

CÁPSULAS DE CULTURA - ABRIL 2020

¿A qué suenan las películas?, III: La ambientación

Edades

10-14 años

Desarrollo del taller

1. La ambientación musical en el cine: la atmósfera

Vamos a hacer una cosa. Pon esta escena, primero sin música y, luego, con música.

Enlace1: [El órgano - Los Goonies](#)

Si vemos esta escena sin música, ¿qué ocurre? Pues que, aparte de que no nos enteramos de nada porque no escuchamos el diálogo (a no ser que te lo sepas de memoria), simplemente veremos una escena en la que las imágenes nos muestran dos cosas: que el órgano que tienen que tocar los protagonistas para seguir avanzando no tiene buena pinta, y que por detrás le pisan los talones los malos.

Sin embargo, al poner la música **todas estas sensaciones se potencian, se refuerzan y cobran más sentido**. La música tiene una función acorde con la escena que estamos viendo: **se genera un ambiente determinado** (en este caso, de misterio). Imagínate que en vez de sonar esa música sonase esta otra.

Enlace 2: [Cantina Band](#)

Quedaría raro, ¿verdad? Luego veremos que en, realidad, también puede ocurrir.

Aquí tenemos pues otra de las funciones de la música en el cine: la de **ambientación**. La música ha de introducir al espectador en el “universo” de la película, y lo predispone tanto para el film en su conjunto como para cada una de las escenas. La música guiará al espectador para enfocar o para interpretar lo que está viendo bajo una determinada intencionalidad (la del creador).

Es por esto por lo que esta función de la música en el cine es la de crear una atmósfera. Con este término nos referimos a un ambiente general en el universo de la película, que funciona como uno solo unificando todos los elementos: los decorados, la puesta en escena, el ritmo, los sonidos ambientales y, por su puesto, la música. Veamos cómo hacen esto las imágenes en el cine.

En *El rey león* (1994) se observa cómo la imagen ambienta mediante los colores y texturas la sabana cuando está bajo el mandato de Mufasa, el rey legítimo y un buen gobernante con su pueblo, y a la derecha bajo el régimen de terror de Scar, su hermano arrogante y despiadado y, por lo tanto, el villano de la película. Como vemos, trata de transmitirnos una atmósfera de calma en una, y de miedo en otra. Y lo consigue.

Ahora veamos el comienzo de la película *Lilo y Stitch* (2002).

Enlace 3: [He Mele No Lilo - Lilo and Stitch](#)

En esta escena, la música y el baile que realizan los personajes, acompañados de la característica forma de vestir y de las playas y la selva, nos sitúan en Hawai sin necesidad de decírnoslo. Por lo tanto, la música ambienta la película en un lugar determinado. Un tipo de ambientación sería la **histórica o cultural**: en un tiempo y un lugar concreto que nosotros conocemos de antemano.

Este tipo de ambientación es una de las más recurrentes en el cine. Vemos cómo al final es una cuestión de los referentes culturales que vamos adquiriendo durante nuestra vida. Un ejemplo es la guitarra, un elemento fundamental en la música y el folclore español, y que se utiliza en la escena inicial de la película *Ferdinand* (2017), acompañada de las imágenes de una hacienda típica andaluza y de un sol radiante que nos sitúa sin duda en nuestro país.

Enlace 4: [Ferdinand - Introducción](#)

Pero ¿qué pasa si una película transcurre en un universo fantástico?, ¿o si simplemente no es necesario para la película ambientarla en una época histórica o cultural determinada? Pues en estos casos, la ambientación puede funcionar de otras maneras... Veamos ¿qué ocurre aquí?

Enlace 5: [El bosque prohibido Harry y Draco \(Harry Potter y la piedra filosofal\)](#)

Este es otro de los usos de la música como ambientación: el de **género**. Entramos en el bosque encantado con Harry y Draco, un bosque oscuro y de aspecto tenebroso, y la música acompaña a estas imágenes: una música lúgubre, donde podemos sentir el miedo que tienen los protagonistas.

A veces también se puede intentar ambientar con la música una sensación contraria a la que vemos a las imágenes. Esto se conoce como **contrapunto**. La imagen te dice una cosa, pero la música otra. Veamos un ejemplo.

Enlace 6: [Gremlins | El nacimiento de los gremlins](#)

En la película *Gremlins* (1984) se ve perfectamente este uso del **contrapunto**. Los gremlins siguen siendo personajes completamente inofensivos hasta el momento, además de tener un aspecto adorable, salen de sus huevos con felicidad y ternura.... pero la música que acompaña este momento no es una música agradable, es siniestra e inquietante. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que nada bueno va a ocurrir a partir de ahora...

Por lo tanto, la música también ambienta los diferentes géneros: drama, comedia, acción, terror, suspense, etc.

Actividad 1. Música y ambientación

Aquí tienes varias escenas con ambientaciones muy concretas.

¿Eres capaz de reconocer cuáles? ¿De qué tipo son?

Enlace 7: [Coco - Principio](#)

Enlace 8: [Pocahontas - Inicio](#)

Enlace: 9 [El Jorobado de Notre Dame - Inicio](#)

Actividad 2. Cambia la banda sonora

Ahora te proponemos un juego. Aquí tienes la escena inicial de *Shrek* (2001).

Enlace 10: [Shrek 1 - Smash Mouth - All Star](#)

En esta escena suena una música de Smash Mouth. Te proponemos que cambies la música por alguna de las que te damos nosotros aquí... ¿cambia la ambientación de la escena? ¿Qué efecto produce la música que has elegido?

Enlace 8: [George Frideric Handel's - Water Music](#)

Enlace 9: [Ratatouille Main Theme](#)

Enlace 10: [Soy Un Truhan Soy Un Senor - Julio Iglesias](#)

Materiales

- Medios audiovisuales.