

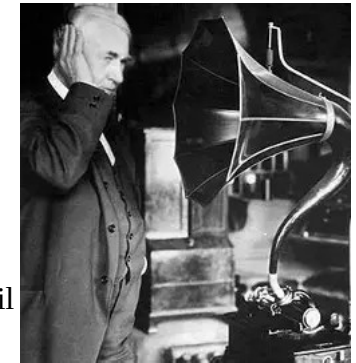
HISTORIA DE LA GRABACIÓN SONORA

1. INTRODUCCIÓN

La historia de la grabación sonora es un proceso que comprende tres etapas fundamentalmente. Una primera, que corresponde a los tiempos de Edison y Berliner en la que se usaron procedimientos mecánicos (en soporte de cilindro y discos); una segunda, en la que la existencia de la electricidad permitió la grabación electromagnética (en soporte cintas, cassette...) y finalmente la grabación digital que se lleva a cabo por procedimientos informáticos (soporte disco compacto).

2. LOS COMIENZOS

La grabación y reproducción del sonido es un fenómeno relativamente reciente. La historia comienza en 1877 cuando el norteamericano Thomas Alva Edison patenta un aparato al que él mismo llamó “máquina parlante”: el fonógrafo. Las primeras palabras pronunciadas y grabadas por Edison ante su fonógrafo fueron las de la letra de una canción infantil “Mary had a little lamb” (“Mary tenía un corderito”) y seguidamente la máquina reprodujo exactamente sus palabras. El mismo Edison afirmó: “Nunca en mi vida quedé tan asombrado como entonces. Todo el mundo se quedó pasmado”.



Edison no dio gran importancia a su invento y no mostró interés por desarrollarlo. Años más tarde, en 1887, el alemán Emil Berliner, con una visión más comercial, registró un aparato similar llamado gramófono. Éste sustituyó el cilindro del fonógrafo por un disco, consiguiendo mayor capacidad de almacenamiento sonoro y facilitando la grabación en serie. Berliner concibió un disco plano y circular para su gramófono.

Posteriormente apareció el tocadiscos, que usa el mismo tipo de tecnología, pero con discos de vinilo. Los formatos que presentan los discos de vinilo son dos: los ‘elepés’ (LP)-del inglés long play, ‘larga duración’- que girarán a 33 revoluciones por minuto y los pequeños llamados ‘sencillos’ (singles), que girarán a 45 revoluciones por minuto.



3. LA CINTA ELECTROMAGNÉTICA

Desde finales del siglo XIX se venía experimentando con la posibilidad de realizar grabaciones utilizando el sistema de grabación magnético. Después del magnetofón de alambre y del magnetófono de bobina abierta, en 1950 salen al mercado los primeros magnetófonos de aficionados y en 1963 Philips produce los primeros grabadores para cintas en cassettes.

Los cassetes se empiezan a comercializar a principios de los sesenta y surgen como una versión compacta de las cintas de magnetófono que no estaban contenidas en una caja plástica, sino abiertas. La cinta consiste en un soporte de plástico recubierto de una fina capa de diminutas partículas de polvo magnético.

A partir de los 60 se generalizó y popularizó el uso de la cinta casete que permitía la copia de otros discos y cintas. La posibilidad de realizar grabaciones domésticas, su accesibilidad y facilidad de transporte, la aparición de grabadoras de bolsillo y reproductores como el famoso walkman durante los 80, llevaron a la cinta casete a una popularidad creciente.

4. EL DISCO COMPACTO

A partir de los 80, el vinilo y la cinta magnetofónica dejaron paso a la tecnología digital con la implantación progresiva del disco compacto, que presenta mayor calidad de sonido y evita el deterioro por su uso. En el CD, los sonidos son grabados digitalmente en su superficie en forma de diminutos agujeros que se hacen pasar bajo un haz de rayo láser. Los cd's están hechos con PVC transparente, recubiertos con un aluminio brillante y acabados con una capa transparente de plástico laminado.



5. FORMATOS POSTERIORES

El 14 de julio de 1995 nació el formato de audio más extendido y conocido, el MP3.



Say hello to iPod.
1,000 songs in your pocket.

La llegada de la era digital en la música supuso la primera estocada para las tiendas de cassettes y CD, que veían como los archivos musicales, almacenados en el ordenador, empezaban a sustituir a los reproductores de música tradicionales. No fue hasta 1998 cuando apareció el primer reproductor digital portátil, el MPMan F10. Este reproductor, llegado desde Corea del Sur por un precio de 250 dólares, unas 48 mil pesetas de las de antes, podía almacenar hasta diez canciones MP3 gracias a sus 32 escasos megas de memoria.

En 2001 Steve Jobs protagonizó la presentación del iPod, el primer reproductor de última generación capaz de almacenar más de 50 álbumes de música, vídeos e imágenes. Ahora, cualquier persona puede transportar miles de canciones en la palma de la mano a través del teléfono móvil.

Las descargas de discografías completas a cambio de nada obligaron a la industria musical a reinventarse y lanzar los primeros servicios de música streaming, como Spotify o iTunes.

LA RELACIÓN PERCEPTIVA ENTRE IMAGEN Y SONIDO

Podemos establecer dos tipos básicos de recursos sonoros: los naturales y los tecnológicos.

- **NATURALES:**

Hace referencia a la voz, e incluso a cualquier otro sonido generado desde su fuente original (como los generados con los dedos, las palmas, etc.; golpes, crujidos, viento, ruido de animales, etc.).

- **TECNOLÓGICOS:**

Todos aquellos sonidos en los que interviene la técnica (amplificadores, sintetizadores, grabadores, reproductores, generadores de efectos, instrumentos musicales, etc.).

ELEMENTOS SONOROS PRESENTES EN UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

- **DIÁLOGOS:**

La función principal del diálogo cinematográfico es proporcionar la información que no se consigue mostrar con la acción propiamente dicha. Lo importante del diálogo cinematográfico o televisivo es que sea dinámico y verosímil. El espectador debe captarlo como si fuera natural.

- **VOZ EN OFF:**

La **voz en off** o **voz superpuesta** es una técnica de producción donde se retransmite la voz de un individuo que no está visualmente delante de la cámara durante una producción audiovisual.

- **EFFECTOS ESPECIALES:**

Los efectos sonoros, también llamados ruidos, son utilizados en paralelo a las imágenes o como contrapunto y se convierten en elementos de importancia expresiva, creando ambientes y emociones, y dando fluidez a la narración. A estos efectos sonoros también se les conoce como “Foley”, Jack Donovan Foley fue el creador de muchas técnicas o efectos de sonido utilizadas en el cine.

- **MÚSICA:**

Tiene diferentes cometidos:

Ambientar las épocas y los lugares en los que transcurre la película.

Crear el tono y la atmósfera de la película.

Acelerar o retardar el ritmo según la acción que acontezca.

Sustituir diálogos innecesarios.

Mediante la técnica del **leitmotiv** se atribuye a cada personaje o acción un tema musical que se repite cada vez que aparece.

LA ADECUACIÓN DE LA MÚSICA Y DE LOS SONIDOS A LAS INTENCIONES EXPRESIVAS Y COMUNICATIVAS. INTEGRACIÓN DEL SONIDO EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Las fuentes sonoras son parte sustancial de la narración. Al ser ubicadas desde uno u otro plano, el espectador será conducido por estas circunstancias que determinarán sensaciones y sentidos a cada una de las situaciones de la narración.

Con la incorporación del sonido a la imagen, se experimentó un gran salto expresivo. El sonido complementa y potencia la imagen visual y contribuye al realismo.

Sonido e imagen pueden trabajar juntos de tres modos generales: por contraste, es decir cuando los dos expresan cosas que se contraponen; por superposición o suma, en otras palabras, cuando los dos se apoyan el uno en el otro para decir lo mismo; y de manera pasiva, es decir cuando aparentemente el sonido es trivial o inexpresivo ante la imagen, es fácil reconocer que esta última, es en realidad una forma más sutil de contraste. En general en una película el sonido se maneja de estas tres formas continuamente, pasando de una a otra en segundos. Esta capacidad del sonido de dejar pasar, apoyar o contraponerse es justamente una de las herramientas más importantes para marcar el ritmo cinematográfico.

ELEMENTOS EXPRESIVOS DEL SONIDO EN RELACIÓN CON LA IMAGEN. FUNCIONES DE LA BANDA SONORA

LA BANDA SONORA:

Es la parte de sonido que acompaña a la imagen, es el resultado de la edición de diferentes pistas de sonido, ya sean diálogos, sonidos y música de una obra.

Por medio de este sistema se logró que en el cine se reprodujesen las voces, ruidos, música, etc.

La banda sonora, al comienzo, iba en un disco o en un rollo separado de las imágenes, hasta que se incorporó como pista adicional de la cinta cinematográfica.

Lee De Forest inventa el cine sonoro en 1922. El primer éxito comercial fue El cantante de jazz (1927) donde Al Jolson dijo el histórico "Aún no han oído nada".

FUNCIONES DE LA BANDA SONORA

- **FUNCIÓN OBJETIVA-DIEGÉTICA**

DIÉGESIS: es todo aquello que pertenece al mundo creado por el relato.

o **Música diegética.** Aplicado a los elementos de una banda sonora, este concepto se emplea sobre todo en relación con la música. La fuente sonora está dentro del cuadro, la vemos, los personajes la oyen e interactúan con ella. Se presenta como parte del relato referencial, de contexto, de ambientación.

o **Música extradiégetica,** es la que suena mientras ocurren los acontecimientos de la película, si bien solo la escuchan los espectadores y no los personajes.

o **Música intradiégetica,** no vemos la fuente de manera directa, pero está dentro del film, es parte de la escena y los personajes interactúan con ella, y aunque no se muestre la fuente sonora se sabe su procedencia.

- **FUNCIÓN EXPRESIVA-SUBJETIVA**

Como apoyo para crear situaciones anímicas y creando ambientes, buscando una Respuesta emotiva de la audiencia. Tiene un gran poder publicitario, derivado de su capacidad de sugestionar al oyente. Induciéndolo a concluir que el producto le hace pasar de un estado anímico a otro mejor. -

- **FUNCIÓN DE REFUERZO DEL MENSAJE**

Actúa complementando el mensaje, subrayando una palabra o frase, intensificando la acción. Ofrece tiempo al oyente para reflexionar sobre el contenido del mensaje.

Al emplear efectos musicales cortos, apoya la imagen en momentos destacados, o subraya una frase, la marca, el final conclusivo.

- **FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN DE SIGNIFICADO**

Con frases musicales mínimas, que sirven para identificar personajes, situaciones o ideas abstractas. En la publicidad se vincula con el concepto de logotipo sonoro o firma, empleando una pieza de fácil asimilación y que recuerda la imagen de la marca con una composición original, empleada en exclusiva por el producto o servicio.

- **FUNCIÓN DESCRIPTIVA**

Reemplaza a la palabra en la descripción de ambientes y escenas, puede sugerir el transcurrir del tiempo, ubicando al oyente en un tiempo y lugar concreto, sugiriendo imágenes mentales. Hay que usarla con imaginación, evitando recurrir a lugares comunes.

LA BANDA SONORA EN LA HISTORIA DEL CINE. GRANDES CREADORES.

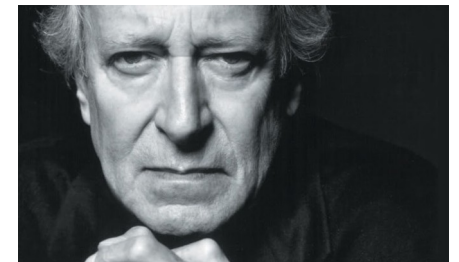
A pesar de que el concepto de banda sonora abarca todos los sonidos que escuchamos en una obra audiovisual, también se aplica esta denominación a la música entendida como obra artística independiente y que en ocasiones llega a ser más famosa que la obra cinematográfica de la que proviene, o a la que acompaña.

Ese es el caso de la BSO de Star Wars de John Williams, Memorias de África de John Barry, o desayuno con diamantes de Henry Mancini.

Como en muchos campos, daremos pinceladas de una lista de compositores más representativos y relevantes en la historia del cine.

John Barry (1933-2011)

Ganador de cinco Óscars, cuenta con varios clásicos en su producción, como el tema de James Bond, Memorias de África, Bailando con lobos... Fue un innovador y una de sus partituras "Al servicio de Su Majestad", fue una de las primeras en utilizar sintetizadores en el cine.



Ennio Morricone (1928-2020)

Solo recibió un Óscar, a pesar de haber realizado más de 500 BSO de películas y series de televisión, algunas obras maestras como **La Misión** o **Cinema Paradiso**. Compuso la BSO de Hamlet, Átame de Pedro Almodóvar, Los intocables de Eliot Ness y Novecento entre muchas.

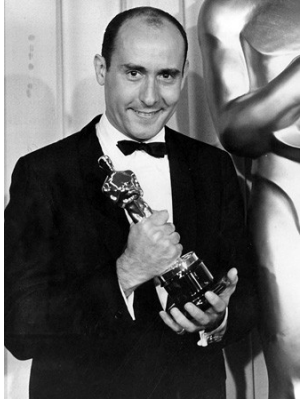
Se hizo popular en sus colaboraciones en los spaghetti western de Sergio Leone, como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, **El bueno, el feo y el malo**.

Miklós Rozsa (1907-1995)

Natural de Budapest, se muda a California para colaborar con un compatriota en El Ladrón de Bagdad en 1940 y se queda a vivir allí para siempre, firmando más de 100 BSO, especializándose en bandas sonoras de películas de corte histórico.

16 veces nominado a los premios Óscar, entre otras por El Cid, Los caballeros del Rey Arturo o Julio César, de los cuales obtuvo tres, por Recuerda, Ben-Hur y Doble Vida.



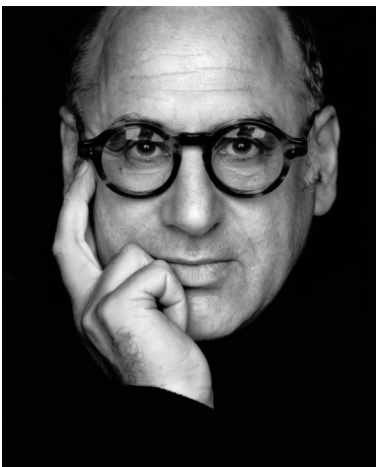


Henry Mancini (1924-1994)

Famoso por componer la BSO de la Pantera Rosa y colaborar en las comedias de Blake Edwards como El Guateque. Fue nominado a los premios Óscar en ocho ocasiones, siendo galardonado por Moon River, de Desayuno con diamantes, Días de vino y rosas y Víctor Victoria. También trabajó para la TV con Remington Steele, Pajaro Espino o Peter Gun.

Ryuichi Sakamoto (1952-2023)

Es un polifacético artista japonés, que hace su primera incursión en el cine con la BSO de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, en 1983, y la canción Forbidden Colours que compuso para ella fue un éxito internacional y ganó un Bafta. compone la banda sonora de Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar y la música para la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos de Barcelona 92. Con El Último Emperador recibe un Óscar y un Grammy.



Michael Laurence Nyman (1944)

Se inspira en música antigua para sus composiciones para BSO, como **Henry Puncell** en El Contrato del dibujante y El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante y El contrato del dibujante, o Mozart en Conspiración de mujeres, por ejemplo. Mundialmente famoso con la BSO de El piano de Jeane Campion de 1993, nominada por la Academia Británica y para el Globo de Oro, pero no para la de Hollywood. Ha compuesto para muchas otras películas de renombre, como El marido de la peluquera y Gattaca.

Philip Morris Glass (1937)

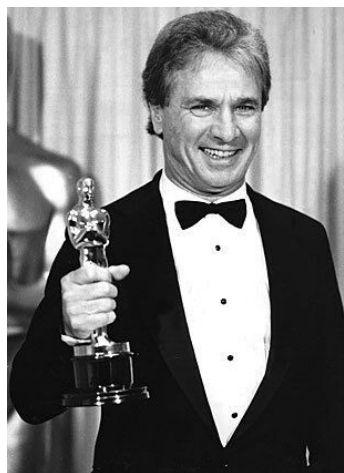
Compositor estadounidense que pertenece a la corriente minimalista.

A pesar de haber compuesto 20 óperas, 9 sinfonías y varios conciertos, le llega la fama mundial por la película experimental Koyaanisqatsi.

Nominado en 3 ocasiones a los premios Óscar con Diario de un escándalo, Kundun y las Horas, por la que conseguirá un Bafta.

También trabaja en MISHIMA, El show de Truman, en el relanzamiento en 1998 de la película clásica Drácula de 1931 con Béla Lugosi, en el Sueño de Cassandra de Woody Allen y Los cuatro Fantásticos de 20th.

Como dato curioso, compuso una pieza en 1979 para Sesame Street sobre la geometría de los círculos.



Maurice Jarre (1924-2009)

Lawrence de Arabia es un hito en su carrera, BSO por la que recibe un Óscar. La idea es que entre 3 músicos compusiesen la BSO pero finalmente la realizó casi en su totalidad Jarre.

Después del éxito le encargan Doctro Zhivago, con la que obtiene un segundo Óscar, un Globo de Oro y el éxito comercial.

Con Pasaje a la India consigue su tercer Óscar.

Fue nominado otras cuatro veces, dos de ellas por Ghost y Gorilas en la niebla, por las cuales sí ganó sendos Globos de Oro.

Compone también la banda sonora de El Tambor de hojalata, Top Secret, El Club de los Poetas Muertos, Cocktail y Atracción Fatal entre otras.

Danny Elfmann (1953)

Es un músico, cantante, compositor y productor discográfico muy prolífico que no ha dejado de componer. Tiene una amplia y exitosa colaboración con Tim Burton y Sam Raimi en su trilogía de Spiderman. En cuanto a la composición de las bandas sonoras de sus películas. Con el primero debutó en 1985 con Pee-Wee. Con él trabajó en Beetlejuice, Batman, Eduardo manostijeras, Charlie y la Fábrica de chocolate, La novia cadáver Big Fish, Sleepy Hollow, El Planeta de los simios, las dos películas de Alicia, Big eyes, y Dumbo.



También compuso la BSO de Dick Tracy, Misión Imposible, Men in Black, Chicago, Avenger; la era de Ultrón, la trilogía de Cincuenta sombras de grey , La Liga de la Justicia o Hulk. En televisión destaca la música de Los Simpsons, The Flash y Batman.

Recientemente ha compuesto la BSO de el Grinch, Doolittle, Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Ha sido candidato en varias ocasiones a los Óscars, Globos de Oro y Emmys, pero solo se ha llevado un Grammy por Batman.



Nino Rota (1911-1979)

Brillante compositor de Bandas sonoras y música clásica.

Su obra se asocia con Fellini, como en La dolce Vita, La Strada, Amarcord, Casanova, etc... Compuso también para Luchino Visconti, como en Noches Blancas, Rocco y sus hermanos y El Gato Pardo. Para Franco Zeffirelli compone la BSO de Romeo y Julieta, en la que aparece A Time for us, tema que fue versionado en innumerables ocasiones. Uno de sus mayores éxitos fue la partitura de El Padrino, que fue candidata a los premios Óscar en 1972, pero no recibió el galardón porque su música había sido utilizada en 1958 en otra película, Fortunella. Dos años más tarde sería candidato a los Óscars con la partitura de El Padrino II, estatuilla que sí se llevaría en esa ocasión.

Una de sus últimas composiciones fue Muerte en el Nilo en 1978.

Jerry Goldsmith (1929-2004)

Compone las BSO de El Planeta de los Simios, La Profecía, Poltergeist, Instinto Básico, L.A. Confidential, La Fuga de Logan, Alien el octavo pasajero, Mulan, Air Force One o Desafío Total.

Su música se caracteriza por su brillantez, y por no abusar de su uso, siendo composiciones sutiles que solo se usan cuando es necesario.

Solo obtuvo un Óscar, y fue por la Profecía, a pesar de estar nominado 17 veces.

Hizo la música de las películas de Star Trek, y uno de sus últimos trabajos, fue la música para la serie de televisión Star Trek Voyager.

También fue muy conocido por sus incursiones en series de televisión como Perry Mason.





Vangelis (1943-2022)

Compositor griego que se mueve en diversos géneros de la música electrónica, caracterizándose por el uso de sintetizadores e instrumentos acústicos con grandes resultados, moviéndose desde el New Age al rock progresivo, siendo un pionero dentro de la música electrónica.

Tiene una amplia discografía que hace muy difícil catalogarlo dentro de un género en concreto. Entre sus obras más conocidas está Carros de Fuego, que se llevó el Óscar a la mejor BSO en 1981, Blade Runner y La conquista del Paraíso.

John Towner Williams 1932

Compositor, músico, director de orquesta estadounidense. Inicia su andadura componiendo para comedias como la de Como robar un millón, pero el éxito de La aventura del Poseidón, lo cataloga como compositor para películas de género catastrófico.

Trabaja con Steven Spielberg desde los años 70, y compone casi la totalidad de las bandas sonoras de sus películas.

Suyas son muchas de las más famosas BSO del cine, como Tiburón, E.T., Superman, Star Wars, Indiana Jones, Memorias de una Geisha, Parque Jurásico, Harry Potter e Inteligencia Artificial, entre otras.

Ganó el primero de sus 5 Óscar por EL Violinista en el tejado, en 1971, y tras ella vendrían Tiburón, Star Wars, E.T, el extraterrestre y la Lista de Schielder, y es la 2ª persona que más veces ha sido nominada, 52 en total. Por Tiburón recibió también un Bafta, un Globo de Oro y un Grammy.

Ha sido galardonado con 4 Globos de Oro tras 21 nominaciones.

En televisión, recientemente hizo la banda sonora de la serie Obi-Wan Kenobi, aunque no es su primera incursión en este campo, ya que comenzó en este género antes de pasarse al cine.

Cabe destacar que Williams ha compuesto la música para 4 Juegos Olímpicos.





Hans Zimmer (1957)

Compositor de Bandas Sonoras y música para videojuegos. Sus obras se caracterizan por el uso de música electrónica y arreglos sinfónico-orquestales.

Ha recibido numerosos premios, Globos de Oro, Bafta, Grammys y dos Óscars, uno por el Rey León y otra por Dune, aunque ha sido nominado en 12 ocasiones. Recibe un Globo de Oro por las mismas y por Gladiator.

Ha compuesto BSO de cintas muy conocidas, como Rain man, Paseando a Miss Daisy, Thelma & Louise, Mejor...Imposible, Piratas del Caribe, Madagascar, Kung Fu Panda, Batman Begins, Despicable Me, Sherlock Holmes: juego de sombras, Batman; El caballero oscuro, El Principito, Blade Runner 2049, Sin tiempo para morir o Dune.

Howard Shore (1946)

Compositor y saxofonista. Ha compuesto las partituras de más de ochenta películas, entre ellas, El silencio de los corderos y Philadelphia

Su gran éxito vino con la trilogía de *El Señor de los Anillos* de Peter Jackson. Con la banda sonora de la primera película *El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo*, consigue su primer Óscar en 2002, lo nominan con la del *El Señor de los anillos: Las dos torres*, y gana su segundo Óscar por la música de *El Señor de los Anillos: el retorno del Rey*. Compuso igualmente la música de toda la saga de El Hobbit.

Compone la BSO de Big, La señorita Doubtfire, Ed Wood, Seven, Gangs of New York y El lobo de Wall Street, entre otras.





James Horner (1953-2015)

Compositor de Bandas sonoras y director de orquesta estadounidense. Firma más de 100 partituras, entre las que destacan dos trabajos que hace para James Cameron, Titanic como la más comercial, y la más vendida de la historia de las BSO, y también Avatar, que es una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Compone a su vez para otras cintas como Star Trek II: La ira de Khan, Star Trek III, Cocoon, Aliens el regreso, El nombre de la rosa, Leyendas de Pasión, Apolo 13, Amazing Spiderman, Deep Impact, Enemigo a las puertas, Jumanji, Braveheart, Troya, Apocalypto y El niño con el pijama de rayas, entre otras.

Alexandre Desplant (1961)

Es nominado en 11 ocasiones para los premios Óscar, y gana la estatuilla en dos de ellas, con El gran hotel Budapest y La forma del agua.

Es galardonado también con varios premios César, Bafta, Globos de Oro y Grammys.

Compone la BSO de Harry Potter Las reliquias de la muerte 1 y 2, El curioso caso de Benjamin Button, La chica Danesa, El Discurso del Rey, Argo, La chica de la perla, Crepúsculo: Luna Nueva, Fantastic Mr. Fox, Mascotas y Mujercitas, entre otras.



Diane Warren (1956)

Diane Warren, compositora fundamental para la música en general. Warren ha escrito 9 canciones que han sido número 1 y para el medio cinematográfico ha realizado clásicos populares como 'Nothing gonna stop us now' , 'Can't Fight the Moonlight', 'I don't wanna miss a thing' o 'There you'll be'.

<https://youtu.be/OUXsXQ359pk>

<https://youtu.be/FHJEI2GjIzQ>

<https://youtu.be/ujMxXOHJloI>

<https://youtu.be/saw8jrnDm1o>

Recibe diecisiete nominaciones a los Óscar y en 2022 recibe un Óscar honorífico. Tiene dos Globos de Oro, un Grammy, un Emmy y tres premios Billboard.

