

Enseñanza de la música cinematográfica

RESUMEN: En este artículo se analiza el estado actual de la enseñanza de la composición aplicada a los medios audiovisuales en España. Partiendo de diferentes ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje de esta especialidad de la composición (autodidactismo, cursos, seminarios, conferencias, *simposiums*, congresos, etc.) se pone especial énfasis en las programaciones académicas de la enseñanza reglada oficial que se encuentran a día de hoy en España. Por último es presentada la programación de la asignatura “Composición para Medios Audiovisuales” que se imparte actualmente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

PALABRAS CLAVE: Composición musical, medios audiovisuales, cine, bandas sonoras, cortometrajes, planes de estudios, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Enseñanza de la música cinematográfica

ABSTRACT: This article discusses the current state of teaching composition applied to the media in Spain. Starting from different fields of teaching and learning of this specialty of the composition (self-taught courses, seminars, lectures, symposiums, conferences, etc.), the author puts special emphasis on the academic programs of education official who are regulated at this moment in Spain. Lastly is presented scheduling of the subject “Composition for Audiovisual” who currently teaches at the Madrid Conservatory.

KEYWORDS: Composición musical, medios audiovisuales, cine, bandas sonoras, cortometrajes, planes de estudios, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Alejandro Román¹

1. Introducción

Es indiscutible el auge que la apreciación y el estudio de la música cinematográfica están teniendo lugar en España desde los últimos cinco años. Este hecho, constatable a todos los niveles, desde el fenómeno “fan” a la investigación musical aplicada a los medios audiovisuales, se refleja del mismo modo en su enseñanza, la cual ha experimentado un impulso considerable durante este periodo de tiempo.

En Estados Unidos la enseñanza de la música para cine comenzó hace varias décadas en diferentes instituciones (escuelas, universidades), destacando entre ellas la Universidad de Berklee, aunque aquí, en Europa, el aprendizaje se ha seguido generalmente de un modo autodidacta y basado en la experiencia directa de la composición sobre la imagen. Sin embargo, al menos desde hace unos veinte años, han ido proliferando cada vez mayor número de cursos, seminarios y conferencias impartidos por profesionales de la composición audiovisual. Actualmente existen en los planes de estudios de diversas universidades

y conservatorios europeos especialidades dentro de las carreras de composición orientadas al conocimiento de las diferentes técnicas de escritura musical para los medios audiovisuales. En España varios conservatorios superiores cuentan con asignaturas y líneas específicas para la enseñanza de la composición e investigación en los medios audiovisuales, como complemento o, incluso, como una verdadera especialización a partir de los conocimientos obtenidos desde el aprendizaje de la composición sinfónica autónoma. En el resto de países europeos la situación ha sido hasta hace unos años muy similar a la de España, aunque en lugares concretos como es el caso de Holanda o Alemania, algunas universidades contemplaban desde hace algunos años en sus planes de estudios la formación técnica musical específica aplicada a los medios audiovisuales. Actualmente la mayoría de países europeos contemplan la enseñanza específica de la composición audiovisual en los planes de estudio de universidades y conservatorios.

2. Diferentes accesos a la formación musical específica cinematográfica

2.1. Autodidactismo: el mundo del cortometraje

Hasta hace muy poco tiempo, la única forma que el compositor tenía de iniciarse en el mundo del cine, si no tenía la circunstancia especial de entrar directamente en el mundo del largometraje, era escribiendo música para cortometrajes. El cortometraje constituye un género esencial a la hora de practicar y aprender el lenguaje cinematográfico, que no por su formato de breve duración, es más sencillo de abordar musicalmente que el del largometraje. El corto ha permitido y sigue permitien-

do al compositor iniciar un contacto con el medio audiovisual que sería más complejo en otros casos, a la vez que constituye un campo fértil para el aprendizaje y la experimentación, dado que se desarrolla en un contexto de mayor creatividad al no estar tan sometido a las imposiciones comerciales o de producción. Hace años, cuando el compositor español no tenía acceso a la enseñanza específica de la composición aplicada, la única forma de aprender consistía en la lectura de los pocos libros que llegaban a sus manos, la escucha atenta y crítica de la banda sonora de las películas famosas por su música y, como decimos, la aplicación de los conocimientos así adquiridos en la realización de la música para cortometrajes, en una búsqueda de un lenguaje adecuado a través del ensayo “prueba-error”.

2.2. Cursos, seminarios y conferencias

Otro modo de acceder a información y enseñanzas sobre música cinematográfica se encuentra en los cursos privados, algunos de los cuales son ya clásicos en nuestro país². La enseñanza privada, no reglada, se ha impartido aproximadamente durante los últimos quince años a través de cursos concretos en diferentes escuelas de música moderna. Estos cursos son de duración breve dado que por razones prácticas, no suelen durar más de tres meses. La mayoría se centran en el verano, o en varios fines de semana; en algún caso muy específico se desarrolla durante todo un curso lectivo. En la mayoría de los casos este tipo de cursos cuenta con una parte teórica y otra práctica, cuyo alumnado activo cuenta con la posibilidad de grabar el trabajo que han realizado durante el curso en sincronía con las imágenes propuestas. Sin embargo, en casi todos los casos no suponen más que un acceso a una información muy concreta que no suele colmar todas las expectativas del alumno que

¹ Alejandro Román es compositor y profesor de Composición para Medios Audiovisuales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

El artículo fue recibido el día 16.07.08 y aceptado el 05.03.09.

² Hay cursos permanentes en casi todas las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, etc.).

accede a estos cursos, sobre todo debido a la duración y organización de éstos, aunque sí cumplen una función verdaderamente importante: la de fomentar e incentivar en los alumnos la motivación de la música aplicada a la imagen.

2.3. Festivales, simposiums y congresos

Cada vez mayor número de universidades contemplan en sus planes de formación la música audiovisual. No sólo en las carreras de “Comunicación Audiovisual”, también en las de “Musicología” o “Historia del Arte”. Y cada vez son más las facultades que organizan congresos o simposiums que tratan específicamente la música cinematográfica.

El coleccionismo de bandas sonoras ha llevado a un nuevo fenómeno en el que los fans ya no son seguidores de estrellas del pop, sino verdaderos “devoradores” de música de películas. Las nuevas estrellas a seguir son los compositores cinematográficos y las sagas de films como *Star Wars*, *El Señor de los Anillos* o *Spiderman*, un fenómeno alimentado por revistas especializadas, sitios *web* en Internet, conciertos, libros y documentales específicos. La música de cine en el siglo XXI está de moda y lo último son los congresos, festivales y encuentros de música de cine, donde los aficionados pueden escuchar conferencias y conciertos de sus compositores favoritos. Firmas de discos, autógrafos y toda la parafernalia habitual en este tipo de eventos hacen de ellos una cita imprescindible año a año para las legiones de aficionados.

En España existen al menos ya cuatro congresos internacionales de música de cine no académicos: el “Encuentro Internacional de Música de Cine de Sevilla” (desde 1986), “Soncinemad” en Madrid, el “Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife” y el “Congreso Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda”. No hay duda de que la música de cine actualmente tiene mayor peso que hace una década, y estos congresos son la

constatación de este hecho, con sus ventajas e inconvenientes. La mayoría de las veces no son más que plataformas en las que se ensalzan valores más allá de los estrictamente musicales y donde se mitifican las figuras de los músicos prevaleciendo, en muchos casos, la idea de una estandarización de los estilos que valorizando la originalidad y la novedad. En sí mismo constituye una “estilización”, por un lado, que da lugar a una “estetización”, donde aparece como más relevante toda la parafernalia mediática y periférica de los asuntos comercial-cinematográficos por encima de los aspectos puramente musicales, que serían los que realmente interesarían a los asistentes de estos eventos.

Sin embargo, es de remarcar la importancia que están teniendo y el poder de convocatoria que hace que la música de cine tenga una mayor relevancia y se sitúe cada vez con mayor presencia fuera del marco que la originó, el cine. Este fenómeno es consecuencia del auge que está tomando la música cinematográfica actualmente, cuyos primeros síntomas se traducen en la creación de nuevos premios a la música en los festivales de cine, y la convocatoria de concursos de música de cine para jóvenes compositores.

2.4. La Composición para Medios Audiovisuales en los conservatorios superiores españoles

Una de las bondades que trajo el actual sistema de enseñanza marcado por la LOGSE es el de la inclusión de los contenidos sobre los Medios Audiovisuales en las programaciones de la carrera de Composición. La enseñanza de la “Composición para Medios Audiovisuales” (Cine, TV, Vídeo, Multimedia, etc.) es una especialidad de la carrera de Composición presente en el currículo de la actual ley de enseñanza oficial LOGSE. Actualmente los siguientes conservatorios contemplan en sus planes de estudios las enseñanzas de “Composición para Medios Audiovisuales”:

- Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
- Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), Barcelona.
- Conservatorio Superior del País Vasco (MUSIKENE), San Sebastián.
- Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
- Conservatorio Superior de Música de Las Palmas.
- Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.
- Conservatorio Superior de Música de Málaga.
- Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante.
- Conservatorio Superior de Música de Salamanca.
- Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada.
- Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo.
- Conservatorio Superior de Música de Mallorca.

3. Composición para Medios Audiovisuales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (años 2003-2005)

La asignatura establecida en los planes de estudio LOGSE de los conservatorios superiores se denomina “Composición para Medios Audiovisuales” y fuimos nosotros los encargados de ponerla en marcha por vez primera en un Conservatorio español oficial, constituyendo el presente curso el sexto desde que comenzamos nuestro trabajo. En el caso del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la especialidad de Audiovisuales se desarrolla durante tres cursos lectivos, con una carga semanal de tres horas semanales de clase más otras tres de trabajo individual del alumno en el laboratorio del centro.

Actualmente los estudios superiores de composición en el Conservatorio de Madrid

se desarrollan en cinco cursos lectivos, y los alumnos aprenden las diversas técnicas de composición general: armonía, contrapunto, orquestación, análisis, formas musicales, etc. Los tres primeros años son comunes para todos los estudiantes, pero al finalizar el tercer año han de decidir la línea de estudios que más se adapta a sus gustos y preferencias de cara al futuro. Estas tres líneas son: “Composición general”, “Composición electroacústica” y “Composición para Medios Audiovisuales”.

3.1. Desarrollo de la programación de la asignatura

Una vez han completado el primer curso de la carrera de Composición, en el segundo curso los estudiantes tienen un primer acercamiento a los medios informáticos en la asignatura “Composición electroacústica”, donde aprenden el uso del ordenador, los samplers, etc. aplicando estos conocimientos en la realización de trabajos de composición electrónica. Es en el tercer año cuando acceden a nuestras enseñanzas. “Composición para Medios Audiovisuales” es una asignatura troncal dentro de los estudios de Composición, lo cual significa que todos los alumnos cursan esta materia al menos un año. Para ellos supone un primer acercamiento al mundo de la composición para imagen, donde han de enfrentarse a la composición para cine, televisión y multimedia tanto desde la teoría como desde la práctica.

Después de este primer acceso al mundo de la música audiovisual los alumnos acceden al cuarto curso de composición, donde deben elegir una de las tres especialidades: “Composición general”, “Composición electroacústica” y “Composición para Medios Audiovisuales”. A continuación vamos a hablar del plan de estudios que han de realizar los alumnos que optan por nuestra especialidad. Nosotros trabajamos la composición para los diversos medios audiovisuales (cine, televisión, vídeo y multimedia) y sus diferentes géneros: ficción

(largometrajes, cortometrajes), documental, animación, video-arte, video-danza, publicidad (spots), video-juegos, etc.

Los alumnos pueden emplear el estilo musical que quieran siempre que se adapte bien a la imagen. Es la película la que determina el estilo que requiere, sin existir ninguna limitación al respecto, por lo que las obras pueden ser escritas en cualquier estilo: clásico, contemporáneo, vanguardista, pop, rock, jazz, minimalismo, etc.

La asignatura de “Composición para Medios Audiovisuales”, durante el primer curso, está dividida en tres partes fundamentales: teoría y técnica cinematográfica, análisis de aspectos cinematográficos y compositivos y técnicas informáticas de grabación y sincronización con la imagen.

Como trabajo práctico de composición los alumnos deben escribir, grabar y sincronizar la música de dos trabajos audiovisuales: para el primero de ellos (durante la primera parte del curso) han de elegir uno de entre los siguientes géneros: videoarte, publicidad, documental, animación, video-juego. Es decir, aquellos trabajos audiovisuales que explotan más los aspectos puramente visuales o “plásticos”.

Para la segunda parte del curso deben escoger entre un cortometraje de ficción o un trozo de un largometraje. Se trata, en este caso, de un trabajo no sólo visual, sino también dramático. Los alumnos han de escribir una música teniendo en cuenta el resto de elementos de la banda sonora (diálogos y ruidos) y las implicaciones psicológicas y emocionales que presentan el guión y la interpretación.

Toda la música ha de ser grabada, editada y sincronizada con la imagen a través de los medios informáticos exclusivamente y empleando instrumentos virtuales. El objetivo principal consiste en que los alumnos aprendan el uso del secuenciador como herramienta para la sincronización con las imágenes.

Los alumnos que han decidido seguir los estudios por la especialidad de “Composición

para Medios Audiovisuales” tienen esta asignatura como asignatura troncal principal. El programa de este segundo curso se centra en el estudio de los diversos sistemas de sincronización (visuales, informáticos, click-track, etc.) y constituye una profundización en los aspectos teóricos y de análisis relativos a la música para documentales, publicidad y videoarte.

Los alumnos deben componer la música para tres trabajos audiovisuales: publicidad (dos spots), elegir entre videoarte o documental, y un cortometraje o secuencia de película. Los dos primeros trabajos los han de realizar con instrumentos virtuales, pero el trabajo más importante consiste en componer, sincronizar, grabar, editar y mezclar la música de un cortometraje escrita para un grupo de música de cámara, por ejemplo, cuarteto de cuerda y piano, o flauta, violín, violoncello y piano (o cualquier otra agrupación).

El tercer y último curso de la especialidad está centrado en la realización de dos trabajos principalmente: composición de la música de una videodanza y realización de un “proyecto fin de carrera”. Durante este curso analizamos la música para teatro y danza, y abordamos temas de autogestión, derechos de autor, asociaciones profesionales y del negocio musical en general. Por otra parte estudiamos las funciones del productor musical, además de poner en práctica la producción sonora de los trabajos de composición realizados.

Pero el trabajo más importante del curso consiste en escribir una tesina o trabajo de investigación sobre un aspecto de la música de cine que debe elegir el propio alumno. El trabajo escrito debe luego apoyarse en un trabajo de composición para un trozo de película que tenga conexión con el trabajo escrito en relación con la tesis planteada. La música ha de ser compuesta para un grupo grande, como la orquesta sinfónica, banda sinfónica, orquesta de cámara o grupo instrumental.

A final de curso cada composición es grabada. Los grandes grupos del Conservatorio (Orquesta, Banda, etc.) interpretan la música en una sesión de grabación a la cual asisten todos los alumnos. Posteriormente, en nuestro estudio, editamos, mezclamos y sincronizamos la música con las imágenes, y más tarde diseñamos uno o varios DVD con todos los trabajos del curso.

3.2. Recursos técnicos: aula CINEMA

El trabajo de los alumnos se realiza en el laboratorio, al cual hemos denominado “CINEMA” (Composición e Investigación En los Medios Audiovisuales). Cada uno de ellos dispone de un tiempo semanal de tres horas para el trabajo directo con los ordenadores. Para realizar los trabajos de composición encargados individualmente, los alumnos cuentan con un equipo informático compuesto por ordenadores, dobles pantallas, programas secuenciadores, teclados MIDI, samplers, librerías de samples, sintetizadores e instrumentos software, discos duros para el almacenaje de los proyectos, reproductores de DVD, mesa de mezclas, monitores de estudio, auriculares de estudio, proyector y pantalla de proyecciones.

3.3. Trabajos de investigación sobre la composición cinematográfica

Hasta el momento doce alumnos se han graduado en la especialidad de “Composición para Medios Audiovisuales”. Los trabajos de investigación que hemos dirigido personalmente hasta el presente curso son los siguientes:

1. “Música en el cine mudo”, por Jorge Taramasco / Film: *Die Nibelungen: Kriemhilds Rache* (Fritz Lang, 1924).
2. “La música en el cine de terror”, por Cristina Pascual / Film: *The birds* (Alfred Hitchcock, 1963).
3. “La aparente contradicción entre música e imagen”, por Juan Antonio César Benavides / Film: *Bullit* (Peter Yates, 1968).

4. “La voz como instrumento en la música de cine”, por Juan Manuel Conejo / Film: *Les Vacances de Monsieur Hulot* (Jacques Tati, 1953).

5. “La forma musical y su articulación con el discurso narrativo”, por Pablo Berlanga / Film: *Cops* (Buster Keaton, 1922).

6. “Música de cine y su influencia psicológica”, por Carlos Martínez de Ibarreta / Film: *Pickpocket* (Robert Bresson, 1959).

7. “La música en el cine de ciencia-ficción”, por Miguel Ángel Prida / Film: *Solaris* (Andrei Tarkovsky, 1972).

8. “La música de cine de Roque Baños”, por Purificación de Echanove / Film: *Danger Dungeons* (Adrián Fernández, 2006).

9. “La composición en la segunda mitad del Siglo XX y su influencia en la música de cine”, por José Luis Centeno / Film: *Sleepy Hollow* (Tim Burton, 1999).

10. “El clarinete en la música de cine”, por Jesús Aranda.

11. “Morricone: Misión a Marte, análisis de la partitura”, por Carlos Criado / Film: *Mission to Mars* (Brian de Palma, 2000).

Todos estos trabajos de investigación constan de una tesina, CD o DVD de ejemplos (si los hubiere), partitura de la obra realizada relacionada con el trabajo teórico, análisis de la obra compuesta, DVD con el montaje de la película y la música compuesta, maqueta previa de audio y/o vídeo de la obra realizada en el estudio y CD con la música grabada. Todo este material se deposita en la Biblioteca del Conservatorio para su archivo y catalogación para futuras consultas.

4. Actividades complementarias

Durante el curso, en el Auditorio del Conservatorio, realizamos varias proyecciones públicas de los trabajos que han compuesto los alumnos.

Por el momento no tenemos ningún contacto oficial con otras escuelas de formación artística (escuelas de cine, danza o teatro), por

lo que los trabajos audiovisuales que sirven de base para las composiciones de los alumnos, todos distintos año a año, se los proponemos nosotros, o son elegidos por los propios alumnos. De modo extraoficial se les pone en contacto con escuelas de cine privadas y a veces los alumnos trabajan directamente con los directores, aunque no es lo más habitual de momento. Una vez seleccionados los trabajos por su calidad y posibilidades técnicas, ellos comienzan su trabajo en el laboratorio "CINEMA"

Durante el curso 2006-07 realizamos una nueva experiencia al ofrecer un concierto de música en directo compuesta por los alumnos de la especialidad en sincronía con imágenes proyectadas en una pantalla en el Auditorio del Conservatorio. Había obras para trío (clarinete, violonchelo y piano), cuarteto de cuerda y quinteto de viento compuestas para diferentes formatos audiovisuales (videoarte, videodanza, documental, cortometraje). A pesar de las dificultades técnicas y organizativas, el concierto fue todo un éxito. Los intérpretes eran dirigidos por alumnos de dirección de orquesta que seguían una referencia de metrónomo a través de auriculares.

Otra de las experiencias que realizamos durante este curso tuvo lugar en colaboración con profesores de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de He-

nares. El ejercicio consistía en comprobar si la música cinematográfica podía mostrar características que el oyente (alumno de arquitectura) fuera capaz de relacionar con determinado espacio arquitectónico. Para ello preparamos una serie de secuencias cinematográficas en las que aparecían determinadas configuraciones espaciales con la música que les correspondía en cada una de las películas. Los alumnos de arquitectura debían de dibujar lo que les sugería la música y describir con palabras el espacio arquitectónico que creían les correspondía. Los resultados estadísticos fueron muy significativos³.

Como complemento a las clases de composición, el departamento organiza todos los años una serie de conferencias para los alumnos impartidas por reconocidos compositores tanto españoles como extranjeros. Hemos contado con la presencia de Leonardo Balada, Samuel Adler, Fabián Panisello, etc. En cuanto a las conferencias específicas sobre música de cine hemos podido contar con compositores cinematográficos como Ramón Paús, Lucio Godoy, Alejandro Amenábar y Roque Baños, y con la investigadora María de Arcos. También hemos realizado visitas a museos, filmotecas, exposiciones y estudios de grabación, actividades todas ellas destinadas a complementar una formación integral en el Medio Audiovisual.

Para saber más...

GOYCOOLEA, Roberto; MARTÍN, José Julio; ROMÁN, Alejandro y MARTÍNEZ DE IBARRIETA, Carlos: *Cine, Música, Arquitectura. Ejercicio interdisciplinar de percepción del espacio y memoria auditiva*. II Encuentro sobre Innovación en Docencia Universitaria, Universidad de Alcalá de Henares, 2007.

OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (editora): *La música en los*

Medios Audiovisuales. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2005.

ROMÁN, Alejandro: *El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Editorial Visión Libros, 2008.

SYLVAND, Thomas: Afinidades entre la música y el audiovisual: ¿Esteticismo u oportunismo de la música culta en un mundo desorganizado? *Doce Notas Preliminares*, núm. 15: págs. 9-18, Madrid, 2005.

³ GOYCOOLEA, Roberto; MARTÍN, José Julio; ROMÁN, Alejandro y MARTÍNEZ DE IBARRIETA, Carlos. 2007.