

Reseña

XIII Simposio internacional “La creación musical en la banda sonora”

Música y Lenguajes Audiovisuales de la Sociedad Española de Musicología (SedEm), 25 y 26 de junio de 2011

Diana Díaz González

El XIII Simposio Internacional “La creación musical en la banda sonora” que organiza la Comisión de trabajo de Música y Lenguajes Audiovisuales de la Sociedad Española de Musicología (SedEM) se celebró en formato virtual los días 25 y 26 de junio de 2021. Este simposio es un foro de referencia para el estudio de la música en los medios audiovisuales en España, campo que ha experimentado un crecimiento evidente en los últimos años, según también se refleja en la ampliación de las temáticas del simposio. Siguiendo ediciones anteriores, tuvieron cabida temas habituales, como la creación y análisis de la música de cine, y los diferentes métodos de acercamiento a este repertorio a nivel internacional. Como se verá más adelante, se abordaron las músicas presentes en nuestro entorno audiovisual, tanto la creación sonora de series de televisión, spots publicitarios y videoclips, como el creciente entorno que ofrece Internet y las redes sociales, la producción audiovisual o el mundo de los videojuegos. También mantuvo su espacio el ámbito educativo y las posibilidades de la música audiovisual en propuestas didácticas.

En su treceava edición, el simposio fue codirigido por Diana Díaz (Universidad de Oviedo) y Josep Lluís i Falcó (Universitat de

Barcelona), ambos miembros del Proyecto nacional de investigación “Música y medios audiovisuales en España: creación, mediación y negociación de significados” (MCI-20-PID2019-106479GB-I00), que formó parte de la organización del simposio. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo y su Departamento de Historia del Arte y Musicología, así como la Fundación Universidad de Oviedo, colaboraron en la organización. Entre los colaboradores también se contó con la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO), para la difusión de una de las conferencias del simposio.

El programa del simposio incluyó dos conferencias, siendo el viernes la conferencia inaugural a cargo de la Catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo, Celsa Alonso. Así, tras la presentación del simposio –a cargo de José Antonio Gómez, decano de la facultad mencionada, y los directores–, Celsa Alonso presentó su disertación “Músicas para reír y llorar: Daniel Montorio (1904-1982), un compositor que reivindicar en el cine español”. En su exposición, la profesora puso en valor aportaciones de Montorio en una revisión de su obra, poniendo en conexión distintos trabajos para un mejor conocimiento de la historia

de la música de cine en España. Al día siguiente, la doctora Holly Rogers, profesora en Goldsmiths (University of London), ofreció la conferencia “Audiovisual Noise in Transmedial Culture”. Rogers hizo reflexionar a los asistentes sobre la percepción audiovisual, abriendo camino hacia nuevos conceptos. Esta conferencia se ofreció en abierto y subtitulada al castellano, en el canal de Vimeo de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO).

Durante las dos jornadas del simposio se desarrollaron veinte mesas de comunicaciones, con dos sesiones paralelas en distintas salas virtuales, utilizando la plataforma Zoom. También se habilitó una tercera sala, programada a modo de espacio de encuentro, y para un contacto también más directo con la organización del simposio, atendiendo a las necesidades de los asistentes que pudiesen surgir. Las sesiones acogieron presentaciones de casi sesenta participantes, quienes tendrán la opción de publicar sus contribuciones completas en *Cuadernos de Investigación Musical* (UCLM-CIDoM-Unidad Asociada al CSIC), en un número coordinado por Diana Díaz, Lidia López y Virginia Sánchez. En este sentido, el formato virtual permitió una respuesta internacional más amplia, con participantes de España, Inglaterra, Francia, Italia, Serbia, Alemania, Atenas, Polonia, Cuba, Argentina, Brasil y Ecuador, vinculados a más de treinta centros, universidades y conservatorios.

La mañana del viernes incluyó cuatro mesas de comunicaciones, con la primera dedicada al tema de música e identidades en el audiovisual en España, incluyendo las

comunicaciones de María Auxiliadora Ortiz (Universidad de Córdoba) sobre “La representación de la danza popular española en NO-DO durante el Primer Franquismo” y de Toya Solís (Universidad de Oviedo), titulada “Renegociando nuestra historia reciente: relecturas de “Mi querida España” (1975) de Cecilia en la producción audiovisual”. En la sala paralela, la mesa se dedicaba a la música de videojuegos, con perspectivas de estudio de actualidad, como la propuesta de Víctor Cortés (Universitat Autònoma de Barcelona), “La sonificación musical en las mecánicas y las dinámicas de los videojuegos: una forma de potenciar las habilidades de precisión y tiempo de respuesta de los jugadores”; además de la comunicación sobre ciberdeportes de Eulalia Febrer (Conservatori Superior de Música de les Illes Balears), “¿A qué suenan los e-sports? Música, inmersión y significación en *League of Legends*”, y la “Crítica hacia la música en los videojuegos”, tema novedoso que introdujo Francisco José Jiménez (Universidad de Granada). Las doctoras Inmaculada Matía Polo y Lidia López fueron las encargadas de moderar las mesas.

En la hora siguiente, se trató sobre los usos de la música popular en el audiovisual a través de distintos documentales, según los trabajos de Sara González (Universidad de Salamanca) sobre la “Autorrepresentación de la comarca salmantina del Rebollar: Análisis musivisual del musical *Nuestras Raíces* (2017)”; mientras Aarón Pérez-Borrajo e Irene Matas (Universidad Complutense de Madrid) disertaron sobre “Nuevos usos, públicos y contextos. *Baiuca* y la resignificación de la música popular gallega

de tradición oral a partir del lenguaje audiovisual”, cerrando la mesa con Griselda Vilar (Universitat Jaume I), para explicar “Un viaje desde Japón. Análisis de la banda sonora del documental *Antonio Gaudí* (1984) de Teshigahara y Takemitsu”. La mesa simultánea, sobre la difusión de las músicas audiovisuales, resultó especialmente diversa, con propuestas de los conciertos a los social media.

Así, Alejandro Román (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid) acercó sus últimos proyectos en “Elaboración de suites de música cinematográfica para concierto: Musimagen y su comisión permanente”; mientras Taran Harris (University of Liverpool) se centró en las actuaciones en directo vía redes sociales en “Constructing Liveness: Exploring the Artificial Presentation of Live Performance on Youtube”, para continuar con la comunicación de Guylaine Gueraud-Pinet (Université Grenoble Alpes (France)-Gresec), “When the visual erases the audio. Sound and music in French online media productions (2014-2020)”, donde valoró el formato *brut* y la utilización del material sonoro en producciones audiovisuales en redes sociales. También María del Pilar Martín se orientó hacia las redes con su estudio “El meme sonoro en Tik Tok. Semiótica y resignificación musical”, que cerró la jornada de la mañana. En este bloque, las doctoras Carla Miranda y Cande Sánchez-Olmos fueron las moderadoras de mesas.

La jornada de tarde se abrió con los estudios sobre cine musical en la mesa que moderó el profesor Julio Arce. En la misma se encontraron Claudia Fallarero (Universidad

de La Habana), quien profundizó sobre “La música que suena en *La bella del Alhambra*”, e Irene Marina Pérez (Universidad de Oviedo) con su comunicación “Aquellas tardes en el Ritz: consideraciones sobre la nostalgia en el cine musical español de los sesenta”. Paralelamente, los participantes en la mesa que encabezó el doctor José Luis Centeno trataron la música en producciones futuristas y ciberpunk: un tema totalmente dispar y poco transitado en anteriores ediciones del simposio. Esta sesión contó con Ana María Malmierca (Universidad Internacional de La Rioja, UNIR) y Yolanda Martínez (Universidad de Zaragoza), para presentar “Estruendo y pesadilla en la miniserie *Devs*”; seguidas de André Malhado (NOVA University of Lisbon) con su investigación “It’s music, a human thought structure”: creating cyborgs with the soundtrack of the films *Eva* and *Automata*”. La hora siguiente se dedicó a los Nuevos Cines en Latinoamérica, con la mesa que dirigió la doctora Marita Fornaro; mientras el profesor Vicente Galbis moderó, paralelamente, la mesa dedicada a la música en series de televisión. Además de esta mesa específica, es cierto que las series tuvieron presencia en distintas paradas del programa del simposio, lo que refleja el interés creciente por las series en los estudios.

De este modo, la sesión sobre Nuevos Cines en Latinoamérica incluyó el trabajo de Nadia Rodríguez (investigadora independiente, Universidad Nacional del Litoral, Argentina) titulado “Identidad cultural desde la narrativa musical en la animación *La primera fundación de Buenos Aires de Fernando Birri*”; a la que siguió Ivette Céspedes (Universidad Federal de Rio de Janeiro) con

su trabajo sobre ““Utopías brasileñas” en la música vocal preexistente del documental *Brasília: contradições de uma cidade nova*”. Luíza Beatriz Alvim (Universidad Federal de Rio de Janeiro) cerró la mesa con su disertación sobre “Música de vanguardia en el cine moderno: el caso del Cinema Novo brasileño”. Paralelamente, los protagonistas de la mesa sobre series fueron Kezo Nogueira (Universidade de São Paulo) con su comunicación “La banda sonora de *Oswaldo* y sus procesos creativos”, además de Martina Forconi (Universidad de Sevilla) y Julio Arce (Universidad Complutense de Madrid), que coincidieron con su objeto de estudio en sus trabajos, por título “*Los Bridgerton*: Cómo hacer que la Regencia suene moderna. Un análisis de la música en la serie” y “Música y ucronía en tiempos de pandemia. El caso de *Los Bridgerton*”, respectivamente.

Tras la pausa, la jornada de tarde del viernes incluyó otras dos mesas simultáneas. La mesa que moderó el profesor Joaquín López fue la más extensa del simposio, con diversas propuestas sobre perspectivas de análisis de la música de cine. Esta sesión incluyó el trabajo de Lara Ballesteros (Universidad Politécnica de Madrid) titulado “Just kidding”: la figura retórica como recurso para musicalizar el humor en el cine”, mientras Víctor Solanas-Díaz (Universidad de Zaragoza) dedicó su tiempo a “La estratificación sonora en el filme *Father and Son* de Alexandr Sakurov”. Por su parte, Ramón Sanjuán (Conservatorio de Música de Elche, Alicante) ofreció su disertación sobre “Ludwig Beethoven. Del biopic a la reconstrucción fílmica”, para luego

escuchar a Luis Pérez-Valero (Universidad de Las Artes, Ecuador) poniendo el acento sobre músicos españoles vinculados al cine en “Rumbas y fotogramas. Presencia y esencia de Xavier Cugat en el cine”. Emilio López (Universidad de Salamanca) cerró la mesa con “Música desde la periferia: Pablo Vega”, tras un cambio solicitado de programa, si bien al día siguiente se dedicó una mesa a compositores actuales de música de cine.

Siguiendo la riqueza de temáticas del simposio, la mesa décima se centró en el videoclip y los usos y representaciones de la música en este género de obras. Así, el doctor Eduardo Viñuela comandó una sesión que incluyó los trabajos de Laura Sánchez (Universidad Internacional de Valencia) sobre “El prosumo musical en YouTube: el caso de *Wrecking Ball* de Miley Cyrus”, además del trabajo sobre “Madonna’s videoclips as audio-visual performances. Forty years of popular culture” que firmaron Massimiliano Stramaglia y Tommaso Farina (University of Macerata, Italy). También presentaron sus estudios Pompeyo Pérez y Zuleyma Guillén (Universidad de La Laguna, Tenerife), desde una perspectiva de género con su comunicación “Iconografía, poética y música. Un análisis iconográfico de los videoclips de Leonard Cohen realizados por directoras”, y Sergio Fuente (Conservatorio de Gijón), que cerró la mesa con “La estética cinematográfica de Queen”.

La segunda jornada del simposio se inició con mesas paralelas, antes de la conferencia de la profesora Holly Rogers. Así, el sábado, la banda sonora de películas de Pedro Almodóvar tuvo una presencia destacada

con la mesa específica que moderó la doctora Laura Miranda. Esta mesa concentró las aportaciones de Rastko Buljančević (Academia de las Artes en Novi Sad, Serbia) sobre la “Banda sonora original de Bernardo Bonezzi en la filmografía de Pedro Almodóvar: interconexiones de la autenticidad y la intertextualidad”, al que siguió Diego Alonso (Humboldt Universität zu Berlin) con su trabajo sobre “Violencia y género en *Cautiva* y *La piel que habito*, de Alberto Iglesias”; para concluir la sesión escuchando a Alberto Jiménez (Universidad Complutense de Madrid) con “Música y cine en tiempos de pandemia: la reutilización de músicas en *La voz humana* (2020) de Pedro Almodóvar”.

En la sesión paralela, el doctor Ramón Sanjuán dirigió la mesa dedicada a narrativas audiovisuales en diversos formatos. Bajo este epígrafe, Aarón Pérez-Borrajo e Irene Matas (Universidad Complutense de Madrid) dieron a conocer su trabajo sobre “La música preexistente en *Rick and Morty*. El traslado de las rupturas narrativas a su discurso musical”, mientras que José Sánchez-Sanz (Universidad Europea de Madrid) profundizó en la serie “*La Zona*. Nuevas sonoridades en la música para la ficción televisiva”. Por su parte, Santos Martínez (Escola Superior Politècnica Tecnocampus) abordó su comunicación “Análisis de las relaciones entre música y narrativa en las películas *Batman* y *Batman Returns* (Tim Burton, 1989 y 1992)”.

La hora siguiente contempló una de las sesiones de especial afluencia en el simposio, muestra del interés hacia los

estudios sobre teoría y análisis de la música cinematográfica. La doctora Matilde Olarte fue la encargada de moderar esta mesa, que abrió José Luis Centeno (Universidad Internacional de La Rioja, UNIR) con su disertación “La teoría de los tópicos aplicada a la música para cine, ¿una adaptación posible?”, seguido de Ugo Fellone (Universidad Complutense de Madrid) con sus valoraciones sobre “Bandas sonoras para películas imaginarias: la lucha por el capital fílmico en las músicas populares urbanas”. El trabajo titulado “Música y política en la composición cinematográfica de Hanns Eisler”, de Marina Hervás (Universidad de Granada), redondeó esta sesión.

En la mesa simultánea, el doctor Daniel Moro se encargó de la sesión dedicada a bandas sonoras en el cine internacional de las décadas de 1960 y 1970, con investigadores de distintos países, lo que permitió conocer líneas de trabajo desde distintos centros. Así, Anna Igielska (Adam Mickiewicz University, Poznan) inauguró la mesa con su trabajo “If music be the food of love... Structural similarities in Luchino Visconti’s musical dramaturgy of *Vaghe stelle dell’Orsa* (1965) and *Gruppo di famiglia in un interno* (1974)”. También escuchamos la revisión de Nick Poulakis (National and Kapodistrian University of Athens) en “Echoes of Trauma in Cinematic Soundtrack: Music and the Greek Film Melodrama of the Sixties”, y José María Moure (Universitat de Barcelona) presentó “La banda sonora en tránsito: voces, silencios y música en el cine chileno”.

Tras la conferencia de Holly Rogers, todavía hubo tiempo para descubrir un par de

mesas de comunicaciones en la jornada matinal. De este modo, se dedicó una mesa a los estudios de género en el audiovisual, que moderó la doctora Virginia Sánchez. La mesa contó con las aportaciones de Julio Ogas (Universidad de Oviedo) sobre “La música de Julián Bautista para la película *Casa de muñecas*”, mientras Conor Power (Maynooth University, Irlanda) dedicó su trabajo al tema “Gender Coding in Scores of John Williams”. Julin Lee (Ludwig Maximilian University of Munich, Alemania) disertó sobre “Damsels Un-distressed: Scoring Complex Women in HBO’s *Westworld: The Maze* (2016)”, poniendo el broche a la sesión. Al mismo tiempo, la profesora Teresa Fraile moderaba la mesa dedicada a compositores españoles de cine de los siglos XX y XXI. La sesión paralela incluyó el trabajo de Carlos Villar-Taboada (Universidad de Valladolid) titulado “Intriga en corto: el suspense según Julio Montero en bandas sonoras para cortometrajes”, además de Iyán Fernández (Universidad de Oviedo) con su estudio “Referencias al cine de terror de la década de 1960 a través de la banda sonora de *Mirindas asesinas* (1991) de Álex de la Iglesia” y Carla Armas (Universidad de Oviedo, UNIR) con su comunicación “La construcción melódica en las bandas sonoras de Roque Baños. Periodo 1997-2020”.

Ya en la jornada de tarde, las mesas se dedicaron a trabajos sobre el audiovisual en las prácticas educativas, con la mesa sobre educación moderada por el doctor Juan Carlos Montoya, que reunió a Beatriz Hernández Polo (Universidad de Salamanca) con su disertación sobre “Cine clásico y práctica musical como recurso para el debate y el análisis sobre música y género

en las diferentes etapas educativas” y a Mauricio Rey (Universitat Autònoma de Barcelona – UPF TecnoCampus, Mataró), con su comunicación sobre las últimas tendencias que integran las redes sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, titulada “Digital Playground: La plataforma Tik Tok como espacio de juego, expresión y consumo musical preadolescente”. En distinta sala virtual, el profesor Sergio Lasuén moderó la mesa dedicada a la evolución y procesos creativos en la producción audiovisual. Pablo Espiga (Universidad Complutense de Madrid) inauguró la sesión con su trabajo sobre “El estudio de grabación y la producción de bandas sonoras en Madrid (1980-2000)”, continuando con Marco Antonio Juan de Dios (Universidad Complutense de Madrid) que presentó su estudio “Resignificación y abstracción de la imagen del estudio de grabación tradicional a través de la pantalla del ordenador”. Andrew Knight-Hill (University of Greenwich, London) clausuró la mesa con su presentación “Audiovisual Space: Recontextualising Sound-Image Media”.

Las sesiones de comunicaciones todavía incluyeron otras dos mesas paralelas: una dedicada al audiovisual latinoamericano, que dirigió el doctor Julio Ogas, y otra mesa que se centró en la publicidad y los formatos audiovisuales, dirigida por el doctor Jordi Roquer. En el primer caso, se desarrollaron trabajos sobre música, sociedad y política en distintas producciones latinoamericanas. Así, escuchamos la propuesta “El plan perfecto: trayectorias de la marginalidad en el videoclip uruguayo *La violencia*”, que preparó Marita Fornaro (Universidad de la

República, Uruguay); mientras Pablo Alejandro Suárez (Universidad de Guanajuato, México) disertó sobre “Performatividad socio-musical en el audiovisual *El humor* en estos tiempos de cólera (ca. 1986) de Alejandro García Villalón “Virulo””. Renier Garnier (Universidad Nacional Autónoma de México) y Pablo Alejandro Suárez (Universidad de Guanajuato) pusieron el broche con su trabajo sobre otro videoclip de actualidad, en “Multimodalidad y noopolítica en el videoclip *Patria y Vida* (2021) del realizador Asiel Babastro”. La mesa sobre publicidad contó con la presentación de Pedro Buil y Emma V. García (Universitat Oberta de Catalunya) sobre “Albéniz en la publicidad. Itinerarios semánticos de *Asturias* en el spot audiovisual”.

Previamente al descanso se celebró la habitual asamblea de miembros de la Comisión de trabajo de Música y Lenguajes Audiovisuales, de la Sociedad Española de Musicología, que organiza este evento. La misma tarde se ofreció la Mesa redonda dedicada a “La música de cine en los medios: presencia, funciones y formatos”, con expertos en distintos medios. Esta actividad del simposio contó como moderador con Gerardo Sánchez (director del programa *Días de Cine*, de Radiotelevisión Española), junto a los participantes Raúl Luis García (responsable del programa *Vamos al cine* de Radio Clásica, Radio Nacional de España), Gorka Oteiza (fundador de la plataforma *SoundTrackFest*) y Pablo Laspra (fundador del festival *FilmMusic Live!*, compositor y crítico musical). La mesa fue rica en reflexiones acerca de la presencia de la música de cine en los medios de comunicación, la labor del

crítico, la calidad de las bandas sonoras o la actividad de festivales, también dedicados a la música de cine. El simposio “La creación musical en la banda sonora” seguirá su trayecto el año próximo, cuando volverá al marco de la Universidad de Salamanca, plaza de referencia en su inicio, y cuando se cumplirán, en 2022, veinte años de historia de esta iniciativa dedicada a las músicas del audiovisual.

Más información y descarga del libro de resúmenes:

<https://mylasedem.wixsite.com/sedem-myla/xiii-simposio>