

LA MÚSICA EN EL CINE. EL MUSICAL

LOS AÑOS 60: LA CRISIS SINFÓNICA Y EL POP EN EL CINE

■ AÑOS 60 EN EUROPA Y EE.UU.

■ EL CINE MUSICAL EN LOS AÑOS 60

Años 60 en EE.UU. y Europa

Los años 60 son los de la renovación, los de un cambio radical en la manera de hacer, entender y ver el cine, con nuevas figuras ahora internacionalmente reconocidas, como **Ennio Morricone**, **John Barry** o **Maurice Jarre**. Por otro lado, los sesenta suponen la irrupción del pop y el jazz en la música de cine con figuras como Henry Mancini. No obstante, las viejas figuras aún continuaron trabajando. Así, Alfred Newman siguió componiendo durante toda la década de los 60, aunque a un ritmo más lento, y Bernard Herrmann compuso algunas de sus mejores obras, como *Psicosis*. Por su parte, el ya conocido Elmer Bernstein renovaría también la música del western, acaparando una atención que, hasta el momento, tenía Tiomkin.

ITALIA: NINO ROTA Y ENNIO MORRICONE

Nino Rota, que creció en una familia de músicos y trató con familiaridad durante su adolescencia en su casa milanesa a Ígor Stravinski y Arturo Toscanini, bien pudo haber sido el gran compositor italiano del siglo XX. Desarrolló una doble carrera como compositor de bandas sonoras de cine y compositor de música clásica. Cultivó todos los géneros musicales, evitando la sensiblería y haciendo gala de un notable sentido del humor. El estilo de Rota, neorromántico, queda inscrito plenamente dentro de la tonalidad bien acorde con su don innato de melodista. Su música suele ser delicada y marcadamente romántica, destacando especialmente sus secciones de viento-madera y cuerdas. También dominó a la perfección la composición para voz.

Aunque escribió música para piano, música de cámara y música sinfónica, es más conocido y recordado por su producción cinematográfica, especialmente por las bandas sonoras de las películas de los directores italianos Federico Fellini (*La dolce vita*, *Ocho y medio*) y Luchino Visconti (*El gatopardo*). Consiguió el Oscar por la música de la secuela de *El padrino* (*El padrino II*), de Francis Ford Coppola.

Ennio Morricone nació en Roma en 1928, y destacó como compositor clásico y como arreglista y acompañante de estrellas de la canción italiana aun antes de dedicarse al mundo del cine. Compositor prolífico y original, renovó la música del Western en sus colaboraciones con el director Sergio Leone. *La Trilogía del dólar*, también conocida como *Trilogía del hombre sin nombre*, es un hito en la historia del cine.

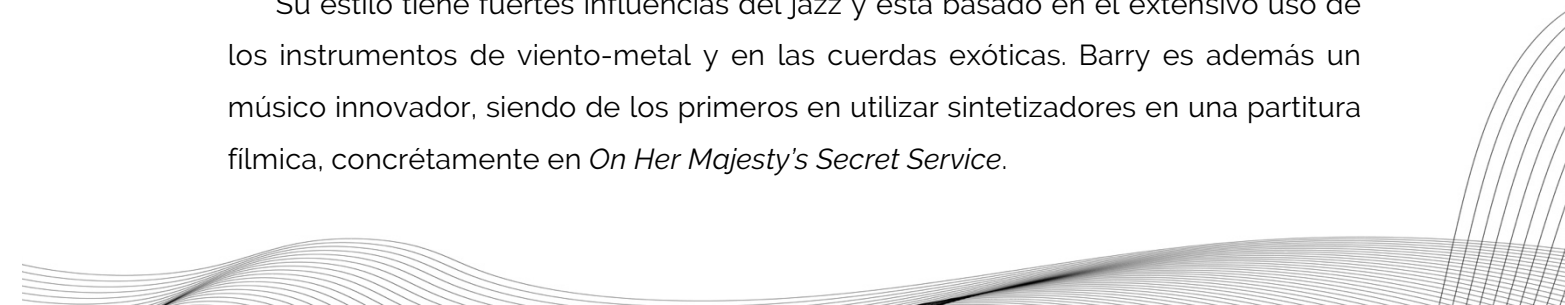
Las tres películas perfilaron el subgénero del *spaghetti western* tan utilizado en las décadas de 1960 y 1970. En las tres coinciden junto con Leone el joven actor estadounidense Clint Eastwood y el compositor y amigo de la infancia Ennio Morricone. Las tres películas giran alrededor del personaje interpretado por Clint Eastwood, algunas veces conocido como Blondie (Rubio), o Manco, pero, en general, carente de nombre. Con él se dibuja el prototipo de hombre sin nombre: el mismo poncho, la misma ropa, el mismo sombrero, el mismo semblante. En la trilogía, Leone cuida que las películas generen el mismo ambiente: diálogos breves, además de escenas particularmente largas y musicadas que terminan en un emocionante clímax.

Ha sido muy criticado por su atípica música, pero ante todo ha sido valiente integrando instrumentos raros entre las grandes orquestas. Tampoco ha pasado desapercibida su colaboración con grandes directores como Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, o incluso el español Pedro Almodóvar con *Átame*. Además de la música para los *spaghetti western* destacan sus composiciones para películas como *Días de cielo*, *La misión* o *Cinema Paradiso*.

GRAN BRETAÑA Y FRANCIA. JOHN BARRY Y MAURICE JARRE

El nombre del compositor británico **John Barry** quedará para siempre asociado a las películas de James Bond, entre ellas *Dr. No*, *Goldfinger*, *Desde Rusia con Amor* y *Sólo se vive dos veces*, aunque ninguna de ellas le valió el Oscar de Hollywood. Si lo consiguió por *Nacida libre* (1966), *El león en invierno* (1968), *Memorias de África* (1986) y *Bailando con lobos* (1991).

Su estilo tiene fuertes influencias del jazz y está basado en el extensivo uso de los instrumentos de viento-metal y en las cuerdas exóticas. Barry es además un músico innovador, siendo de los primeros en utilizar sintetizadores en una partitura filmica, concretamente en *On Her Majesty's Secret Service*.

La orquestación de Barry combina la sección de las trompetas con la de las cuerdas creando un sonido fácilmente reconocible. Un ejemplo claro lo encontramos en uno de sus temas más conocidos, el tema central de *Dr. No* (1962).

Me sería imposible cerrar una entrada sobre Barry sin escuchar el emocionante tema central de la que es una de sus composiciones más conocidas: *Memorias de África* (1985).

Maurice Jarre, compositor francés nacionalizado estadounidense, y padre del también compositor de música electrónica Jean-Michel Jarre, es uno de los compositores de música de cine más productivos de Hollywood. Sin embargo, su carrera empezó en el teatro donde encontramos lo más destacado de su producción musical, sus ballets: *Armida* (1954) o *Notre Dame de París* (1966), su obra maestra, partituras hoy olvidadas pero que en su tiempo situaron a su autor entre los músicos franceses más reputados de la escena.

En 1963 alcanzaría su consolidación mundial con el Óscar de Hollywood ganado por la partitura del film *Lawrence de Arabia*, de David Lean, película que orientaría de manera definitiva su futura carrera en el medio cinematográfico, para el que escribiría la música de más de ciento cincuenta películas, una nueva etapa que se prolongaría hasta el final de su carrera y que, aunque mucho más popular que la primera, es musicalmente inferior. El éxito de sus temas para la película *Doctor Zhivago* (1965), segunda colaboración con David Lean y segundo premio Óscar, mediatizaría su firma hasta el punto de convertirse en su trabajo musical más duradero. El tandem que formó con Lean le llevó hasta ocho nominaciones a los premios Oscar alzándolo en tres ocasiones. Así mismo, fue nominado al oscar por la BSO de la película *Ghost*, dirigida por Jerry Zucker. El último año de su vida, el Festival de Cine de Berlín le concedió un Oso de Oro honorífico por toda su carrera.

EEUU. HENRY MANCINI

Henry Mancini fue un compositor estadounidense de música para cine. Sus principales influencias las encontramos en el jazz y en la música latina. Será recordado eternamente por sus composiciones para algunas series televisivas como *Remington Steele* o el *Pájaro Espino* pero sobre todo por el famoso tema que acompaña a la *Pantera Rosa* y sus colaboraciones en las comedias de Blake Edwards, entre las que destaca la música que compuso para *Desayuno con*

diamantes (1962), con la que obtuvo dos Oscar: mejor banda sonora y mejor canción, *Moon River*, un icono del cine.

EL CINE MUSICAL EN LOS AÑOS 60

Si los 50 fueron de Gene Kelly los años 60 son de **Julie Andrews**. La inglesa realizó una serie de musicales familiares que tuvieron muy buena acogida y aun hoy son recordados. Pero antes de pasar a ella tengo que mencionar a *West side story* (1961), una película que hizo las delicias de muchos adolescentes por ser una adaptación de Romeo y Julieta. Los bailes ya no sólo enfatizaban emociones, sino que avanzaban en la trama. El film de Robert Wise es un ejemplo de cómo hacerlo.

Esta época redujo considerablemente la producción de musicales y la mayoría que se estrenaron estuvieron protagonizados por Julie Andrews. Es una pena que ninguna de sus películas obtuviera tantos premios como la vanagloriada *My fair lady* (1964) interpretada por Audrey Hepburn consiguió llevarse la friolera de ocho Oscar. Es curioso que lo que más se recuerde de ella sea este vestido.

Sin menospreciar a la inglesa diré que *Mary Poppins* (1964) representa a la niñera ideal, una película con la que muchos hemos crecido. Un año más tarde estrenó su trabajo más famoso. La trágica historia de *Sonrisas y lágrimas* (1965) encandiló a muchísima gente.

Otra actriz que merece mención es Barbra Streisand, más conocida por su nariz que actuaciones actuó en *Una chica divertida* (1968) dirigida por William Wyller aunque no lo parezca y la archiconocida *Hello Dolly!* Protagonizada junto a Walter Matthau.

¡REPASEMOS!

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

1. Realiza el crucigrama en nuestra web y completa las respuestas a continuación:

HORIZONTALES

VERTICALES

1. _____

2. _____

3. _____

5. _____

4. _____

7. _____

6. _____

8. _____

9. _____

10. _____

12. _____

11. _____

13. _____

2. Fotograma a fotograma...

Te planteo diez imágenes que se asocian a diez conceptos de la primera etapa del cine. ¡Identifica las imágenes y asócialas!

1. Imagen: _____ Concepto _____

2. Imagen: _____ Concepto _____

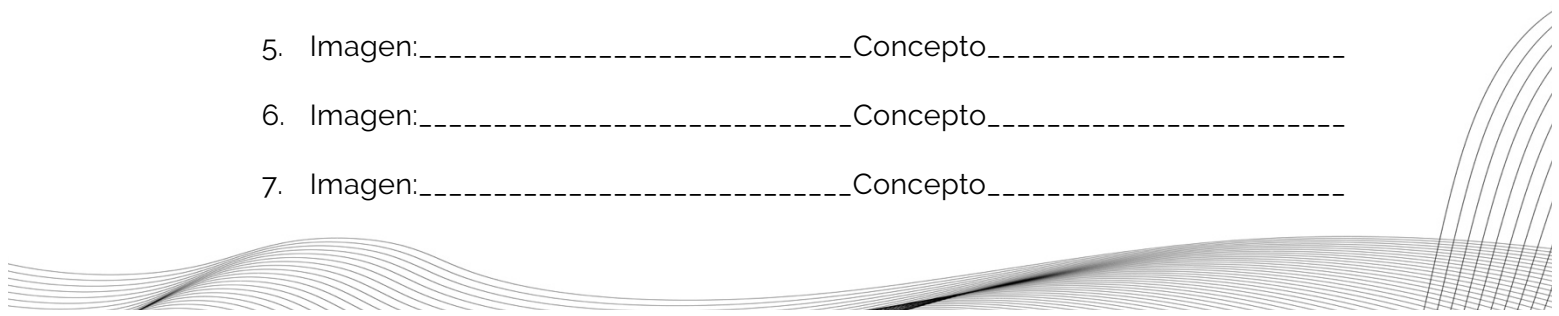
3. Imagen: _____ Concepto _____

4. Imagen: _____ Concepto _____

5. Imagen: _____ Concepto _____

6. Imagen: _____ Concepto _____

7. Imagen: _____ Concepto _____

8. Imagen:_____Concepto_____

9. Imagen:_____Concepto_____

10. Imagen:_____Concepto_____

La valse d'Amelie

Yann Tiersen
Arr. Artlejandra

$\text{♩} = 150$

10 Am⁹ F Cmaj⁷ F Cmaj⁷

19 Dm Am⁹ Dm Am⁹

28 F Cmaj⁷ F

33 Cmaj⁷ Cmaj⁷

1. 2.