Centro Educativo Jean Piaget

La fusión musical, sinóptica, simbólica y cinematográfica entre “*Le Planète Sauvage*” y “*La La Land*”

Santiago López López Santibáñez

Taller de Metodología de la Investigación VI

6° de Preparatoria

Viernes, 10 de mayo de 2019

Resumen/Abstract

Esta investigación tendrá dos objetivos principales: un análisis profundo de la relación entre factores como la música cinematográfica, el desarrollo de la trama y la expresión artística en sus respectivos ámbitos; y qué tipo de reacción puedan evocar películas como *El Planeta Salvaje* y *La La Land* vinculadas a los factores previamente mencionados.

Dicho esto, se observará con detenimiento las películas tituladas “*Le Planète Sauvage*” (retomado del idioma francés, traducido como “El Planeta Salvaje”), la cual fue dirigida por René Laloux en el año de 1973, y “*La La Land*”, dirigida por Damien Chazelle en el reciente año de 2016. Se indagará en las tramas, los mensajes que los respectivos directores desearon enviar al público y el porqué de las decisiones musicales de dichas obras fílmicas.

Para lograr una reflexión acerca de estas obras, será necesario la visualización previa de las películas, por lo cual esta investigación también protege al lector de posibles spoilers que pudiesen estropear el disfrute ameno de los filmes.

Índice

1. Introducción

1.1 Pregunta de investigación 5

1.2 Objetivo 5

1.3 Justificación 5

2. Marco teórico

2.1 Conceptos generales del cine

2.1.1 Dirección 6

2.1.2 Actuación 7

2.1.3 Música cinematográfica y concepto de musical 8

2.1.4 Psicología audiovisual y artística 9

2.2 Cine contemporáneo y su desarrollo a través de los años

2.2.1 Cine extranjero

2.2.1.1 Francés 10

2.2.1.2 Estadounidense 11

2.3 Las películas

2.3.1 El Planeta Salvaje 12

2.3.2 La La Land 13

3. Resultados

4.1 El desenvolvimiento de la música en *La La Land* y *El Planeta Salvaje* 15

4. Discusión 17

5. Conclusiones 17

6. Fichas de trabajo 18

7. Bibliografía 18

1. Introducción

1.1 Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las repercusiones artísticas y psicológicas de la música o la banda sonora dentro de una película?

1.2 Objetivo:

* Objetivo general: Visualizar y analizar la historia y la banda sonora de *El Planeta Salvaje* y *La La Land*.
* Objetivos específicos: Extraer conclusiones en cuanto a la reacción psicológica que puedan determinar la importancia del cine y la música en la vida humana.

1.3 Justificación:

Este análisis de películas y conductas de respuesta hacia al arte puede no sólo resultar favorecedor para los amantes de estas expresiones del ser humano, sino también para la mejora e identificación del tipo de mensajes que la sociedad desea o requiere por parte de una influencia artística y aplicarlo en su vida cotidiana. Afortunadamente, el objetivo principal del arte no se regula únicamente a partir de fines meramente dedicados al entretenimiento, sino también a la búsqueda por generar cierta conciencia en las personas, que éstas deseen conocer para ignorar menos y las situaciones globales de crisis comiencen a cambiar para bien.

2. Marco Teórico

2.1 Conceptos generales

2.1.1 Dirección

La palabra dirección está definida como la actividad de tipo consciente y especializada, que busca cumplir con lograr y coordinar esfuerzos de diferentes sujetos para poder alcanzar los objetivos o una meta determinada. El director tiene distintas maneras de actuar, específicamente 5 tipos variables: 1) la tarea como el trabajo de los obreros, 2) la estructura tanto anatómica como fisiológicamente hablando, 3) las personas o representantes dedicados al enfoque de los individuos o de los grupos, 4) la tecnología a partir de la cual se trabaja, 5) la clase de ambiente en la cual se desenvuelve la actividad. Como director, uno debe seguir ciertos principios que lo distinguen dentro de la compañía o grupo a quien “rige”, como lo son la supervisión directa apoyando y comunicándose con sus subordinados durante la ejecución de planes; la vía jerárquica, la cual, con el fin de evitar conflictos, resalta la importancia del respeto de los canales de información establecidos por la organización formal. La resolución del conflicto al priorizar el trabajo más allá de la discusión es de gran importante ante la dinámica dentro del grupo, y búsqueda por la razón absoluta; por último, el aprovechamiento del conflicto, lo cual puede significar un buen reto o posibilidad para cambiar las estrategias y descubrir diversas alternativas. El término puede ser aplicado en tantos ámbitos y áreas de conocimiento, pero las principales definiciones que son las necesarias para esta investigación son las que se involucran con un director de cine y uno de música. (Gestiópolis, 2018).

Dentro del cine, un director es aquél que dirige (valga la redundancia) a los actores, guionistas, músicos, editores, encargados de maquillaje o vestuario, el productor. Todo esto funge de tal manera para que el director pueda dar no solamente su propia percepción de lo que ocurre sino que le da la habilidad de proyectar su propia visión de lo que se verá en el filme. Por ende, él tomará completa responsabilidad de la película y del resultado final. En el contexto cinematográfico también existe la música cinematográfica, donde un director/compositor de la música cinematográfica de una película seguirá siendo regido por el director de la película, pero únicamente de acuerdo a lo estipulado por el guión o por lo que pida el director. Eso sí, lo que cada persona verá estará fuera del alcance del director, como alguna vez dijo un gran director: “Si un millón de personas ven mi película, espero que vean un millón de películas distintas” (Tarantino, 1994, Entrevista).

2.2.2 Actuación

La actuación es denominada como el arte de introducirse e interpretar a un personaje para el teatro, para el cine o para la televisión en cierta representación, mejor considerada una acción prolongada o reiterada. En cuanto al tema relacionado al actor, éste es una persona capaz de adentrarse en la piel y pensamientos de un personaje, basado en un guión fijo y dándole vida desde su propio cuerpo. El proceso de un actor podría ser considerado como una de las facetas más complicadas de un actor, ya que no solamente involucra un sentido enorme de empatía, sino encontrar cierta credibilidad por parte del actor mismo y la audiencia que se encuentra lista para criticar en cualquier momento. Es por esta razón que grandes actrices como Uta Hagen escriben libros dedicados completamente a la actuación con el deseo que se le otorgue el respeto que esta exigente profesión merece, independientemente del trabajo o poder que ejerza un director sobre éste (Hagen, 1973).

2.2.3 Música cinematográfica y concepto de musical

También conocida como música incidental, se entiende como toda música generalmente orquestada e instrumental que es compuesta específicamente para proporcionar cierto ritmo o acompañamiento de una escena de un producto fílmico. Puede consistir tanto de música preexistente, diálogos y efectos de sonido que le agraden tanto al compositor de la pieza como al director de la película. Es de gran importancia no confundir ésta con banda sonora, ya que esta última (también conocida por el anglicismo *soundtrack*) suele ser una serie de recopilación de canciones de cualquier otro artista que fueron elegidas para su uso durante la película por órdenes del director. La mayor parte de las ocasiones, un soundtrack tiene fines no solamente de relleno dentro de la película, sino que también funge como atracción de las masas hacia la película. Durante el proceso, el compositor no colabora con su estructura hasta que la producción se encuentra en su fase finalista del rodaje, especialmente si la música es parte de la acción que conlleva una escena o la película completa, y los actores dependan de ella para reaccionar y actuar. En la mayor parte de los casos, se le pedirá al compositor que escriba en función de sus impresiones del guión físico o gráfico de la película, como los grandes componente tales como Hans Zimmer, Ennio Morricone y el legendario pero perecedero John Williams. Es en este momento cuando se compone de acuerdo a las emociones o situación del personaje donde entra otra clase de música cinematográfica, la cual más allá de servir como vil acompañamiento para la historia toma un lugar fundamental en el resto de la historia. Es en este momento cuando comienza la división con un musical, la cual cumple con el objetivo de ser parte de la historia principal o inclusive secundaria. Es tan diversa que puede aparecer por doquier tanto en una obra de teatro musical o como en una película musical, tradición que aparentemente los griegos ya habían comenzado a desarrollar, pero poco a poco comienza a perder el gran prestigio que le caracterizaba gracias a falsos clichés que rondan en órbita por donde se pasean las críticas (Fernández, 2014, Periódico).

2.2.4 Psicología audiovisual y artística

La comunicación audiovisual es el proceso mediante el cual existe cierto intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro/visual, de acuerdo a la psicología (Cuadriello, 2013). Dado que el cine es material completamente audiovisual y también un sistema de comunicación por excelencia. Con antecedentes como la fotografía, la película instantánea y el principio de la linterna mágica.

De acuerdo a lo que se cree sobre las teorías, esta recopilación y almacenamiento de información tomaría lugar en el encéfalo del hombre en el lóbulo frontal, mientras que el órgano o membrana encargada de las emociones en ese sector del cerebro puede ser el hipocampo o, en caso de buscar cierta felicidad, en la glándula pituitaria (B. Lahey, B. (1999). Introducción a la Psicología. Tennessee: McGraw Hill. pp 79-81).

Ante esto, un estudio realizado en Turquía en 1964 por el psicólogo Robert Francès propuso la siguiente teoría:

“*La consideración de mecanismos es propia de los estudios ‘proximales’ que aporta la psicología. La relación entre el arte y el hombre no es considerada por esta ciencia solamente como una relación funcional de producción o de consumo, o incluso como una relación funcional específica de tal o cual clase de productos de obras [...]. En otros términos, en principio parece que la cooperación de la psicología y de la sociología en pro del conocimiento de los hechos artísticos es la de la búsqueda de causas próximas y específicas [...]. La sociología, en su planteamiento de la relaciones entre el hombre y el arte sólo hace intervenir factores sociales (nivel socioeconómico o sociocultural de los individuos, las épocas artísticas.*” (Francès, R. (1985). Psicología del arte y de la estética. Madrid: Ediciones Akal.)

2.2 Cine contemporáneo y su desarrollo a través de los años

2.2.1 Cine extranjero

2.2.1.1 Cine Francés

Francia misma fue la cuna del nacimiento del cine con los hermanos Lumière dando giro inesperado en el mundo del espectáculo con su proyección de *L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat* , de modo que siempre ha sido un país muy influyente en el cine como medio de entretenimiento para el mundo. Con grandes directores del siglo XX como George Méliès y la primera película de ciencia ficción conocida como *Le Voyage dans la Lune* (Viaje a la Luna) en 1902, magníficas corrientes como el realismo poético, una pizca del absurdismo y los precursores de la conocida *new wave*, y con grandes exponentes como Léon Gaumont y Pathé, Alice Guy Blaché, Sacha Guitry, Jean Renoir, Marcel Carné, Jean-Luc Godard, Jean-Jacques Beineix, Jean-Pierre Jeunet (*Delicatessen*), Audrey Tautou y muchos más, Francia plasmó su enorme huella sobre lo que significa el cine hasta el día de hoy. (Gubern, R. (1969). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.)

2.2.1.2 Cine Estadounidense

El cine proveniente del país “americano” es considerado muy eficaz gracias a su estilo técnico y su facilidad para la comercialización de sus productos. Al día de hoy, la casa más grande de cine en el mundo es afortunada y desafortunadamente Hollywood, y esto ha ido creciendo desde su punto de partida con *El Nacimiento de una Nación* de David W. Griffith, el cual reúne todos los recursos narrativos que había ido desarrollando el cine hasta el año de 1915; y el primer éxito estadounidense conocido como *El Gran Atraco al Tren* de Edwin S. Porter. A lo largo de su historia han sido de los mayores exponentes de este bello arte, a excepción de los años 40 durante los cuales se ausentaron gracias a la Segunda Guerra Mundial (brecha que dio lugar al Cine de Oro Mexicano). El gran fulgor de Hollywood no regresó hasta su renacimiento durante la década de los sesenta con directores como Brian de Palma, Francis Ford Coppola (*The Godfather*), entre otros más. (Gubern, R. (1969). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.)

2.3 Las películas

2.3.1 El Planeta Salvaje

Le Planète Sauvage es un filme perteneciente a la corriente de cine francés, el cual tiene como principal característica de imagen el particular uso de la animación, aspecto un tanto complicado de traer al mundo del cine dado el gran monopolio que se ha generado por empresas multimillonarias dedicadas a la animación (tales como Pixar o la casa del ánime japonés Ghibli). No obstante, en el año de 1973, previo a la época de dominio globalizado por parte de dichos estudios de animación, una coproducción franco-checoslovaca basada en la novela *Oms en série* del escritor francés Stefan Wul decidió tomar las armas contra el cine estadounidense que se encontraba en pleno auge. Fue gracias a este sueño que, gracias a la magnífica dirección de René Laloux, la sociedad conoció el filme conocido como *El Planeta Salvaje*. Esta historia nos relata un acontecimiento no tan lejano en cuanto a espacio y tiempo, en el cual se plantea un mundo orwelliano/bradburyesco donde habitan los Draag, una gigantesca raza alienígena que un buen día decidió visitar el planeta donde vive la raza humana y capturó a algunos civiles del planeta Tierra para llevarlos a su propio planeta. En este nuevo ambiente, el humano es planteado como el extraterrestre que habita en un mundo donde la discriminación llega hacia los humanos cautivos dada su baja inteligencia y capacidad de razonamiento ante las avanzadas técnicas e ideologías de la raza Draag. Inclusive se hace un pequeña referencia hacia la reproducción de un ser vivo y sus aspectos dentro de lo que concierne el acto de la copulación. Más allá de ser un producto de un argumento tan controversial y claro ejemplo de una crítica social a la sociedad humana, René Laloux juega con el fantástico elemento de cada película: la mezcla de sonidos y la banda sonora. Justamente en estos ámbitos es donde el cineasta se vale de la majestuosidad del género musical conocido como el jazz para retratar las situaciones ocurrentes a lo largo de la historia. El resultado final es simplemente una verdadera obra maestra, intercalando una polémica sinopsis y la música originaria de la improvisación, es decir, jazz (De Gorgot, E. (2011). Cine de culto: Le planète sauvage. 6/03/19, de JotDown Sitio web:<https://www.jotdown.es/2011/11/cine-de-culto-la-planete-sauvage/>).

2.3.2 La La Land

Prácticamente 43 años después de la modernizadora película de René Laloux, la sociedad cinéfila presenció el renacer del jazz en una película tan bella como la música misma que la constituye. Con la dirección de Damien Chazelle, la genialidad musical de Justin Hurwitz y el talento actoral incomparable de Emma Stone y Ryan Gosling, el filme titulado *La La Land* rompió con el estigma de una película de estilo musical al conseguir una gran remuneración económica en taquillas alrededor del mundo y varias nominaciones a premios dedicados particularmente al cine (CalRhys. (2017). La La Land (2016). 07/03/2019, de IMDb Sitio web:

<https://www.imdb.com/title/tt3783958/>).

Curiosamente, el título traducido a la lengua española podría generar cierta controversia, dado que nombrarla “*La Ciudad de las Estrellas”* estaría haciendo una analogía de que únicamente en Hollywood (ciudad donde está filmada y centrada la película) brillan las personas y, particularmente hablando, los artistas. Esta película, avalando al relato de acontecimientos a partir de los cantos y una banda sonora soberbia y tierna a su vez, nos habla de dos artistas jóvenes que desean descubrir cuál es su propósito y objetivo en la vida mientras se dedican a sus respectivas vocaciones. El joven ama a la música y se dedica principalmente a géneros de la profesión como la clásica y jazz. Como ligera contraparte, la joven desea ser una actriz exitosa no solamente en su comunidad sino en el resto del mundo. Pareciera que el amor es el menor de sus problemas, pero a base de una perfecta pizca de química y ambientes cromática y estéticamente placenteros, sus caminos se cruzan y descubren que sus personalidades no difieren tanto como aparentan serlo. A pesar de tan hermosa historia, significado y dirección, la película recibió bastantes críticas respecto a la redundancia del relato de la historia y el uso de la nostalgia artística para atraer la atención de los cinéfilos. Aparte de un excelente y bello uso de los colores, fotografía, cinematografía, edición de sonido y banda sonora, la película estaba nominada al premio Oscar como mejor película del año. La historia de estos premios nos relatan que en un principio se nombró a la película como la ganadora. No obstante, ocurrió un error en los panfletos otorgados a los presentadores del premio, Warren Beatty and Faye Dunaway. Los organizadores de los premios se percataron de dicho error una vez que los participantes de la película ya estaban en el escenario recibiendo su premio, y tuvieron que darle las estatuillas de oro a los verdaderos ganadores (Casas, Q. (2017). La ciudad de las estrellas. La La Land: La cotización de la nostalgia. 07/03/19, de SensaCine Sitio web: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-229490/sensacine/>).

4. Resultados

4.1 El desenvolvimiento de la música en *La La Land* y *El Planeta Salvaje*

El Planeta Salvaje parece tener una relación muy estrecha con la banda sonora, con estilos musicales pertenecientes al género del *Blues* e incluso cierta influencia del *Rock Progresivo*. Inclusive podría uno atisbar la leve semejanza al estilo musical de la banda inglesa Pink Floyd, con secuencias de armonías de doble nota, acordes que no necesariamente tengan una tonalidad mayor menor, y el uso de sintetizadores que pretenden jugar con la mente de la audiencia.

En efecto, el uso de colores y figuras bizarras crean una mezcolanza de sentido de vida interespacial, cual planeta extraterrestre que sólo un individuo que se encuentra bajo los efectos de estupefacientes fuese capaz de crear en su imaginación. Un detalle fenomenal es la aplicación que la película otorga a la música, la cual no solamente se encuentra presente para solventar silencios incómodos, sino que describe rítmica y armónicamente los sucesos de la historia, genera un ambiente en el cual la audiencia es capaz de predecir qué es lo que ocurre con los personajes.

Uno podría incluso cerrar los ojos durante las escenas con esta particular música y podría entender perfectamente lo que estaría ocurriendo, o al menos esta teoría será dejada sobre la mesa para cualquiera que desee probarla.

Del otro lado de la moneda, el director Damien Chazelle toma un riesgo mucho más grande dentro del contexto cultural del cine contemporáneo: hacer de su película un musical. ¿Por qué podría llegar a ser cuestionable esta decisión respecto a su audiencia? Porque esta última ha estado perdiendo el gusto por películas musicales, historias narradas a partir de la dependencia de una canción que nos exprese el porqué de un personaje, y con lo cual un artista enamorado es capaz de ser conmovido por las acciones de lo que acontece y lo relaciona con su propia vida, cual auténtico romántico.

No obstante, junto con la ayuda de su fiel compositor Justin Hurwitz, la música logra evocar aquello que los personajes principales están pensando y cómo reflejan estos sentimientos y pensamientos a través de sus acciones, dando un mayor crédito a la música que los ambienta. Es precisamente la complejidad de los personajes la cual se facilita mediante un juego de música de estilo *jazz* y *clásica*, demostrando las dos caras de una persona tanto en la historia que uno conlleva expresando a través de su cuerpo y dentro de éste.

Gracias a este hito en la historia de los musicales que poco a poco el gusto por ellos a comenzado a regurgir hasta el punto en el que las películas no son analizadas simplemente por el ritmo de la historia, sino también en la profundidad, los detalles minuciosos y el mensaje que conlleva toda la historia.

5. Discusión

¿Cuál de los dos filmes es más capaz de generar una reacción positiva por parte de su audiencia a través de la música? Contestar esta pregunta resultaría un tanto irreverente a la belleza y esfuerzo que tomó en el proceso de composición de las películas. El mejor detalle que uno puede realizar sería de prestar mayor atención a los variantes factores de las películas, entre ellos, la majestuosidad de su banda sonora.

Sin embargo, cabe recalcar que un musical de la talla de *La La Land* tiene un mejor desarrollo de personajes a partir de la expresión de sentimientos gracias la musicalidad que los rodea y que ellos mismos realizan (ya sea cantando, tocando un instrumento, o simplemente bailando al ritmo que ellos escuchan como voz interna); mientras tanto, *El Planeta Salvaje* se encarga únicamente de permitirle a la historia la adquisición de carácter, color y motivo.

6. Conclusiones

Visible o invisible, la banda sonora de una película juega un papel vital dentro del relato de historias tan complejas y humanas como la de una película. Es por ello que requerimos como seres sensibles de ideologías como la de Friedrich Nietzsche, que en alguna de sus tantas magníficas disertaciones comprobó que: “*La música es la auténtica expresión del mundo. La vida sin música sería en error*” (Nietzsche, 1971-72, *El Nacimiento de la Tragedia, o Helenismo y Pesimismo*). Una vez sentado esto como base para la vida, ¿por qué no aplicarlo al cine y sus diversas ramificaciones?

Fichas de trabajo:

“*La vida no es más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada.*”

Shakespeare, W. (1623), *Macbeth*, Crown Publishers, Nueva York, Avenel Books.

Semejante al mito de la caverna propuesto por el filósofo de la Grecia Antigua, el cine puede proyectar la imagen de sombras reflejadas cuando se trata de una historia basada en un hecho verdadero. Nosotros los espectadores, al igual que los prisioneros de la cueva,preferimos ver la imagen de las sombras en lugar de ver la realidad.

Beorlegui, A.. (2016). ¿Cómo influye el cine en la sociedad?. 13/12/2018, de ESFINGE

Sitio web:

<https://www.revistaesfinge.com/arte/cine/item/1476-como-influye-el-cine-en-la-sociedad>

Bibliografía

Beorlegui, A. (2016). ¿Cómo influye el cine en la sociedad?. 13/12/2018, de ESFINGE Sitio web:

<https://www.revistaesfinge.com/arte/cine/item/1476-como-influye-el-cine-en-la-sociedad>

B. Lahey, B. (1999). Introducción a la Psicología. Tennessee: McGraw Hill.

Cuadriello, J. (2013). Psicología de Comunicación y el Cine. 12/12/18, de Wordpress Sitio web: <https://josecuadriello.wordpress.com/2013/04/16/psicologia-de-la-comunicacion-y-el-cine/>

De Gorgot, E. (2011). Cine de culto: Le planète sauvage. 6/03/19, de JotDown Sitio web:

<https://www.jotdown.es/2011/11/cine-de-culto-la-planete-sauvage/>

Francès, R. (1985). Psicología del arte y de la estética. Madrid: Ediciones Akal.

Fernández, J. (2014). ¿Cómo se compone la banda sonora de una película?. 09/05/19, de El Confidencial Sitio web: <https://www.elconfidencial.com/television/2012-12-14/como-se-compone-la-banda-sonora-de-una-pelicula_516028/>

Gubern, R. (1969). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.

Nietzsche, F. W. (1871-1872). El Nacimiento de la Tragedia, o Helenismo y Pesimismo. Alemania: Leipzig.

Shakespeare, W. (1623), *Macbeth*, Crown Publishers, Nueva York, Avenel Books.

Uta Hagen. (1973). Respect For Acting. Canada: John Wiley & Sons.