

Elaboración de suites de música cinematográfica para concierto: Musimagen y su comisión permanente

Elaboration of film music suites for concert: Musimagen and its permanent commission

Alejandro Román

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM)

alejandro.lopezroman@rcsmm.es

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-0424-8594>

RESUMEN

Desde hace años los conciertos de música de cine son cada vez más habituales, programándose partituras, tanto de películas, como de series de televisión o videojuegos. Los clásicos “conciertos de bandas sonoras” de los auditorios de música se amplían a festivales y congresos de música de cine, cada vez más numerosos. Para ello es preciso reconvertir las partituras empleadas en las grabaciones en obras destinadas al concierto. Musimagen, a través de su comisión permanente, elabora anualmente *suites* de la música de sus socios, contando en la actualidad con un catálogo de sesenta bandas sonoras. Todo ello necesita de un proceso de selección, reorquestación y edición y preparación de *particellas* que haga posible su puesta a disposición de las orquestas. El catálogo publicado cuenta tanto con *suites* para orquesta como para banda sinfónica, así como “suites históricas”. Se presentan aquí los criterios para su elaboración, así como los canales para su difusión.

Palabras clave: *suite*, arreglos, orquestación, concierto, Musimagen.

ABSTRACT

For years now, film music concerts have become more and more common, with scores from films, television series and video games being programmed. The classic “soundtrack concerts” in music auditoriums are being extended to film music festivals and congresses, which are becoming more and more numerous. This requires the conversion of the scores used in the recordings into works intended for concerts. Musimagen, through its permanent commission, annually produces *suites* of music by its members, and currently has a catalogue of sixty soundtracks. All of this requires a process of selection, re-orchestration, editing and preparation of parts to make them available to orchestras. The published catalogue includes both *suites* for orchestra and symphonic band, as well as “historical suites”. The criteria for their elaboration are presented here, as well as the channels for their dissemination.

Keywords: *suite*, arrangements, orchestration, concert, Musimagen.

Román, A. (2022). Elaboración de suites de música cinematográfica para concierto: Musimagen y su comisión permanente. *Cuadernos de Investigación Musical*, (15, extraordinario), pp. 73-90.

1. INTRODUCCIÓN

Los conciertos orquestales de música cinematográfica son, desde hace ya algunos años, cada vez más habituales en las programaciones de las salas de conciertos sinfónicos, de modo que, más allá de algunas de las películas más taquilleras y exitosas, las orquestas, que han de reinventarse, comienzan a programar, cada vez con mayor frecuencia, partituras de música audiovisual, tanto de cine, como de series de TV o videojuegos. Los ya clásicos “conciertos de bandas sonoras” en los auditorios de música se amplían a otros espacios, como son festivales de cine o congresos y festivales de música de cine que, en España, son cada vez más numerosos. Para ello, es preciso reconvertir las partituras empleadas en las grabaciones de los proyectos audiovisuales en *suites* destinadas al concierto en vivo. En España puede rastrearse este tipo de conciertos relativamente temprano a partir de la difusión de la música cinematográfica, que empieza a tener lugar en los años noventa en congresos especializados que ponen de relieve su importancia y especificidad, como en el caso del “Congreso de Música de Cine de Valencia” o los “Encuentros Internacionales de Música Cinematográfica y Escénica de Sevilla” (Fraile Prieto, 2008, pp. 304-306).

Desde 2004, la Asociación de Compositores de Música para Audiovisual, Musimagen, a través de su Comisión Permanente, se encarga de elaborar año a año *suites* de la música de las películas de sus socios en activo, llegando hasta el momento a configurar un catálogo con sesenta bandas sonoras musicales del cine español. Todo ello necesita de un proceso

consistente en la selección del material, re-orquestación, edición y preparación de *particellas* que hagan posible su puesta a disposición de las orquestas mediante su publicación. El catálogo cuenta con bandas sonoras para orquesta y banda sinfónicas, así como un apartado especial de “suites históricas” con música de autores entre los que se encuentran Joaquín Turina, Carmelo Bernaola o Augusto Algueró. Este artículo presenta cuáles son, para la Comisión, los criterios habituales para la selección de las películas y sus temas musicales, cómo es el proceso de orquestación y qué elementos han de tenerse en cuenta para la elaboración de las *suites*, así como se plantea un estudio sobre cuáles son los géneros cinematográficos y autores representados en el catálogo.

En el pasado se programaban músicas clásicas de Mozart, Beethoven, Wagner o Mahler como “músicas de cine” por su inclusión en determinadas películas, dado que las partituras son de fácil acceso, pero no es sencillo para las orquestas encontrar material editado de música cinematográfica original para concierto. Solo algunas partituras llegan a editarse a gran escala, dada su popularidad (véanse, por ejemplo, las ediciones de la música de John Williams de la editorial Hal Leonard¹).

2. GÉNEROS Y FORMATOS PARA LA MÚSICA AUDIOVISUAL EN CONCIERTO

Actualmente es frecuente la programación de conciertos sinfónicos en los auditorios de música con partituras procedentes del mundo cinematográfico, no ya únicamente las clásicas músicas preexistentes, sino también aquellas músicas originales escritas para las películas. Incluso hay orquestas en España especializadas en la interpretación de este tipo de partituras, como la Film Symphony Orchestra, dirigida por Constantino Martínez-Orts² o la Royal Film Concert Orchestra dirigida por Fernando Furones³.

La música audiovisual, ya sea cinematográfica, televisiva o multimedia, puede presentarse en diferentes formatos en las salas de conciertos, según sus géneros y posibilidades (Román, 2021, pp. 427-428). Actualmente se programan, tanto conciertos de música de películas y series televisivas, como conciertos orquestales de música para videojuegos. También son cada vez más frecuentes las proyecciones de películas con su música interpretada en vivo y sincronizada con las imágenes; por ejemplo, *El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo* (Peter Jackson, 2001) fue proyectada en 2015 en el Auditorio Nacional de Madrid, en su versión concertística, con una duración de casi tres horas; la música suele ser interpretada por una gran orquesta, en este caso por la Orquesta Nacional de España, siendo sincronizada junto a los diálogos, efectos e imágenes.

¹ Search | Hal Leonard Online. (s. f.). Hal Leonard. Recuperado de https://www.halleonard.com/search/search.action?keywords=john%20williams&dt=item&_f%5B%27instrument_name_facet%27%5D=Full%20Orchestra#products

² Film Symphony Orchestra. (2021, 20 septiembre). *Film Symphony Orchestra bandas sonoras en concierto*. <https://filmsymphony.es>

³ Orquestas – Fundación Excelentia. (s. f.). Fundación Excelentia. Recuperado de <https://fundacionexcelentia.org/orquestas>

Por otra parte, son también clásicas las improvisaciones al piano sobre películas de cine mudo, así como los encargos de entidades públicas o privadas de composición de música para acompañar la proyección de películas clásicas del cine mudo. Pero solo en los conciertos en los que se programa música de películas se hace necesario, frecuentemente, adaptar las partituras originales empleadas en las grabaciones, a las situaciones de concierto.

3. INCONVENIENTES PARA LA INTERPRETACIÓN EN CONCIERTO DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA

La música cinematográfica, por definición, nace de la dualidad imagen-sonido, por lo que su esencia íntima es la interdependencia entre ambos productos, música y cine, estando condicionada la primera, en su construcción, a la estructura narrativa, la procedencia enunciativa (diegética / extradiegética), figuras retóricas, la forma fílmica, las propias imágenes, etc. Esta característica propia de la música audiovisual, hace que “solo una parte de la música de cine es apta para ser disfrutada fuera del film”, dado que “componer para cine requiere ajustarse al desenvolvimiento del material visual y narrativo de la pantalla [...] obviando el planteamiento de continuidad y totalidad de la pieza de concierto y el del acompañamiento de la música para ópera o ballet” (Alcalde, 2010, p. 193). En todo caso, determinadas películas contienen músicas cuya función es tan predominante que su escucha extracinematográfica es altamente satisfactoria por sí misma (Alcalde, 2010, p. 207).

Edgar Morin distingue entre *música expresiva*, aquella que está sometida a la imagen mediante la exaltación que se proyecta en un estado anímico, y la *música decorativa*, aquella música ambiental que conecta al film con una idea global y no se esposa fielmente a las peripecias del relato (cit. Perales, Infante del Rosal & Lombardo Ortega, 1997, p. 251). En esta diferenciación fundamental radica la dificultad intrínseca de su presentación en concierto, donde las *músicas decorativas* no suelen precisar de adaptación, sin embargo, aquellas *músicas expresivas* requieren ineludiblemente de algún tipo de manipulación para ser presentadas ante el público. Según la teoría del *lenguaje musivisual*⁴, la propia especificidad de la música audiovisual, su esencia más íntima, su “musivisualidad”, dificulta su interpretación en vivo, por lo que se hace necesario, en la inmensa mayoría de las ocasiones, su adecuación al concierto (Román, 2008, p. 269). Esto es debido, en gran parte, a los rasgos diferenciales que presenta la música cinematográfica que, según Sánchez Noriega (2002, p. 41), son:

- La brevedad de los bloques musicales, característica de la mayoría de las películas, ya que no suelen permitir obras de más envergadura.
- La grabación y postproducción permiten el uso de manipulaciones, adición de efectos sonoros, timbres sintéticos, matizaciones y modulaciones que otorgan al producto infinitas posibilidades; a ello puede deberse la habitual ausencia de interpretaciones en vivo.

⁴ *Lenguaje musivisual*: lenguaje específico de la música situado en el cine y desde el cine, entendido no solo desde su punto de vista estructural, rítmico y sonoro-material, sino también desde las relaciones semióticas y de significado en relación con la interacción que establece con la imagen y el argumento (Román, 2008, p. 84).

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

- La música cinematográfica carece, en principio, de autonomía, dado que está en diálogo con la banda sonora compuesta por ruidos y diálogos, así como con las imágenes, su montaje, acción, movimientos de cámara, etc.

A estas características propias puede añadirse otros factores que dificultan la interpretación en concierto, como son:

- La multiplicidad de formaciones instrumentales, incluso dentro de una misma película.
- La dificultad para encontrar partituras preparadas para el concierto, e incluso cualquier tipo de material escrito, ya sean *scores* o *particellas* manuscritos o editados, dado que en muchos casos son de difícil acceso debido a su carácter funcional (se emplean para las grabaciones y, en muchos casos, se desechan posteriormente).

El problema se plantea en torno a lo específico del *lenguaje musivisual*, ya que, en numerosas ocasiones, esta especificidad conlleva una funcionalidad estructural, dada por la sincronización y por la brevedad de los bloques musicales que, en un principio, no parece permitir su puesta en marcha como música autónoma para el concierto. Sin embargo, es posible la adaptación de ciertas partituras para su interpretación en conciertos en vivo, un proceso técnico que se hace imprescindible en la mayoría de los casos.

La forma musical más empleada para la puesta a disposición del público de la música cinematográfica es la *suite* sinfónica, consistente en la selección de varios bloques estructurados como breves movimientos de la obra, que proporcionarán homogeneidad tímbrica mediante la unión de varios bloques musicales.

4. PROCESO DE MONTAJE DE SUITES CINEMATOGRAFICAS PARA EL CONCIERTO. PAUTAS PARA SU ELABORACIÓN

Con el fin de poner a disposición del público la música cinematográfica, se hace necesario en la mayoría de los casos la elaboración de una *suite*, y esto tiene que ver principalmente con dos de los motivos apuntados anteriormente:

a) El primero se debe a la brevedad de los bloques musicales, característica de la mayoría de las películas, ya que no suele permitir obras de más envergadura; de este modo, la unión de varios bloques proporciona una estructura de mayor duración.

b) En segundo lugar, porque la selección de varios bloques estructurados en breves movimientos unidos posibilita dar una visión más completa de la música de una película.

Dado que se abandonó “la forma binaria, característica de la estructura de los tiempos, la *suite* [...] se transformó en una serie de piezas elegidas, coordinadas con variedad y compuestas con mayor libertad” (Bas, 1947, p. 197), por lo que es posible adaptar la práctica

sinfónica de concierto a esta forma musical sencilla y eficaz para mostrar las diferentes situaciones argumentales y temáticas de las películas.

Frecuentemente se encarga la adaptación al propio compositor, aunque también hay casos en que son requeridos los servicios de un orquestador para la selección de los bloques, su ordenación y posterior re-orquestación. Ésta se hace necesaria en numerosas ocasiones:

dado que las plantillas instrumentales para las que fueron compuestos los bloques de la película suelen ser completamente heterogéneas, ya que los requerimientos de las películas y sus imágenes son distintos de los del concierto. Por otra parte, las posibilidades de la grabación en estudio incluyen el tratamiento sonoro mediante la utilización de efectos, la incorporación de instrumentos virtuales o sintéticos y, también, la grabación de instrumentos inusuales integrados en la orquesta sinfónica (folklóricos, raros, etc.), lo que obliga a adaptar estas partes no convencionales para ser interpretadas por instrumentos orquestales, o a optar por incluirlos definitivamente en la plantilla de la *suite*. Así, dado que las plantillas orquestales empleadas por los músicos cinematográficos son muy variables, el orquestador ha de escribir para el concierto usando plantillas estándar, es decir, para instrumentaciones tradicionales y habituales en las orquestas, que faciliten su estreno (Román, 2022, p. 429).

Fig. 1: Del manuscrito a la edición por ordenador mediante el programa Sibelius.
(Fuentes: CEDOA, Centro de Documentación y Archivo de SGAE / Elaboración propia)

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

Con el fin de lograr un correcto funcionamiento en concierto de las partituras musicales cinematográficas, es recomendable seguir una serie de pautas para la elaboración de una *suite* sinfónica con la música de una película (Román, 2021, pp. 429-430). En primer lugar, conviene seleccionar una película cuya música tenga una plantilla instrumental lo más homogénea posible, asegurándose de que la música tenga un mínimo de bloques susceptibles de ser llevados a concierto por su musicalidad. Habría que descartar aquellas películas que contengan solo material con una función de acompañamiento. A continuación, habría que seleccionar los bloques más musicales y extensos, como pueden ser el tema principal, los temas centrales y todos los que sean susceptibles de formar parte de la *suite* por su musicalidad, expresión o importancia dentro de la película, así como ordenarlos según su aparición en la película, o mejor, siguiendo un criterio musical, según una forma cuya dinámica exponga el clímax en el punto adecuado en el transcurso de la *suite*. Seguidamente, es necesario configurar una plantilla general para toda la *suite* lo más estándar posible en su instrumentación. En el caso de que en el original se hayan incluido, sustituir los instrumentos no habituales para que sean interpretados por otros ya presentes en las plantillas orquestales, o más comunes y fáciles de encontrar. Con el objetivo de que la *suite* pueda interpretarse de forma continua y sin interrupciones, conviene unir o hacer transitar un bloque con el siguiente de la forma más óptima en cada caso: mediante utilización de silencios entre movimientos, uso de *attaca* entre bloques, unión de los bloques en continuidad, unión de los bloques mediante el uso de la modulación escribiendo breves puentes moduladores si fuera necesario, etc. Si fuera necesario, es importante reorquestar, reforzando las partes instrumentales en que sea necesario duplicar voces, dotando de mayor homogeneidad sonora y tímbrica los diferentes bloques o movimientos entre sí, etc. Por último, y según un diseño ya establecido previamente, se procede a realizar la edición final del *score* y a preparar todas las *particellas*.

5. MUSIMAGEN: ASOCIACIÓN DE COMPOSITORES DE MÚSICA PARA AUDIOVISUAL

La Asociación de Compositores de Música para Audiovisual, Musimagen, fue fundada en el año 2000 por un grupo de profesionales de la composición cinematográfica y audiovisual cuyo objetivo principal es el de defender los intereses de los compositores de música para audiovisual. Musimagen integra a la mayoría de los compositores de música audiovisual españoles, desde los más reconocidos (Alberto Iglesias, Javier Navarrete, Pascal Gaigne, Antonio Meliveo, etc.) “hasta los que dan sus primeros pasos profesionales en el medio, para así, hacer oír la voz de un colectivo cuya importancia es cada vez más reconocida e innegable”⁵ (Musimagen, 2014).

Los objetivos que se marca esta asociación son, fundamentalmente, los siguientes:

⁵ Musimagen: <https://musimagen.com>.

- Asesoramiento al compositor sobre aspectos profesionales.
- Promoción de la labor, obra e imagen del compositor audiovisual.
- Defensa del compositor audiovisual: derechos de autor y aspectos profesionales.
- Gestión de actividades culturales: organización de conciertos en festivales de cine, charlas, conferencias, edición de partituras de *suites* orquestales.

Musimagen es miembro de la Federación de Compositores Cinematográficos y Audiovisuales de Europa (FFACE)⁶, así como de la European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)⁷, con una actividad internacional intensa, participando en la Creator Conference, organizando los premios europeos de música cinematográfica *The Camille Awards* y estando presente en las asambleas generales de ECSA.

En la actualidad, Musimagen cuenta con ciento sesenta y seis socios⁸.

Entre las actividades de Musimagen se encuentran un buen número de iniciativas culturales y formativas, como son:

- Presencia en Festivales (Filmucité, Filmucinema, Mosma, etc.)
- Premio Musimagen a la carrera de profesionales reconocidos (como el otorgado a José Nieto en 2017)
- Organización de conferencias, cursos profesionales, clases, etc.
- Organización del “Premio de la Música para el Audiovisual Español Musimagen-Filmucité”.
- Elaboración de un catálogo de partituras: realización de *suites* orquestales de música cinematográfica española.

Esta última actividad es una de las primeras que se pusieron en marcha y de las iniciativas que han generado más oportunidades de difusión de la música de sus asociados.

6. MUSIMAGEN: PROYECTO DE ELABORACIÓN DE *SUITES*

El origen del proyecto de elaboración de *suites* parte del director de orquesta especializado en grabaciones de música cinematográfica Claudio Ianni, cuya idea, iniciativa e impulso permitió iniciar su andadura en 2005. Tras algunas negociaciones de Ianni junto a la Junta Directiva de Musimagen, el proyecto fue subvencionado por la Fundación Autor en sus comienzos, y en la actualidad encuentra el apoyo de la Fundación SGAE. Para poder

⁶ *Musimagen* | ECSA. (s. f.). Musimagen. Recuperado de <https://musimagen.com/ecsa/>

⁷ *Our members*. (s. f.). ECSA - European Composer & Songwriter Alliance. Recuperado de <https://composeralliance.org/about/our-members/?page=4>

⁸ Musimagen. (2014). *Musimagen*. Recuperado de <https://musimagen.com/socios/>

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

llevar a cabo el proyecto se constituyó desde el principio una Comisión de Trabajo para la elaboración de las *suites*, que se ha llegado a establecer como una Comisión Permanente, y se marcaron una serie de pautas comunes para la edición musical, con el fin de dotar de homogeneidad de diseño a todas ellas, consistente en:

- El uso principal del programa de edición musical Sibelius.
- Utilización de un formato de plantilla común para todas las *suites*.

El equipo de trabajo está formado por un coordinador y supervisor, y un grupo de compositores con formación y experiencia en este tipo de proyectos que se encarga de la elaboración de *suites*, re-orquestación y edición gráfica del material.

La duración aproximada de las *suites* se estableció en unos diez minutos, aunque en el catálogo figuran *suites* más cortas, de unos siete minutos, y otras que alcanzan los dieciocho minutos. También se han editado temas musicales independientes, no realizados en forma de *suite*, como en el caso del pasodoble *Rafael Azcona*, de Carmelo Bernaola, o el tema del videojuego *Bubble Witch-Saga 2*, de Ramón Giner.

El objetivo principal del proyecto consiste en crear patrimonio cultural cinematográfico desde la vertiente del creador musical, recuperando y editando *suites* de las bandas sonoras del cine español para promocionarlas en la programación de las orquestas, bandas de música, grupos de cámara y formaciones de jazz. El fin que se plantea es el de cumplir con la creciente demanda de partituras de música de cine por parte de las orquestas españolas, como una forma de atracción de nuevos públicos y promocionar la obra de los asociados. Para ello, anualmente se propone a todos los socios de Musimagen la elaboración de nuevas *suites*, quienes han de solicitarlo proponiendo las obras de las que son autores.

Al estar la música originalmente compuesta expresamente para acompañar a la película, es obligatoria la re-adaptación de la obra para la versión de concierto, lo que hace necesario la elaboración de *suites*. Esto conlleva cambios en la orquestación, desarrollo y forma de la pieza musical para que, en una duración determinada previamente, se obtenga una correcta sinopsis del total de la obra que, además, resulte atractiva como pieza autónoma de la imagen que le dio origen.

El catálogo resultante explora los diferentes formatos cinematográficos, tanto largometrajes como cortometrajes, así como los documentales, las series de televisión o los videojuegos. Esta labor permite la conservación, recuperación y difusión del patrimonio musical cinematográfico español, ya que, de otro modo, en muchos casos las partituras se perderían.

6.1. COMISIÓN PERMANENTE DE MUSIMAGEN PARA LA ELABORACIÓN DE *SUITES*: COLABORADORES

La Comisión de *suites* está formada por compositores socios de la asociación. El grupo de trabajo de *suites*, coordinado por Claudio Ianni, cuenta con profesionales altamente cualificados como son los compositores Ramón García i Soler, dedicado especialmente a las *suites* para banda sinfónica, Gonzalo García Santos y Alejandro Román⁹, quienes seleccionan año a año las obras que habrán de editarse, todo ello, en función del presupuesto con el que se cuenta anualmente según la subvención que otorga anualmente Fundación SGAE.

El proceso de elaboración de la *suite* puede ser asumido por el propio compositor de la banda sonora o delegarlo en el equipo de orquestadores que Musimagen pone a su disposición. En este último caso, cada miembro se encarga anualmente de una o más *suites*. Para ello se delimita un calendario, que suele definirse en torno a los meses de septiembre y octubre para la selección de obras a realizar. Entre noviembre y febrero se realiza la elaboración de *suites*, y entre marzo y mayo se lleva a cabo la maquetación e imprenta. El trabajo pasa desde supervisar y editar la *suite* enviada por el socio, si la envía a la Comisión ya completamente realizada, hasta elaborar todo el arreglo completo y, en ocasiones, incluso la re-orquestación o la adaptación y el arreglo de toda la *suite* propuesta.

A día de hoy se han editado bandas sonoras de gran parte de los miembros de Musimagen, y cada año se solicita a los socios que hagan sus propuestas, llegando a editarse entre cuatro y siete *suites* anualmente, habiendo algún año (2017) en que se han editado hasta nueve. La Comisión se encarga de seleccionar las más adecuadas para realizar una *suite*. En el momento presente el catálogo de *suites* de Musimagen cuenta con sesenta ediciones de música de bandas sonoras de cine, televisión y videojuegos.

6.2. CATÁLOGO DE *SUITES* DE MUSIMAGEN PARA ORQUESTA SINFÓNICA

El catálogo de *suites* de Musimagen cuenta actualmente con cuarenta y cinco títulos de *suites* para orquesta, la mayoría de títulos para orquesta sinfónica, aunque también hay arreglos para orquesta de cámara (cuerda y algunos instrumentos solistas), como la de la película *La Buena Estrella*, con música de Eva Gancedo, *El Lápiz del Carpintero*, con música de Lucio Godoy, *Arrugas*, con música de Nani García o *El Cuerpo*, con música de Sergio Moure.

En todos estos años se han editado *suites* sinfónicas de Alberto Iglesias, Roque Baños, Víctor Reyes, Zacarías Martínez de la Riva, Federico Jusid, Pascal Gaigne, Antonio Meliveo, Bernardo Bonezzi, Eva Gancedo, Alejandro Amenábar, José Nieto, Mariano Marín, Mario de Benito, Arnau Bataller, Diego Navarro, Alejandro Román, Pablo Cervantes, Marc Vaíllo, Ángel Illarramendi, Nani García, Juan Bardem, Lucio Godoy, Manel Gil-Inglada, Luis Ivars, Alejandro Vivas, Sebastián Mariné, Rafael Arnau, Mario Gosálvez, Óscar Navarro, Aitor Amezcaga, Xavi Capellas, Óscar M. Leanizbarrutia, Ramón García i Soler, Pablo Miyar, Xavi

⁹ Además de estos compositores, Ramón Paús participó como miembro de la Comisión de Suites de 2005 a 2015 trabajando en su gestión, así como Ignacio Pérez Marín, quien trabajó orquestando la *suite* de *Carmen* (Vicente Aranda, 2003, con música de José Nieto).

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

Font, Arturo Vaquero, Carlos Martín, Ramón Giner, Santi Vega, Sergio Lasuén, Manuel Villalta y Eneko Vadillo.

Los géneros cinematográficos de las películas cuya música se ha editado son muy variados. Hay dramas (como *La Buena Estrella*, de Ricardo Franco, con música de Eva Gancedo o *Al Sur de Granada*, de Fernando Colomo, con música de Juan Bardem), comedias (*El amor perjudica seriamente la salud*, de Manuel Gómez, con música de Bernardo Bonezzi), thrillers (*El cuerpo*, de Oriol Paulo, con música de Sergio Moure o *Abre los ojos*, de Alejandro Amenábar, con música de Amenábar y Mariano Marín), películas de terror (*Los Otros*, de Alejandro Amenábar), películas históricas (*Red de libertad*, de Pablo Moreno, con música de Óscar M. Leanizbarrutia o la serie televisiva *Isabel*, de Jordi Frades y Oriol Ferrer, con música de Federico Jusid), películas de animación (*Las aventuras de Tadeo Jones*, de Enrique Gato, con música de Zacarías Martínez de la Riva), videojuegos (*Bubble Witch-Saga 2*, con música de Ramón Giner), documentales (*Oscuro y Lucientes*, con música de Eneko Vadillo o *Pangea*, con música de Santi Vega), etc.

Por otro lado, también se impulsa la realización de *suites* a partir de formatos de película breves, como son los cortometrajes. Se han editado las bandas sonoras del corto *Evo*, con música de Manel Gil-Inglada, o la selección de músicas de diferentes cortometrajes titulada *Short Stories*, de Ramón García i Soler.

ALEJANDRO ROMÁN

Isabel
Suite de la Banda Sonora Original
de la Serie de TV "Isabel"

I.

Federico Jusid
1973

Allegro energico - 110

Copyright © Federico Jusid

Fig. 2: Primera página de la *suite* “Isabel”, música de Federico Jusid (Fuente: Musimagen, 2017).

6.3. CATÁLOGO DE *SUITES* DE MUSIMAGEN PARA BANDA SINFÓNICA

En el caso del catálogo de *suites* para banda sinfónica, Musimagen ha editado diez títulos hasta el momento. En algún caso se trata de la adaptación y arreglo para banda sinfónica de una *suite* previamente elaborada para orquesta sinfónica, como en el caso de la *suite* titulada *No habrá paz para los malvados*. Pero también el origen de una *suite* para orquesta procedió de la orquestación sobre un arreglo previo para banda, con en el caso de *Bernaola*,

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

banda sonora de una generación, cuyo arreglo fue realizado por Ramón García i Soler y la orquestación por el autor de este artículo.

Siendo aún la sección del catálogo elaborada para banda sinfónica una parte más joven que la original, la escrita para orquesta, rápidamente ha crecido mucho, y es la más demandada por los grupos instrumentales. Éstas son las diez partituras arregladas para esta formación:

- *Atrapa la bandera* (Enrique Gato, 2015), música de Diego Navarro.
- *Bienvenido Mister Marshall* (Luis García Berlanga, 1953), música de Jesús García Leoz.
- *Berlanga - Blasco Ibáñez* (miniserie de TV dirigida por Luis García Berlanga, 1997), música de Luis Mendo y Bernardo Fuster.
- *Bernaola, banda sonora de una generación*, música de Carmelo A. Bernaola.
- *Capitán Trueno y el Santo Grial* (Antonio Hernández, 2011), música de Luis Ivars.
- *La gran aventura de Mortadelo y Filemón* (Javier Fesser, 2003), música de Rafael Arnau y Mario Gosálvez.
- *La mula* (Michael Radford, 2013), música de Óscar Navarro.
- *No habrá paz para los malvados* (Enrique Urbizu, 2011), música de Mario De Benito.
- *Rafael Azcona (Pasodoble)*, música de Carmelo A. Bernaola.
- *Short Stories*, música de Ramón García i Soler.

6.4. EDICIÓN Y CATÁLOGO MUSIMAGEN DE “SUITES HISTÓRICAS”

En el año 2015 la Comisión de *suites* de Musimagen abrió una nueva vía de trabajo, con el fin de recuperar partituras históricas de nuestro cine, según iniciativa de la Academia de las Ciencias y Artes cinematográficas de España, que solicitó a Musimagen la elaboración de una primera *suite* para un concierto con la Orquesta de la RTVE. De este modo, el proyecto de *suites* se vio enriquecido con “suites históricas”, a partir de la edición de músicas de maestros de la música de cine española. Hasta el momento presente Musimagen y su Comisión Permanente ha elaborado cinco de este género de *suites*.

Con la ayuda del archivo histórico de SGAE (CEDOA), se inicia un trabajo de investigación, recuperación, adaptación, arreglos y orquestación de *suites* basadas en las bandas sonoras de clásicos del cine español. Se empezó por recuperar la obra de Augusto Algueró, con una *suite* titulada *Historia de nuestro cine*, efectuada por Claudio Ianni. Fue estrenada en 2015 en el teatro Monumental de Madrid dentro del concierto del 30 aniversario de la Academia de Cine, con la Orquesta de RTVE dirigida por Ianni¹⁰, y en 2017 fue

¹⁰ RTVE (2015, 20 octubre). *La Orquesta RTVE ofrece el concierto Historia de nuestro cine en el 30 aniversario de la Academia de Cine*. RTVE.es. <https://www.rtve.es/rtve/20151020/orquesta-rtve-ofrece-concierto-historia-nuestro-cine-30-aniversario-academia-cine/1239974.shtml>

interpretada por la Film Symphony Orchestra dirigida por Constantino Martínez-Orts en la Gala de la 31ª edición de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España¹¹.

La *suite* contiene temas musicales de cinco películas, todos ellos compuestos por el maestro Algueró:

Augusto Algueró: Historia de nuestro cine. Suite para Orquesta sinfónica de las bandas sonoras originales de las películas: *La Fierrecilla Domada*, *El Ruiseñor de las Cumbres*, *El Secreto de Mónica*, *Cabriola*, *Las chicas de la Cruz Roja*. Autor: Augusto Algueró / Arreglo: Claudio Ianni.

En el año 2017 el autor elegido para elaborar la *suite* histórica fue Joaquín Turina, para la que fue necesario contar con el permiso de sus herederos. José Luis Turina accedió como representante de su familia a la realización de la *suite*, para la cual se contó con los manuscritos conservados en el archivo de la Fundación Juan March. Se eligieron los temas de seis películas para elaborar la *suite*:

Suite Cinematográfica - Suite de la Banda Sonora Original de las películas *Abanderado*, *Eugenia de Montijo*, *Una Noche en Blanco*, *Luis Candelas*, *el Ladrón de Madrid* y *Primavera Sevillana*. Autor: Joaquín Turina / Arreglo: Alejandro Román

Se continuó en 2018 recuperando la música de Carmelo Bernaola en una *suite* en dos versiones, una para orquesta sinfónica y otra para banda sinfónica:

Bernaola, Banda Sonora de una Generación - Suite en versión de Orquesta sinfónica y Banda sinfónica sobre temas de Cine y TV: *Verano Azul*, *Tormento*, *El Jorobado de la Morgue*, *La Clave* y *Espérame en el Cielo*. Autor: Carmelo A. Bernaola / Arreglo para banda: Ramón García i Soler / Arreglo para orquesta: Alejandro Román.

Asimismo, se llevó a cabo un arreglo del tema principal de la película *Pasodoble*, titulado “Rafael Azcona”:

Rafael Azcona (Pasodoble) - Suite para banda sinfónica. Autor: Carmelo A. Bernaola / Arreglo: Ramón García i Soler.

En 2020 se contactó con la viuda e hija de Ángel Arteaga para obtener el permiso de edición de la *suite* histórica que dedicó Musimagen al compositor manchego. La *suite* fue realizada por el autor de este artículo, y hubo que contar con el fondo documental del Centro de Documentación y Archivo de SGAE (CEDOA). Para este trabajo de investigación se emplearon en total treinta y cuatro horas, y fue desarrollado entre octubre y diciembre de ese año. La selección de películas estuvo condicionada a la existencia de partituras cinematográficas en CEDOA, quedando finalmente la *suite* configurada en base a los temas principales de cuatro películas:

Ángel Arteaga: Cine de Terror, Misterio y Drama. Suite de las Bandas Sonoras Originales de las películas *La Cruz del Diablo*, *La Marca del Hombre Lobo*, *Maria Rosa* y *La Celestina*. Autor: Ángel Arteaga / Arreglo: Alejandro Román.

¹¹ Musimagen | *Musimagen colabora en la Gala de la 31ª edición de los Premios Goya*. (2021, 29 septiembre). Musimagen. Recuperado de <https://musimagen.com/noticias65/>

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

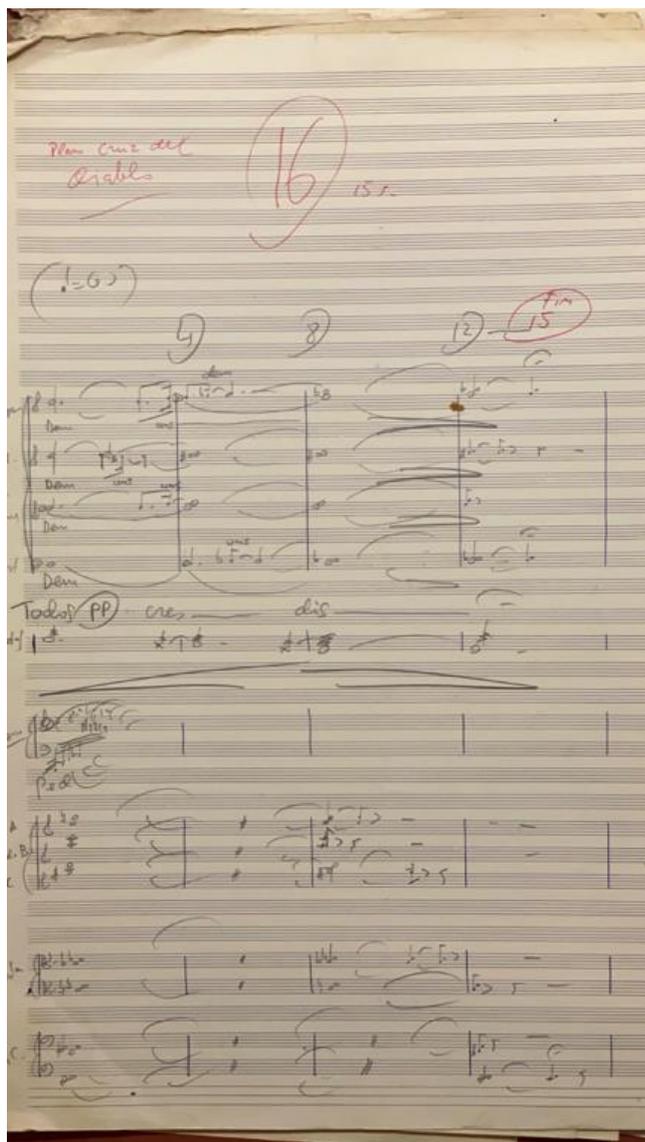

Fig. 3: Manuscrito original de Ángel Arteaga, partitura de la película *La Cruz del Diablo* (John Gilling, 1975).
(Fuente: CEDOA, Centro de Documentación y Archivo de SGAE).

7. DIFUSIÓN DE LAS *SUITES* DE MUSIMAGEN

El catálogo completo de *suites* se encuentra publicado en la página web de Musimagen, desde donde es posible la adquisición de *suites* tanto en formato digital como físico. Además, Musimagen se encarga de la difusión del catálogo de *suites* entre las orquestas españolas por medio de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS. Gracias a esta publicación difusión y promoción se ha tenido la oportunidad de contar con pedidos de *suites* de particulares y con colaboraciones en festivales y conciertos. Los beneficios procedentes del alquiler y compra de partituras se destinan íntegramente a la realización de nuevas *suites*.

El material se alquila a precio marcado por el mercado con el fin de respetar la labor de las editoriales; no obstante, dado que el principal objetivo de esta iniciativa es difundir la música de cine en el repertorio de las grandes orquestas, en Musimagen estudian la cesión sin coste en determinados casos. Los beneficios procedentes del alquiler se destinan a la realización de nuevas partituras.

Fig. 4: Parte del Catálogo de *suites* de Musimagen, según se expone en su página web

(Fuente: *Musimagen* | Productos. (s. f.). Musimagen. Recuperado de <https://musimagen.com/tienda/>)

Hasta el momento, numerosas orquestas y bandas han interpretado las *suites* editadas por Musimagen, fundamentalmente porque determinadas instituciones y festivales dedicados a la promoción de la música cinematográfica las han programado. Entre las orquestas se encuentran: la Orquesta de Radio Televisión Española RTVE, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Ciudad de Alcalá o la Banda Municipal de Música de A Coruña. En cuanto a las instituciones y festivales que han incluido conciertos en los que se han programado las *suites* o que han solicitado las partituras se encuentran: la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Filmucité), el Mosma Movie Score Málaga, el Festival de Cine de Vitoria, al Semana de las Músicas del Audiovisual - Semuá o Berklee Valencia.

ELABORACIÓN DE SUITES DE MÚSICA CINEMATOGRAFICA PARA CONCIERTO:
MUSIMAGEN Y SU COMISIÓN PERMANENTE

La puesta a disposición de las orquestas de todo este material, correctamente arreglado y bien editado, permite una mayor difusión de la música cinematográfica en otros ámbitos, específicamente el de la música de concierto, posibilitando alargar su vida más allá del marco de la película que la engendró y sirviendo a la pervivencia de las partituras musicales cinematográficas que, de otro modo, en gran medida se perderían.

8. CONCLUSIONES

La pervivencia de la música cinematográfica, más allá de su existencia en la película, pasa, sin lugar a ninguna duda, por la edición discográfica, por un lado, y por la difusión en concierto, por otro. Pero su presentación en un auditorio, ante el público, requiere, en la mayoría de las ocasiones, de una reelaboración, dado que la música para imagen, que tiene sus características propias, no es apta para el concierto sin ser realizadas, previamente, una serie de adaptaciones a este medio. Es preciso arreglar, re-orquestar, modificar, adaptar, las partituras originales creadas para el film y grabadas en el estudio, a los diferentes requerimientos del concierto. Para ello, la forma *suite* es muy conveniente, dado que permite exponer los diferentes temas de una película, generalmente muy breves, de una forma ordenada según un arco dinámico y formal adecuado. La elaboración de la *suite* debería seguir una serie de pautas musicales para una adaptación lo más apropiada posible al concierto.

La asociación profesional Musimagen, a través de su comisión permanente, ha llegado a elaborar hasta el momento presente un buen número de *suites* para concierto de música audiovisual española, en concreto sesenta. Esta iniciativa constituye un proyecto de recuperación, conservación y difusión de la música audiovisual en España muy significativo, que es apoyado por la Fundación SGAE año a año. El catálogo de *suites* de Musimagen contiene tres ramas: *suites* para orquesta, *suites* para banda y “suites históricas”, este último proyecto iniciado con el fin de recuperar músicas cinematográficas de autores ya fallecidos. El proyecto permite la difusión de la música audiovisual española a través de su interpretación por orquestas y bandas de música en festivales e instituciones relacionadas con el cine, constituyendo una iniciativa cultural que preserva y difunde su riqueza musical.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcalde, J. (2010). *Música y Comunicación*. Madrid: Editorial Fragua.
- Bas, J. (1947). *Tratado de la Forma Musical*. Buenos Aires: Editorial Ricordi Americana.
- Colón Perales, C., Infante del Rosal, F. & Lombardo Ortega M. (1997). *Historia y Teoría de la Música en el Cine. Presencias Afectivas*. Sevilla: Ediciones Alfar
- Fraile Prieto, T. (2008). *La creación musical en el cine español contemporáneo*. (Tesis Doctoral). Salamanca: Universidad de Salamanca.

- Román, A. (2008). *El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Editorial Vision Libros.
- Román, A. (2017). *Análisis Musivisual, guía para el estudio y audición de la música cinematográfica*. Madrid: Editorial Vision Libros.
- Román, A. (2022). *Composición Musivisual, guía para la creación de música audiovisual*. Madrid: Editorial Vision Libros.
- Román, A. (2021). Ángel Arteaga: de la composición sinfónica a la música de cine. *Música, revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, 28, 37–54.
- Sánchez Noriega, J. L. (2002). *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial.

REFERENCIAS EN INTERNET

- ECSA. (s. f.). ECSA - European Composer & Songwriter Alliance. Recuperado de <https://composeralliance.org/>
- Film Symphony Orchestra. (2021, 20 septiembre). *Film Symphony Orchestra bandas sonoras en concierto*. <https://filmsymphony.es>)
- Search | Hal Leonard Online. (s. f.). Hal Leonard. Recuperado de https://www.halleonard.com/search/search.action?keywords=john%20williams&dt=item&_f%5B%27instrument_name_facet%27%5D=Full%20Orchestra#products
- Musimagen. (2014). *Musimagen*. <https://musimagen.com/>
- Orquestas – Fundación Excelentia. (s. f.). Fundación Excelentia. Recuperado de 2021, de <https://fundacionexcelentia.org/orquestas>
- RTVE (2015, 20 octubre). *La Orquesta RTVE ofrece el concierto Historia de nuestro cine en el 30 aniversario de la Academia de Cine*. RTVE.es. <https://www.rtve.es/rtve/20151020/orquesta-rtve-ofrece-concierto-historia-nuestro-cine-30-aniversario-academia-cine/1239974.shtml>

Fecha de recepción: 06/10/2021

Fecha de aceptación: 14/01/2022