

TIPOS DE MÚSICA EN EL CINE

En las películas hoy dos tipos de música: la música que forma parte de la acción que se ve en la pantalla, y la música subjetiva, que crea un fondo de música irreal pero que, igual que en la ópera, se acepta convencionalmente.

La primera, que se conoce como música **diegética**, tiene una fuente visible o explicativa, ya sea a través de alguien que la toca dentro o fuera de campo, o a través de algún aparato que la reproduce.

La segunda, que se llama música de fondo o música **incidental**, surge en un espacio aparte (no “fuera de campo”, sino en “off”) que pertenece no al guión, sino a la ficción del cine.

En algunos casos, la música incidental se convierte en diegética, y viceversa. Ejemplo: “Kill bill sonido diegético y extradiegético”: <https://www.youtube.com/watch?v=ApwzdBBEHuk>

FUNCIONES DE LA MÚSICA EN EL CINE

En el cine, el poder comunicativo de la música, y en particular de la música **incidental**, tiene dos funciones principales: expresiva y narrativa.

- **Función expresiva.** La música produce efectos emocionales sobre los oyentes. Debido a su poder para despertar emociones, la música puede cambiar totalmente el contenido emocional de una misma escena: una escena romántica puede verse convertida en una escena de intriga o cómica según la música de fondo que se utilice.

La función expresiva permite además la *identificación* del espectador. Por identificación se entiende la habilidad de la música para transmitir lo que siente un personaje, haciéndoselo sentir al espectador, y causando de ese modo la identificación con él. Se elimina de esta manera la distancia emocional entre el espectador y la pantalla.

Por ejemplo, en la escena final de la película *Ghost*: tras la muerte del malvado, el espectro del personaje principal consigue el privilegio de despedirse de su antigua prometida haciéndose visible: mientras la música (una famosa canción de la década de 1950 titulada *Unchained melody*), suena como música *incidental*, el espectador se identifica con la pareja protagonista, sintiendo por medio de la música lo mismo que ellos sienten:

<https://www.youtube.com/watch?v=-Y2wqkD2KVM> (final del malvado)

<https://www.youtube.com/watch?v=kM8PIf-V1lc>

Decimos que la música es **empática** cuando está de acuerdo emocionalmente con el talante de la acción, y que no lo es, o que es **anempática**, cuando establece un distanciamiento emocional con la acción.

- **Función narrativa.** Desde el punto de vista narrativo, la música de cine puede:
 - Recrear épocas y lugares, situando al público en el ambiente de la película
 - Caracterizar personajes y situaciones con temas conductores llamados *leitmotiv*. Inventada por el compositor alemán Richard Wagner en sus óperas, el *leitmotiv* es la técnica de asociar una frase o motivo musical con un personaje, objeto o idea, de manera que, en cada ocasión en que se escucha el *leitmotiv*, el espectador recrea en su mente el objeto, personajes, etc. asociado a él, aunque no se vea en pantalla. Tomemos por ejemplo la película *Casablanca*. En la famosa escena del bar, el pianista toca una canción, *As time goes by*. La presentación diegética de la música se convertirá en no diegética en las siguientes escenas, en las que la melodía de la canción se convertirá en un *leitmotiv* asociado con el amor entre los dos protagonistas.
 - Estructurar rítmicamente la narración encadenando o separando escenas. La música también sirve para suavizar las elipsis tan habituales en el discurso cinematográfico, ayudando así a dar más unidad a la narración.
 - Aporta ritmo, o lo modifica. La música puede unificar diferentes imágenes fijas y proporcionar continuidad e impulso. Esta función puede ser fácilmente comprendida viendo una escena sin su banda sonora: invariablemente parecerá ser más larga que con música. No es sorprendente, por tanto, que la música haya sido frecuentemente usada por los directores para aportar ritmo a escenas que son dramáticamente débiles.