

LA MÚSICA EN EL CINE

Por Luz Angélica Uribe

El Cine es el logro artístico más importante del siglo XX, esta frase es del compositor cinematográfico más influyente del siglo XX, *Bernard Herrmann*. *Herrmann* no sólo era buen músico, también se involucraba en el proceso cinematográfico asistiendo al rodaje y tomando notas de todo lo que veía. Cuentan que cuando *Hitchcock* vió las imágenes del premontaje de *Psycho*, decepcionado pensó en reducir la película a un telefilm de 1 hora de duración, pero *Herrmann* lo convenció de que su música podría mejorar el clima de la película y así tenemos ahora una banda sonora icónica y un clásico del cine cuyas posteriores versiones no han podido superar la original.

La música da una nueva dimensión a las imágenes, enfatiza y comenta sin palabras. Esto lo sabían los pianistas que musicalizaban en vivo las películas mudas; tenían en su repertorio obligado la Obertura *Guillermo Tell* de G. *Rossini* para las escenas de acción y el *Can-Can* de *Jacques Offenbach* para las festivas, hasta la fecha estas dos piezas musicales aparecen en el *Soundtrack* de 17 películas la primera y 13 películas la segunda. Para evitar el lugar común, los pianistas del cine mudo hacían sus propias versiones de las piezas más utilizadas y las adaptaban en el momento al ritmo de las imágenes. *Silvestre Revueltas* el inconmesurable músico mexicano vivió de este trabajo en sus mocedades.

Según la información hoy disponible, la primera partitura escrita para el cine fue de *Camille Saint-Saëns*. Fue compuesta para la película *El asesinato del Duque de Guisa* (*André Calmettes* 1908) de 15 minutos de duración. La llegada del sonido al cine con *El Cantante de Jazz* (*Alan Crosland* 1927), abrió las puertas a la musicalización a través de canciones populares, pero la idea de composiciones específicas para el cine arraigó años después con *Max Steiner*. *Max Steiner* convenció al productor *David O. Selznik* de que la composición ex profeso ampliaría las posibilidades emotivas del cine y compuso música para la película *Symphony of Six Million* (*Gregory la Cava* 1932). El resultado causó tal impacto que los estudios de cine se apresuraron a formar sus propios departamentos de música. El manejo que *Steiner* hizo del *Leitmotiv* musical (tomado directamente de la Ópera Romántica de finales del siglo XIX) que otorga a un personaje o a una situación concreta su propia melodía, dio definición al tratamiento que hasta hoy en día se da a la composición para el cine. Este dúo *Selznik-Steiner* dio sus mejores frutos con *King-Kong* (*Cooper & Schoedsack* 1933) y *Lo que el viento se llevó* (*Víctor Fleming* 1936).

La teoría musical de *Sergei Eisenstein* que postulaba que el sonido en el cine debería llevar al espectador al límite de sus fuerzas, repercutió en la música que *Edmund Meisel* compuso para *Acorazado Potiomkin* (*Eisenstein* 1925), cuya estruendosa banda sonora fue censurada tras el estreno en Alemania. Esta tradición de composición para cine mudo fue tomada por *Carl Davis* para las películas *Intolerancia* y *Napoleón* (*D.W.Griffith* 1927).

Años después *Bernard Herrmann* iniciaría la modernización de las bandas sonoras en Hollywood, redefiniendo el potencial dramático de la música con su colaboración para *El*

Ciudadano Kane (Orson Welles 1941), consiguiendo que las grandes las orquestaciones y armonías innovadoras fueran ampliamente aceptadas por el público espectador.

La siguiente aportación a la composición para el cine la hizo *Miklós Rózsa* en la película *Spellbound* (Alfred Hitchcock 1945) introduciendo el *Theremin*, instrumento electrónico cuyo fantasmagórico sonido se hizo popular rápidamente y abrió las puertas a los sonidos electrónicos en la música cinematográfica. La primera película con banda sonora totalmente electrónica fue *Planeta Prohibido* (Fred M. Willcox 1956) con música de *Louis y Bebe Barron*. Los *Hermanos Barron* inventaron sus propias tarjetas de circuitos para cada personaje, adaptando el concepto de *Leitmotiv* a la música electrónica para imagen (a la vieja manera de *Steiner*).

Como el cine llega a millones de espectadores en el mundo, difunde las novedades musicales con rapidez. Gracias a las partituras vanguardistas que *Leonard Rosenmann* compuso para *Al Este del Edén* (1955), muchas personas tuvieron por primera vez contacto con la Música Serial. Casi al mismo tiempo *Elmer Bernstein* introducía el Jazz en la película *El hombre del brazo de oro* (Otto Preminger 1956), lo que permitió que el tema sonoro se popularizara tanto o más que la película, haciendo crecer la industria del cine hacia la musical.

Cuando *Simon y Garfunkel* hicieron la música para la película *El Graduado* (Mike Nichols 1967), se inició el destierro de los compositores académicos del cine, pues además de bajar los costos al no incorporar orquestas en la banda sonora, el disco resultante producía ganancias y popularizaba la película.

Hoy en día la industria cinematográfica proporciona trabajo a compositores, orquestas, directores, Orquestadores, Editores Musicales, Musicalizadores, Estudios de Grabación, Ingenieros de Sonido y Agentes. Quien compone para cine tiene todos los recursos a su disposición, la música académica, el pop y la electrónica. El negocio y el arte conviven armoniosamente.

Revisaremos en posteriores artículos los grandes dúos de director-Compositor memorables en la historia del cine, tema fascinante y prolífico.