

Los estudios sobre música y audiovisual en España: hacia un estado de la cuestión

Joaquín López González

Joaquín López González es profesor del departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad de Granada.

This article tries to establish the state of the issue concerning the study of music in relation to the audiovisual media in Spain. Taking as a starting point the first texts in which Spanish composers of cinema music state their interest in the issue, we take a tour through the main authors who have done research on this topic from the eighties to the present day. Moreover, we pay special attention to the presence of this field of study in the Spanish academic world and the existence of institutional initiatives, associations and scientific conferences which encourage its development.

53

KEY WORDS: music, audiovisual media, bibliography.

PALABRAS CLAVE: música, medios audiovisuales, bibliografía.

En los últimos años, los estudios sobre la presencia de la música en los medios audiovisuales han experimentado un notable desarrollo en nuestro país, tal y como podemos comprobar en algunos repertorios bibliográficos de reciente publicación. Sin duda, el más completo de ellos es el realizado por Josep Lluís i Falcó, quien en 1999 presentaba un total de 620 referencias a libros y trabajos de investigación sobre música cinematográfica, de los cuales 74 pertenecían a autores españoles.¹

En la actualidad, el panorama español resulta bastante amplio en cuanto a nombres y títulos. Los límites y pretensiones de este texto nos obligarán a omitir muchos de ellos, ya que, sin renunciar a la rigurosidad, nuestro objetivo es presentar un recorrido sintético que sirva como primera aproximación al lector no iniciado, pero que a la vez aporte una cierta reflexión sobre el desarrollo de un ámbito de estudio que, aunque todavía joven en nuestro país, ofrece ya un volumen importante de publicaciones, iniciativas y trabajos científicos.

EN EL PRINCIPIO... FUERON LOS COMPOSITORES

54

Después de los trabajos de Salazar, Gerhard, Joaquín Turina o Martínez Torres, escritos entre 1933 y 1953, hemos de esperar hasta 1960 para encontrar la primera monografía española íntegramente dedicada a la música cinematográfica. Se trata del libro *La música en el cine y la música para el cine*, de Salvador Ruiz de Luna, uno de los músicos más prolíficos y premiados de la cinematografía española de la dictadura. En julio de 1959 fue invitado a participar en el III Curso de Estudios Fílmicos del Cine Club de San Sebastián, para lo cual escribió este ensayo.² En él, Ruiz de Luna plantea buena parte de las cuestiones recurrentes en la literatura teórica sobre música para el audiovisual.

1 LLUÍS i FALCÓ, J. "Música, cine y libros. Análisis global y catálogo completo de la bibliografía sobre música y audiovisual". *Secuencias de Música de Cine* [Barcelona] (1999), Número Especial, p. 113-179. Cada registro incluye los siguientes datos: Autor / Título. Lugar de edición: editorial, fecha de edición. Colección (si la hubiere) / ISBN / Idioma / Número de páginas. En algunos casos se incluyen observaciones sobre el contenido de la obra y la imagen de su portada.

2 RUIZ DE LUNA, S. *La música en el cine y la música para el cine*. Madrid: Imp. Pérez Galdós, 1960. El compositor conmemoraba así su debut cinematográfico: "La mañana del 24 de diciembre de 1935, se grabó en los Estudios Cinearte, de Madrid, la música del cortometraje *La ciudad encantada*, dirigido por Antonio Román, fotografía de Cecilio Paniagua y música de Salvador Ruiz de Luna".

Más recientemente, otros compositores se han ocupado de explicar el funcionamiento de la música en su relación con la imagen dentro de los medios audiovisuales. El músico villarrealense Rafael Beltrán, montador del departamento de Música de Televisión Española desde 1969, ejerció además como profesor en el Instituto Oficial de Radio y Televisión. Como fruto de su experiencia docente, elaboró el manual *La ambientación musical. Selección, montaje y sonorización*, cuyo objetivo era “servir de guía a quien desee capacitarse en la compleja técnica de la ambientación sonoro-musical en televisión y radio, siendo posible también su aplicación a la sonorización de obras teatrales, películas y audiovisuales”.³ Lógicamente, Beltrán tiende hacia lo pragmático, llegando en ocasiones a establecer vínculos cuestionables (aunque imaginamos que eficaces) en la relación música e imagen.⁴

Con un perfil absolutamente distinto, en 1986 se edita el volumen *Música y cine*,⁵ que presenta dos bloques claramente diferenciados. El primero de ellos, bajo el título “Notas para una definición estética de la música cinematográfica”, está firmado por el compositor Manuel Valls Gorina, mientras que el segundo —de carácter netamente histórico— es obra del crítico Joan Padrol.

Ya en los años noventa, el libro de José Nieto *Música para la imagen: la influencia secreta* culmina la aproximación de los compositores a la literatura teórica en torno a la música para el audiovisual. Nieto, uno de los compositores españoles en activo de mayor prestigio en el ámbito audiovisual, ha dedicado una parte importante de su labor de los últimos años a la docencia y la divulgación. Desde un sentido eminentemente práctico y didáctico —a la vez que riguroso—, presenta en esta obra un sencillo esquema a partir del cual define las funciones de la música en la banda sonora moderna. Por su claridad, concisión y actualidad, esta obra constituye un punto de referencia fundamental para cualquier aproximación al estudio de la música cinematográfica.

3 BELTRÁN MONER, R. *Ambientación musical: selección, montaje y sonorización*. 2a ed. corregida y ampliada. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1991, p. 9.

4 Sirva como ejemplo la Tabla núm. 3 (p. 26-27), en la que presentan a modo de recetario los estados fundamentales del sentido imitativo (vivacidad, quietud, esfuerzo, magnitud, etc.) y sus correspondientes traducciones en los elementos del lenguaje musical.

5 VALLS I GORINA, M.; PADROL, J. *Música y cine*. 2a ed. Barcelona: Ultramar, 1990.

PIONEROS DE LA HISTORIOGRAFÍA MÚSICO-CINEMATOGRAFICA EN ESPAÑA

Si en el ámbito teórico-práctico el primer paso lo habían dado los compositores, a finales de la década de los setenta los estudios de carácter histórico o analítico brillaban por su ausencia. Precisamente a ello dedicaron sus esfuerzos los primeros estudiosos españoles especializados en la materia.

Carlos Colón Perales se interesó desde muy pronto por el cine y su música, convirtiéndolos en la línea de investigación con la que culminar sus estudios académicos de Historia del Arte en la Universidad hispalense. A él debemos las primeras publicaciones científicas españolas en las que, desde una perspectiva histórica y analítica, se estudia la música cinematográfica de dos grandes compositores: el italiano Nino Rota y el español Joaquín Turina.⁶ Director técnico de cine de la Fundación Luis Cernuda entre 1982 y 1988, impulsó desde ésta la organización de los Encuentros Internacionales de Música de Cine de Sevilla. En 1993 Colón publica su primera aproximación generalista a la historia de la música cinematográfica: *Introducción a la historia de la música en el cine: la imagen visitada por la música*.⁷ Este texto, cuya principal novedad radica en prestar una inusitada atención al cine europeo y español, sería convenientemente ampliado y revisado para la elaboración de la parte histórica del volumen *Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas*, en colaboración con Fernando Infante y Manuel Lombardo, que se ocuparon de la parte teórica.

En 1977 la revista cinematográfica barcelonesa *Dirigido por...* crea la sección Bandas Sonoras, de la que se encarga Joan Padrol Escolies. Padrol es el crítico en activo más veterano de la banda sonora musical, así como el primer historiador de la música cinematográfica, en el Estado español. Su amplio capítulo "Evolución de la banda sonora en España", integrado en un volumen dedicado a la figura del compositor Carmelo Bernaola, puede ser considerado como la primera aproximación unitaria y completa a la historia de la banda sonora musical en nuestro país.⁸ Fruto de su amplia y cons-

6 COLÓN PERALES, C. *Rota-Fellini: la música en las películas de Federico Fellini*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1981. COLÓN PERALES, C. "La música cinematográfica de Joaquín Turina". *Boletín de Bellas Artes* [Sevilla] (1984), núm. 12, p. 11-56.

7 COLÓN PERALES, C. *Introducción a la historia de la música en el cine: la imagen visitada por la música*. Sevilla: Alfar, 1993.

8 PADROL, J. "Evolución de la banda sonora en España". En: CALVO, F. (coord.). *Evolución de la banda sonora en España: Carmelo Bernaola*. Alcalá de Henares: Festival de Cine de Alcalá de Henares: Club Cultural Antonio Nebrija, 1986, p. 15-74.

tante actividad en todo tipo de medios de comunicación, destacan sus recopilaciones de entrevistas, en las que figura la práctica totalidad de los compositores fílmicos de mayor prestigio nacional e internacional.⁹ Asimismo, su *Diccionario de bandas sonoras*, de reciente publicación, contiene casi dos mil reseñas de discos de vinilo de bandas sonoras, aparecidos tanto en el mercado español como internacional, y es el fruto de su laboriosa faceta de coleccionista.¹⁰

El hecho definitivo que consolidó en el ámbito académico la presencia de la música para el audiovisual se produjo en 1990, con la presentación en la Universidad de Extremadura de la primera tesis doctoral dedicada a un compositor español de bandas sonoras: *La música en el cine contemporáneo: José Nieto*.¹¹ Su autor, Alejandro Pachón Ramírez, ha conjugado su actividad docente (como profesor universitario) con la investigación y la gestión (es director del Festival Ibérico de Cinema de Badajoz) y entre sus publicaciones más recientes destaca, por su curioso formato y el interés de su contenido, el libro *Música y cine: géneros para una generación*. Se trata de una completa y erudita disertación, redactada a modo de “memoria sentimental” y estructurada a partir de géneros cinematográficos, mediante la cual el autor pretende ofrecer —según sus palabras— “una vertiente divulgativa y didáctica para profanos que, a la par, no resulte reiterativa o *déjà vu* para los más ancianos de la tribu, y que las siguientes generaciones a la nuestra encuentren en mis recomendaciones o críticas algún descubrimiento que les cambie su percepción del mundo del *soundtrack*”.¹²

DE LA HETEROGENEIDAD A LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Durante los años noventa se traza el camino definitivo hacia la normalización de los estudios sobre música cinematográfica, dentro y fuera del mundo académico, gracias a la aportación de un nutrido grupo de autores provenientes de distintas áreas de conocimiento y sectores profesionales. La Historia del Arte, disciplina pionera en la década anterior, afianza la trayectoria ya iniciada centrandose su

9 PADROL, J. *Pentagramas de película. Entrevistas a grandes compositores de bandas sonoras*. Madrid: Nuer, 1998. PADROL, J. *Conversaciones con músicos de cine*. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 2006.

10 PADROL, J. *Diccionario de bandas sonoras*. Madrid: T&b, 2007, p. 11.

11 Buena parte de su contenido fue publicada posteriormente en el libro: PACHÓN RAMÍREZ, A. *La música en el cine contemporáneo*. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 1992.

12 PACHÓN RAMÍREZ, A. *Música y cine: géneros para una generación*. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 2007.

atención en dos enfoques básicos de la música para el audiovisual: el histórico y el estético. En este primer ámbito destacan las investigaciones de Josep Lluís i Falcó, a quien debemos la incorporación de una rigurosa metodología historiográfica y un meritorio apoyo documental a los estudios sobre la música en el cine español.¹³ También ha prestado atención a cuestiones teóricas.

Entre los historiadores que han centrado su interés en un enfoque de carácter estético destaca Jaume Radigales, quien partiendo de una sólida formación musical ha firmado algunos trabajos de referencia como *Sobre la música: reflexions a l'entorn de la música i l'audiovisual* y *La música en el cine*.¹⁴ Ha publicado, asimismo, estudios de tipo más concreto, así como artículos sobre la relación entre ópera y cine. Mención aparte merecen los trabajos de Luciano Berriatúa, un historiador que es —además— profesional del cine (o viceversa). Berriatúa ha aplicado sus rigurosas investigaciones “arqueológicas” sobre los acompañamientos musicales en el cine silente a la restauración de filmes clásicos como *Fausto* (1926), de F.W. Murnau, o el “musical mudo” español *Frivolinas*, de Arturo Carballo Alemany (1926).¹⁵

Una vez los estudios de Musicología iniciaron su andadura universitaria en nuestro país, se produjo la inevitable (y necesaria) aproximación de algunos jóvenes musicólogos a la temática audiovisual. Tal es el caso de Julio Arce, quien en 1996 recibió el encargo, por parte de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, de realizar un bloque analítico que complementara el libro *La armonía que rompe el silencio. Conversaciones con Pepe Nieto*, en homenaje al compositor madrileño.¹⁶ Poco después, fue el propio José Nieto quien promovió

13 LLUÍS i FALCÓ, J. “El cinema”. *Historia de la música catalana, valenciana y balear*. Vol. 7. Barcelona: Edicions 62, 2001, p. 203-232. LLUÍS i FALCÓ, J.; LUENGO SOJO, A. *Gregorio García Segura. Historia, testimonio y análisis de un músico de cine*. Murcia: Editora Regional Murciana, 1994. LLUÍS i FALCÓ, J. “Jacinto Guerrero. Un compositor ante, de y para el cine”. En: GONZÁLEZ LAPUENTE, A. (ed.). *Jacinto Guerrero: de la zarzuela a la revista*. Madrid: SGAE / Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995, p. 51-67. LLUÍS i FALCÓ, J. “La música de cine”. En: CABALLERO PAMIES, LI. (ed.). *Xavier Montsalvatge. Homenaje a un compositor*. Madrid: SGAE: Fundación Autor, 2005, p. 161-177.

14 RADIGALES, J. *Sobre la música: reflexions a l'entorn de la música i l'audiovisual*. Barcelona: Trípodods, 2002. RADIGALES, J. *La música en el cine*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2008.

15 BERRIATÚA, L. “Las músicas de acompañamiento para Faust de Murnau”. *Archivos de la Filmoteca* [Valencia] (junio 1995), núm. 20, p. 6-22. BERRIATÚA, L. “Notas sobre la reconstrucción de *Frivolinas*”. *Archivos de la Filmoteca* [Valencia] (febrero 2000), núm. 34, p. 123-151.

16 ÁLVAREZ, R.; ARCE, J.C. *La armonía que rompe el silencio. Conversaciones con Pepe Nieto*. Valladolid: 41 Semana Internacional de Cine, 1996.

y dirigió un proyecto discográfico llevado a cabo por la Fundación Autor: *Clásicos del cine español*, una colección de tres discos dedicados a Juan Quintero, Jesús García Leoz y Manuel Parada. Arce elaboró las profusas notas biográficas y analíticas que acompañaban a cada uno de los discos y que vinieron a poner de manifiesto la necesidad de rescatar del olvido la obra de estos y otros extraordinarios compositores del cine español.¹⁷ Desde la Universidad de Salamanca, la profesora Matilde Olarte ha contribuido de manera decisiva a la introducción del audiovisual en los estudios musicológicos españoles. Ha dirigido los primeros trabajos de investigación sobre música de cine y Musicología española¹⁸ y ha organizado los cuatro simposios bianuales La Creación Musical en la Banda Sonora, cuya feliz consecuencia ha sido la edición de dos magníficos volúmenes, en los que están presentes la mayor parte de los investigadores españoles sobre la materia.¹⁹ Entre sus líneas de investigación preferentes, destacan las cuestiones de género (música de cine compuesta por mujeres) y la utilización de la música clásica como música preexistente cinematográfica. Finalmente, la autora multidisciplinar Ana Vega Toscano (intérprete musical, musicóloga y comunicadora) ha desarrollado investigaciones sobre la música para el audiovisual desde sus diversos espacios de actividad (prensa, radio y televisión). Entre sus proyectos más interesantes destaca la creación de una colección de libro-discos titulada *Fantasia cinematográfica* (Sello RTVE-Música), que pretende reunir una completa antología musical del cine español.²⁰

La crítica cinematográfica constituye el tercer espacio destacado de actividad investigadora en lo que se refiere a música para el audiovisual. Críticos consolidados en publicaciones especializadas, como Roberto Cueto o Conrado Xalabarder, han aportado algunos textos de gran interés a la bibliografía músico-cinematográfica.

17 No en vano, recientemente se han presentado algunos trabajos de investigación musicológica (tesis y tesinas) referidos a García Leoz (Clara de Biurrun, Universidad de Oviedo, 2002), Manuel Parada (Laura Miranda, Universidad de Oviedo, 2006), Juan Quintero (Joaquín López González, Universidad de Granada, 2009).

18 Destaca especialmente la primera tesis doctoral sobre música cinematográfica española presentada en un departamento de Musicología español, *La creación musical en el cine español contemporáneo*, cuya autora es Teresa Fraile Prieto (Universidad de Salamanca, 2008).

19 OLARTE MARTÍNEZ, M. (ed.). *La música en los medios audiovisuales*. Salamanca: Plaza Universitaria, 2005. OLARTE MARTÍNEZ, M. (ed.). *Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española*. Salamanca: Plaza Universitaria, 2009.

20 Su primer volumen (2007) contiene obras de Juan Quintero, Jesús Guridi, Joaquín Turina, Manuel Parada, Jesús García Leoz, Miguel Asins Arbó, José Nieto y Carmelo Bernaola.

gráfica española.²¹ Con respecto a la música cinematográfica de nuestro país, la principal aportación de Cueto es *El lenguaje invisible*, en el que además de entrevistar en profundidad a dieciocho de los principales compositores del cine español actual, repasa brevemente la historia de la banda sonora y presenta un amplio apéndice con índices, glosarios y una completa bibliografía clasificada por compositores.²² Por su parte, Conrado Xalabarder es autor de dos libros sobre música cinematográfica, de los cuales el más reciente, *La música de cine: una ilusión óptica*,²³ se adentra en cuestiones teóricas, mientras que el primero de ellos, *Enciclopedia de las bandas sonoras*,²⁴ posee un carácter más introductorio.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE INVESTIGADORES SOBRE MÚSICA Y AUDIOVISUAL

Abandonando viejos prejuicios, los jóvenes musicólogos han tomado conciencia de la importancia de la música para el audiovisual y de la necesidad de abordar su estudio desde una perspectiva interdisciplinar. Así, algunas de las recientes monografías y trabajos de investigación dedicados a compositores “clásicos” del siglo XX español (como Fernando Remacha)²⁵ tratan sin tapujos sus participaciones cinematográficas, algo que hubiera resultado superfluo o prescindible en otro tiempo. Se ha indagado incluso en facetas hasta ahora ignoradas de compositores como Manuel de Falla, cuya relación con el mundo del cine, aunque infructuosa, fue constante a lo largo de su carrera.²⁶ Por otra parte, la temática audiovisual se ha convertido en objeto de tesis doctorales musicológicas, siendo las dos primeras presentadas por Eduardo Viñuela Suárez y Teresa Fraile Prieto en las Universidades de Oviedo y Salamanca, respectivamente.²⁷ El trabajo de Viñuela *El video-*

21 CUETO, R. *Cien bandas sonoras en la historia del cine*. Madrid: Nuer, 1996.

22 CUETO, R. *El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español*. Madrid: 33 Festival de Cine de Alcalá de Henares; Comunidad de Madrid, 2003.

23 XALABARDER, C. *La música de cine: una ilusión óptica*. Barcelona: Libros en Red, 2006.

24 XALABARDER, C. *Enciclopedia de las bandas sonoras*. Barcelona: Ediciones B, 1997.

25 ANDRÉS VIERGE, M. *Fernando Remacha: el compositor y su obra*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1998, p. 104-125.

26 Véase LÓPEZ GONZÁLEZ, J. *Manuel de Falla y el cine: una relación infructuosa*. Granada: Universidad de Granada, 2007.

27 VIÑUELA SUÁREZ, E. *El videoclip en España (1980-1995). Promoción comercial, mercado audiovisual y sinestesia*. Universidad de Oviedo, 2008. Tesis doctoral dirigida por Celsa Alonso. FRAILE PRIETO, T. *La creación musical en el cine español contemporáneo*. Universidad de Salamanca, 2009. Tesis doctoral dirigida por Matilde Olarte.

clip en España enlaza directamente con otro de los factores claves en el momento actual: el estudio de las cuestiones audiovisuales desde la perspectiva metodológica de la *popular music*, como nuevo paradigma en auge de la musicología internacional. Por su parte, Teresa Fraile ha realizado la tesis *La creación musical en el cine español contemporáneo*, estudiándola tanto en su vertiente histórica como estética, aplicando además un modelo integrado de análisis audiovisual.

Otros autores, vinculados en su mayoría al ámbito de la comunicación audiovisual, han optado por aplicar los enfoques de la semiótica al estudio de la música para el audiovisual. Tal es el caso de Manuel Gértrudix y Amparo Porta, cuyos trabajos presentan estimulantes posibilidades de aproximación a la relación música e imagen.

En esta misma orientación semiótica destacan algunos textos, como los de Jo Labanyi y Gabriel Sevilla Llisterri, centrados en aspectos específicos —fundamentalmente ideológicos— de la música cinematográfica del periodo franquista.²⁸ Algunas obras de gran interés permanecen aún inéditas, como la tesis doctoral de David Roldán Garrote, *Fuentes documentales para el estudio de la música en el cine español de los años 40*,²⁹ que podría ser un apoyo fundamental para posteriores investigaciones en torno a la música cinematográfica española durante el primer franquismo. Un enfoque innovador y riguroso, conjugando con notable talento las vertientes teórica y práctica de la composición cinematográfica, es el que ofrece el libro de María de Arcos Rus *Experimentalismo en la música cinematográfica*,³⁰ publicación derivada de su tesis doctoral sobre la música atonal en el cine. Abundando en cuestiones de carácter teórico, el reciente libro de Alejandro Román *El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica* sirve como muestra del interés que los jóvenes compositores manifiestan ante el fenómeno audiovisual.

EL IMPULSO INSTITUCIONAL, ASOCIACIONES Y EVENTOS

El apoyo de las instituciones públicas y privadas constituye siempre un elemento necesario para el desarrollo de la actividad investiga-

28 LABANYI, J. *Lo andaluz en el cine del franquismo: los estereotipos como estrategia para manejar la contradicción*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2004. SEVILLA LLISTERRI, G. *El modelo cruzada. Música y narratividad en el cine español de los años cuarenta*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.

29 ROLDÁN GARROTE, D. *Fuentes documentales para el estudio de la música en el cine español de los años 40*. Universidad Politécnica de Valencia, 2004. Tesis doctoral dirigida por Eulalia Adelantado Mateu.

30 DE ARCOS RUS, M. *Experimentalismo en la música cinematográfica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2006.

dora y, lo que es más importante, la transferencia de esa investigación a la sociedad. Cabe destacar el diccionario “de la Academia”, cuyas voces musicales fueron realizadas en su mayor parte por José Luis Téllez y Josep Lluís i Falcó.³¹ Aún más ambicioso es el *Diccionario del cine español, portugués e iberoamericano*, un proyecto en plena realización que será editado por la SGAE a través del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.³²

Otro factor que ha impulsado durante años la realización de estudios y publicaciones sobre música cinematográfica en nuestro país ha sido la existencia de varias asociaciones, como la veterana Associació Balear Amics de les Bandes Sonores (ABABS), fundada en 1989. Centra su actividad en la organización de conferencias, audiciones, conciertos y programas de radio, si bien en los años noventa se lanzó a la publicación de pequeñas monografías sobre compositores fílmicos.³³ Por otra parte, Associació Catalana per a la Difusió de la Música de Cinema (ACDMC) fue creada en 1994 con el objetivo principal de dar a conocer a un público mayoritario la música cinematográfica, en todas sus expresiones y vertientes. Su órgano de difusión es la revista *Secuencias de Música de Cine*, que, desde su aparición en 1995, ha pasado por diversas etapas y denominaciones.³⁴ También los compositores españoles de música para la imagen tienen su propia asociación, Musimagen, fundada en 2000 con la pretensión de “hacer oír la voz de un colectivo cuya importancia es cada vez más reconocida e innegable”.³⁵

A mediados de los ochenta, y bajo el auspicio de la Fundación Luis Cernuda, se fundaron en Sevilla los primeros Encuentros Internacionales de Música de Cine, en los que, en torno a la presencia de importantes compositores e intérpretes de la banda sonora musical, se aglutinaba un interesante foro de debate y reflexión. Con un formato similar, aunque con peor fortuna (dada su temprana desaparición tras la novena edición), se

31 BORAU, J.L. (dir.). *Diccionario del cine español*. Madrid: Alianza: AACCE, 1998.

32 Declaración de intenciones en el folleto explicativo de las *Normas de Redacción*, p. 2.

33 Véase: NAVARRO ARRIOLA, S.; NAVARRO ARRIOLA, H. *Música de cine: historia y coleccionismo de bandas sonoras*. Reedición ampliada. Navarra: Ediciones Internacionales Universitarias, 2005.

34 *Secuencias de música cinematográfica* (1995-1997); *Secuencias de música de cine* (1998); *Secuencias de música de cine, los dossiers* (1998-2001); *Secuencias de música de cine* (2001-), según los datos del Registro de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional.

35 Texto de presentación de su página web: www.musimagen.com [Consulta: 10 agosto 2009].

celebraron en Valencia los Congresos Internacionales de Música de Cine entre 1992 y 2000. El contenido de las cuatro primeras ediciones quedó recogido en la revista valenciana *Música de Cine*, que funcionó como órgano de difusión del congreso hasta 1995.

Si buscamos un mayor rigor científico, en la actualidad sólo podemos referirnos a una iniciativa extremadamente interesante: los Simposios Internacionales sobre La Creación Musical en la Banda Sonora organizados bianualmente por la Universidad de Salamanca desde 2002, bajo la dirección de Matilde Olarte. En las cuatro ediciones celebradas hasta el momento, este simposio ha reunido como ponentes a los principales autores que durante las últimas décadas se han ocupado de este tema.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

La música para el audiovisual, y en especial el mundo de la banda sonora cinematográfica, ha ocupado también su parcela en los medios de comunicación. Las emisoras de Radio Nacional de España programan con cierta frecuencia espacios basados fundamentalmente en la audición de bandas sonoras, como el actual *Vamos al cine* (Radio Clásica). Una experiencia novedosa y original en cuanto a su formato es el programa *Audiovisión*, emitido semanalmente por Radio Clásica desde septiembre de 2008. Dirigido por Belén Pérez y Julio Arce, se trata de un espacio basado en las sugerencias visuales de la música. Por su parte, Catalunya Música puso en antena entre 2004 y 2006 un programa semanal especializado en la música para el audiovisual: *El Setè Sentit*. Dirigido y presentado por Xavier Cazeneuve y Josep Lluís i Falcó, destacaba por su inusitado interés hacia la música del cine español, que compartía protagonismo con el poderoso panorama internacional. Las experiencias televisivas han sido algo más escasas. Debe ser necesariamente mencionada la serie *Compositores de Cine*, emitida entre 1998 y 2003 por el canal CinemaTK de Vía Digital. Con guión y realización de Joan Padrol, estaba producida por Media Park y ofrecía las entrevistas realizadas a todos los grandes compositores de música cinematográfica, entrelazadas con secuencias de sus películas más importantes.

Capítulo aparte merece el mundo de las publicaciones periódicas especializadas, aún no muy amplio en nuestro país, pero creciente gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. La ya citada *Secuencias de Música* ha conseguido mantenerse en activo, casi en solitario, hasta nuestros días. Tan sólo le acompaña la semestral *Rosebud Banda Sonora*, que comenzó su andadura en julio

de 1996 y cuyo contenido combina artículos de opinión con información referente a los compositores, ediciones discográficas, estilos y en general con todo lo que tenga que ver con el mundo de las bandas sonoras. Atrás quedan proyectos malogrados como las citadas *Música de Cine* (Valencia, 1990-1995), *BS Magazine* (Madrid, 1995-1996) o la versión española de *Film Score Monthly*, que, bajo el título *Film Music*, se editó trimestralmente en Málaga entre 2001 y 2003 dirigida por Sergio Hardasmal. Sin embargo, en los últimos años la llegada de internet como medio de difusión de contenidos (a bajo precio) ha propiciado un tremendo desarrollo de publicaciones de carácter digital. Las más activas en estos momentos son *MundoBSO* y *BSO Spirit*. La primera de ellas, gestionada por Conrado Xalabarder, se anuncia como “la mayor web de bandas sonoras comentadas del mundo”.³⁶ En cuanto a *BSO Spirit*, web realizada y mantenida por la misma asociación que organiza anualmente el Congreso Internacional de Úbeda, un simple recorrido por sus páginas nos da buena cuenta de la intensa y entregada actividad de este grupo de amantes de las bandas sonoras.³⁷

EL MUNDO ACADÉMICO: PRESENTE Y FUTURO

64

La existencia de un volumen notable de tesis doctorales sobre el tema desde principios de los años noventa hasta nuestros días³⁸ evidencia un interés que ha tenido su reflejo en el nuevo contexto académico universitario, en el que por ejemplo se ha asumido la necesidad de incluir materias relacionadas con el mundo audiovisual en los nuevos planes de estudios de Historia y Ciencias de la Música (de Grado y Posgrado).³⁹ Ya no es extraña la presentación, en las convocatorias para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados en

36 MUNDOBOS: www.mundobso.com [Consulta: 30 septiembre 2009]. En el momento de la consulta, la página de portada mostraba la siguiente información: “Actualmente hay 8.160 bandas sonoras, 1.317 compositores y 500 opiniones de usuarios”.

37 BSO Spirit: www.bsospirit.com [Consulta: 30 septiembre 2009].

38 Entre las no citadas anteriormente podemos destacar las ya publicadas: PALACIOS MEJÍA, L.A. *Las funciones de la banda sonora en el cine* [Microforma]. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 1990. RODRÍGUEZ FRAILE, J. *Ennio Morricone: música, cine e historia*. Badajoz: Diputación de Badajoz, 2001. Fruto de una tesis doctoral presentada en la Universidad de Barcelona bajo la dirección de José María Caparrós Lera.

39 *El Libro Blanco para la justificación del título de Grado en Historia y Ciencias de la Música* (ANECA, 2005, p. 52 y ss.) presenta el de los “Medios de Comunicación” como uno de los perfiles profesionales de la disciplina en un proceso de expansión en España.

Musicología, de trabajos de investigación tutelada referentes a la faceta cinematográfica de nuestros grandes compositores o al universo musical de determinados cineastas. Pero es necesario seguir dando pasos en este sentido, ya que, para la consolidación de este nuevo ámbito de trabajo interdisciplinar, es imprescindible que se produzcan más avances en materia de investigación. Con el objetivo de crear una base sólida sobre la que sustentar futuras investigaciones, en 2007 se formó el equipo de investigación Música y Cine en España, dirigido por Jaume Radigales y formado por investigadores de diversas unidades españolas.

La formación de los músicos con fines audiovisuales (composición, selección, arreglos, interpretación, etc.) constituye otro factor esencial para la profesionalización de esta actividad, que incide tangencialmente en el desarrollo de estudios teóricos y prácticos sobre la materia. Si hace unos años algunos de los compositores de la llamada "Generación del 89" tuvieron que marcharse a Estados Unidos para especializarse en *Film Scoring*, en la actualidad son muchos los conservatorios y centros superiores de enseñanza musical de nuestro país que ofrecen asignaturas de composición para la imagen. Así, desde el año 2004 el compositor Arnau Bataller imparte la asignatura Música per a Cinema i altres Mitjans Audiovisuals en la prestigiosa Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). En el Conservatorio Superior de Madrid, Eduardo Armenteros González y Alejandro López Román se ocupan de la materia Composición para Medios Audiovisuales, dentro de la especialidad de composición. La práctica totalidad de los conservatorios superiores españoles ha seguido el ejemplo, incluyendo como materia (generalmente optativa) la composición para medios audiovisuales. Ya en el terreno de la formación continua o especializada, diversas entidades públicas y privadas proponen con cierta regularidad cursos monográficos sobre composición de bandas sonoras, destacando especialmente los Talleres de Sonido y Música para el Cine, organizados por la Fundación Autor desde 2001, bajo la coordinación de Eduardo Armenteros y José Miguel Martínez. Por otra parte, las dos escuelas de cine más importantes del país se han preocupado por la formación de los futuros cineastas en materia de sonido y música. El compositor José Nieto dirige desde hace años el departamento de sonido de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid (ECAM), mientras que Joan Padrol enseña regularmente Historia de la Banda Sonora Cinematográfica en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).

Como hemos podido ver, en apenas veinticinco años se ha producido el nacimiento, desarrollo y consolidación en España de

un nuevo ámbito de estudio e investigación: el de la música en su relación con los medios audiovisuales. Y éste sólo puede ir a más, ya que la creciente importancia del fenómeno audiovisual en la sociedad no hace sino afianzarnos en el optimismo.