos que sugieren que el sonido no es sino algo secundario.

Tradicionalmente el sonido venía a considerarse sólo como fondo, y, por consiguiente, se trataba de una función creativa secundaria. De hecho, hasta los años 60 y, desde la aparición del sonoro, en los créditos sólo aparecía el jefe de sonido del estudio -lo mismo en las producciones televisivas o radiofónicas-, desconociéndose el amplio equipo que crea y recrea el ambiente sonoro de una película. En el cine actual, afortunadamente, los créditos se ampliaron para todo el equipo y, desde 1971, los "Oscars" consideran también el Óscar al mezclador de sonido.

Sin embargo, el hecho de que la banda sonora se construya separadamente de las imágenes y, por tanto, se pueda manipular de forma independiente convierte el sonido en un elemento de gran importancia dentro de las técnicas cinematográficas.

Revisemos,(sin entrar aún en las aportaciones del sonoro frente al cine mudo, objeto de análisis en otro momento), algunas de las **razones que hacen del sonido un elemento fundamental**:

- En primer lugar, crea un modo de percibir diferente. La atención visual va acompañada de la atención auditiva -percepción que se tenía ya en el cine mudo en el que las proyecciones se hacían con acompañamiento de orquesta o piano-.
- En segundo lugar, el sonido puede condicionar de forma activa lo que percibimos e interpretamos de la imagen (el sonido puede, incluso anticiparse a la imagen, "guiándonos" hacia dónde debemos mirar), genera expectativas... Además, como veremos, el sonido trae consigo un nuevo significado del valor del silencio.

El diseñador de sonido, ingeniero de sonido, después del productor y director, es el responsable del sonido general de la película, el encargado de coordinar la actuación de todo el equipo y las distintas actividades: selección de micrófonos, edición y mezcla, registro de efectos sonoros, etc.

2 SIGNIFICACIÓN DE LA BANDA SONORA

El sonido, desde su implantación en 1927, aportó al cine una serie de posibilidades:

a) Contribuyó a aumentar la sensación de "realidad", la imagen ganaba con el sonido en "autenticidad".

b) Liberó a la imagen de una función necesariamente explicativa que pudo entonces limitarse a su función expresiva, pudiendo, incluso, sustituir la palabra a representaciones visuales.

c) La posibilidad de yuxtaponer y/o contraponer sonido e imagen permite la creación de toda clase de símbolos y metáforas.

d) La existencia de sonido creó la posibilidad de incorporar el silencio, con su fuerte carga dramática.

e) Ayuda a la continuidad narrativa en tanto que en muchas ocasiones la banda sonora se presenta menos fragmentada que las imágenes.

f) Incluye la música, material expresivo especialmente rico.

g) La existencia de sonido permite también su elipsis con lo que aumentan los efectos expresivos.

h) Puede ayudar a fechar las imágenes (Scorsese, por ejemplo, en su película "Uno de los nuestros", subraya el paso del tiempo mediante la inclusión en la banda sonora de canciones características de distintos años).

3 ELEMENTOS DE LA BANDA SONORA

En toda banda sonora se conjugan cuatro elementos: **palabra, ruidos, música, silencios.**

- **RUIDOS.-** Podemos distinguir dos grandes grupos de ruidos. De un lado los ruidos "**naturales**", es decir, todos los fenómenos que se pueden percibir en la naturaleza: viento, agua, animales, trueno... De otro, los ruidos "**mecánicos**", es decir, creados fuera de la naturaleza: aviones, máquinas, ruidos de calles, motores...

Estos ruidos rara vez son ya reproducción directa de sonidos reales, sino que se crean y seleccionan lo mismo que se seleccionan las imágenes para ofrecer efectos expresivos diferentes.

Los efectos expresivos de los ruidos pueden ir desde la utilización más realista incorporando a la imagen todos los sonidos que reproduciría la realidad de la imagen, es decir, complementándola, a utilizarse como contrapunto, como metáfora o símbolo (por ejemplo, en "Milagro en Milán" De Sica, 1950, las palabras de dos capitalistas que discuten sobre la propiedad de un terreno va poco a poco convirtiéndose en un ladrido).

- **MÚSICA**
 - o Tipos :
 - a.- Adaptada / original
 - b.- Diegética / Extradiegética o incidental
 - o Funciones

Tipos de música:

b.-Original / adaptada La música puede componerse expresamente para la película, hablamos entonces de música ORIGINAL. Pero también puede utilizarse música que no fue creada originariamente para el cine: música de jazz, música clásica, canciones..., que, incluso, en ocasiones se adaptan para la película; se trata, entonces de música ADAPTADA.

b.-Diegética / Extradiegética Independientemente de que sea original o adaptada, la música en el discurso cinematográfico puede surgir de la misma acción; se trata, entonces, de la música denominada DIEGÉTICA o narrativa, surgida de la propia escena y, generalmente, con un carácter realista, cuya función está en recrear el entorno de los personajes o profundizar en su personalidad, si bien puede utilizarse también como recurso dramático.

Pero la música puede no surgir motivada desde dentro de la acción, sino que se inserta en la banda sonora para conseguir determinados efectos estéticos o funcionales. Estamos hablando entonces de la música EXTRADIEGÉTICA o incidental (es decir, la oímos los espectadores, pero no los personajes)

Funciones de la música La música como acompañamiento de la imagen no aparece con el sonoro, ya antes, en el cine mudo, las imágenes se acompañaban con música interpretada en la misma sala de proyección que disponía de un pianista o una orquesta encargados de interpretar la partitura especialmente compuesta para esas imágenes. Más tarde, con el sonoro, la música se integró en la misma banda sonora de la película.

De igual manera que los ruidos, la música puede llegar a desempeñar **funciones** muy diversas:

- **Función rítmica**, reemplazando ruidos reales (en "Alejandro Nevsky" de Eisenstein la música se utiliza para sustituir el desplazamiento de las flechas durante una batalla); resaltando un movimiento o ritmo visual (un trote de caballos, por ejemplo, subrayado por una música alegre); acelera o ralentiza el ritmo de la acción (pensemos en las secuencias de persecuciones, por ejemplo)

-**Función dramática de refuerzo**. La música amplía y explica la imagen en un sentido emocional: Puede ayudar a crear una atmósfera determinada; ser un contrapunto psicológico (en "Alejandro Nevsky" el tema musical que identifica al ejército ruso -alegre y triunfal-, y el que identifica a los teutones -pesado y grotesco- se desarrollan de forma alternada para terminar interfiriendo en el momento del choque de los dos ejércitos, de modo que asociemos y caractericemos a unos y otros personajes)

Puede tener una función metafórica; utilizarse como *leitmotiv** simbólico de una idea, una obsesión (el estribillo de "El tercer hombre", que vimos), identificación de algo o alguien (en "M", el estribillo que identifica y adelanta la presencia del asesino)...

* Melodía o tema que se identifica con un lugar, cosa o persona.

- Puede, también, estar dirigida a **crear atmósferas o recrear ambientes históricos** en paralelo con otros elementos cinematográficos como la luz y el vestuario. (Esta creación de atmósferas es frecuentemente “vulgarizada” cayendo en fórmulas llenas de tópicos, por ejemplo, una música de fondo que pasa a primer término en los momentos cruciales)

- **Función lírica**, reforzando e intensificando momentos fuertemente líricos, sustituyendo diálogos innecesarios (pensad en cuantas ocasiones, sentimientos como amor, odio, temor... pueden manifestarse mediante la música, sin necesidad de diálogo: no tenemos más que recordar el tópico para cuando una pareja enamorada pasea y, sin necesidad de palabras, la música romántica nos “habla” del amor entre los personajes).

- **Función de enlace**, a veces su función consiste fundamentalmente en unir distintos planos o secuencias. La música, pues, se incorpora al cine subrayando la acción, siendo contrapunto de las imágenes, integrándose en el tono general, dramático y estético, de la obra cinematográfica, etc.

- **EL SILENCIO.** El descubrimiento del sonoro permitió la incorporación del más sugerente de los "no ruidos", el silencio, que utilizado correctamente puede adquirir una gran eficacia dramática. Igualmente puede emplearse, utilizado de forma autónoma, si se considera que "las imágenes hablan por sí mismas".
- **LA PALABRA.** Su uso más frecuente es naturalmente el diálogo; pero tampoco debemos olvidar otras aplicaciones como la "voz en off", (discurso en tercera persona y sin presencia del narrador en la imagen). También está presente en las letras de las canciones, que pueden tener una función meramente decorativa o bien al contrario, desempeñar un papel dramático decisivo, ya sea porque explican la acción -Bob Dylan y la música en "Pat Garret y Billy the Kid"-, bien porque hacen avanzar el argumento, como en los musicales norteamericanos de los años 40-50.

La utilización dramática del diálogo variará, como es lógico, en función del género o del discurso argumental del film. Parece lógico que sea más denso en películas intimistas, por ejemplo, que en un western de grandes espacios abiertos y donde las imágenes pueden expresar claramente la acción.

Sin que nos planteemos analizar en profundidad el tema, sí debemos ser conscientes de la existencia de tipos **de planos sonoros**: en aras de respetar la “verosimilitud” es lógico que los diálogos de los personajes se recojan más o menos cerca dependiendo del plano que estemos viendo, y en este

sentido la tipología de planos de imagen es aplicada a los diálogos, desde el primer plano al general.