

Evolución estilística del número musical como elemento recurrente de comedia

Matilde Olarte (Universidad de Salamanca)

MUCA, I Congreso de Cultura y Música Audiovisual

Murcia, 23-25 enero 2014

Resumen

- el número musical nos ha llevado a ver su papel protagonista en todo tipo de escenas de comedia en cine, series de televisión y comerciales. Su identidad como elemento recurrente humorístico se ha acrecentado cuando vemos que lo protagonizan los mismos actores no profesionales de la pantalla; ¿quién no se ha reído con el último número musical de Barney en “Mom and Dad” vestido de tirolés?
- El número musical, que ha pasado de sus roles como número de *show* y/o número musical integrado a un papel metatextual protagonista, se populariza colgado en las redes sociales y siendo imitado por millares de fans. Un análisis de esta evolución estilística nos permitirá ver la cantidad de elementos comerciales y socio-culturales que están en bastidores

¿Es importante el número musical en una producción audiovisual?

- “En cualquier lugar del planeta en el que sobreviva el cine comercial de gran consumo popular y no haya sido derribado por la televisión, continúa existiendo el llamado cine “musical”, que consiste en unir la palabra, el canto, el instrumento y la danza. Hasta el punto de que los únicos filmes que estuvieron autorizados durante un tiempo en la China de Mao eran filmes-ballet. Los mayores éxitos de la pantalla (...) conceden siempre un lugar importante a la música y a la canción”. [Cf. Michel Chion (1995), *La música en el cine* (291-92), Barcelona, Paidós].

"Musical number" refers to a song (usually combined with dancing or some other visual) that is part of a movie, TV show or play

The screenshot shows a YouTube browser window with the following elements:

- Browser Address Bar:** www.youtube.com/playlist?list=PL5F33D0E64BF93F44
- YouTube Header:** YouTube ES logo, search bar, "Subir video" button, and "Iniciar sesión" button.
- Left Sidebar:** "Qué ver" section with categories like "Popular en YouTube", "Música", "Deportes", "Juegos", and "Películas". Below it, "CANALES PERSONALIZADOS" lists channels like "YouTube Nation", "Hockey India League", "The Slow Mo Guy", "TheFineBros", and "Smosh".
- Main Content Area:**
 - Channel:** stryker5889 with a "Suscribirse" button and 233 subscribers.
 - Playlist Title:** "Best Musical Numbers" (circled in green).
 - Description:** "Musical numbers from professional and amateur groups that I like." (circled in green).
 - Stats:** 136 videos • 1.462 reproducciones.
 - Interaction:** "Reproducir todo", "Me gusta" (circled in green), and "Compartir" buttons.
 - Video List:**
 1. "Pandemonium" - 25th Annual Putnam County Spelling Bee (3:17)
 2. John Hemphill in A Funny Thing Happened/Forum (4:22)
 3. Kiss me Kate part 4/22 (6:46)
 4. Kiss me Kate part 5/22 (6:30)
- Right Sidebar:** "Featured Channels" section with profiles for ashens, extraashens, singofffans, and todrickhall, each with a "Suscribirse" button.
- Taskbar:** Windows taskbar at the bottom showing icons for Internet Explorer, Mail, Photos, Music, and other applications, along with system tray icons and the date/time (9:54, 17/01/2014).

¿Qué es el número musical?

- El que aúna música, letra, danza, coreografía
- Tiene un papel protagonista en escenas de comedia en:
 - cine
 - series de televisión
 - comerciales
- Actualmente su identidad como elemento recurrente humorístico se ha acrecentado protagonizado por los propios actores

Ejemplo clásico de número musical

- Barbra Streisand en Funny Girl (1968) [Ej. 1]

Papel protagonista en cine:

- Harpo Marx en *La tienda de los líos* (1941) [Ej. 2]

Papel protagonista en series de TV:

- Declaración de boda de Matthew a April con “500 hundred miles” en *Anatomía de Grey* (2013), 9x23 [Ej. 3]

Papel protagonista en comerciales:

- Comerciales en animación: Avecrem de Gallina Blanca [Ej. 4]
- Comerciales con cantantes famosos: Familia Philipps con Carmen Sevilla [Ej. 5]

The Burlesque

una producción de estudios moro para movierecord

Anuncios que suenan

¿Por qué funciona un número musical en un guión de comedia?

- * Porque permite reírnos de nosotros mismos evitando el dramatismo
- * Porque es una válvula de escape a situaciones surrealistas
- * Porque sirve como citas y guiños a tópicos cinematográficos

¿Siempre han sido los números musicales integrados?

- “The word “integration” is sometimes applied to forms of musical theatre in which there is no plot line at all; specifically, to distinguish the vaudeville form from the revue form (...). A degree of integration is achieved through various devices: one might use a unitary set, or music from a single era or by a single composer; one might fashion a number-linking narration, or array the numbers according to some theme. Whatever method is used, the idea is to provide a coherent sensibility for the show as a whole. The form, in fact, is sometimes called the “integrated review” or the “plotless musical” [Cfr. John Mueller (1984), “Fred Astaire and the Integrated Musical”. *Cinema Journal* 24, 37-38].

¿Porqué los números musicales pueden molestar a algunos espectadores?

- “Los musicales representan el utopismo del cine occidental. Constituyeron un formato perfeccionado por la capacidad del cine para soslayar el tiempo que en un teatro habría que dedicar a cambios de escenario y de vestuario u otras actividades que rompen el hechizo” [Cfr. Russell Lack (1997), *La música en el cine* (307) Madrid, Cátedra.]

¿Por qué las canciones y bailes pueden ser vistos negativamente en una película?

- “El musical es un género altamente codificado, sujeto a una serie de rígidas convenciones y que parte de un pacto previo con el espectador: la irrealidad en el caso del musical es aún mayor que en cualquier otro género (...); en muchos casos, el argumento del musical no es más que una mera excusa para el lucimiento por sí mismo de una serie de canciones y bailes –a veces ni siquiera compuestas para el filme, sino originarias de espectáculos teatrales- y no puede decirse que apoyen dramáticamente o intensifiquen determinada narrativa” [Cf. Roberto Cueto (1996), *Cien bandas sonoras en la Historia del Cine* (16-17), Madrid, Nuer].

¿Por qué hay muchos *fan* de las películas musicales?

Así, y no sin estupor, he conocido –y sigo conociendo- a muchos aficionados al cine que se han declarado alérgicos o al menos insensibles a los encantos del musical, que ha sido con excesiva frecuencia la parte tomada por el todo de un posible cine musical en teoría mucho más amplio y de fronteras tan difusas que abarcaría películas no sólo dramáticas o europeas, sino, a mi entender, incluso –por raro que resulte a primera vista- mudas. Algunos de estos cinéfilos admitían, hasta con pena, no comprender sus valores, o ser insensibles a su encanto; otros –menos tolerantes- le negaban todo mérito y hasta la posibilidad de que tuviera o pudiera llegar a tener alguno; bastantes eran los que encontraban los musicales cursis, optimistas, sentimentales, apastelados o-lo que, en el fondo viene a ser lo mismo, “demasiado americanos”, y muchos chocaban frontalmente con el intenso grado de irrealismo del género y con su habitual (y contagiosa) alegría, sobre todo cuando lo que se llevaba era el “realismo crítico”, su aparente antítesis, o la queja, la denuncia, la protesta o la “deconstrucción”, según las épocas (y las ha habido en las que el malhumor parecía obligado, y el bueno, además de resultar sospechoso, irritaba), eran presentadas como un deber ineludible y obligatorio, que sólo esquivaban los “escapistas” y los partidarios del cine de “evasión”.

¿Porqué el número musical tiene protagonismo en una escena?

- Los musicales se caracterizan por el control estricto de la narración, que es un elemento indispensable para situar y encuadrar los números musicales.
- Contrariamente a lo que a veces se dice, no se caracterizan por la elección de los temas, ni por un repertorio iconográfico, ni por una forma especial de narración; de ahí que coincidan en el gusto por el espectáculo, la falta de verosimilitud, y la superficialidad de algunos personajes.

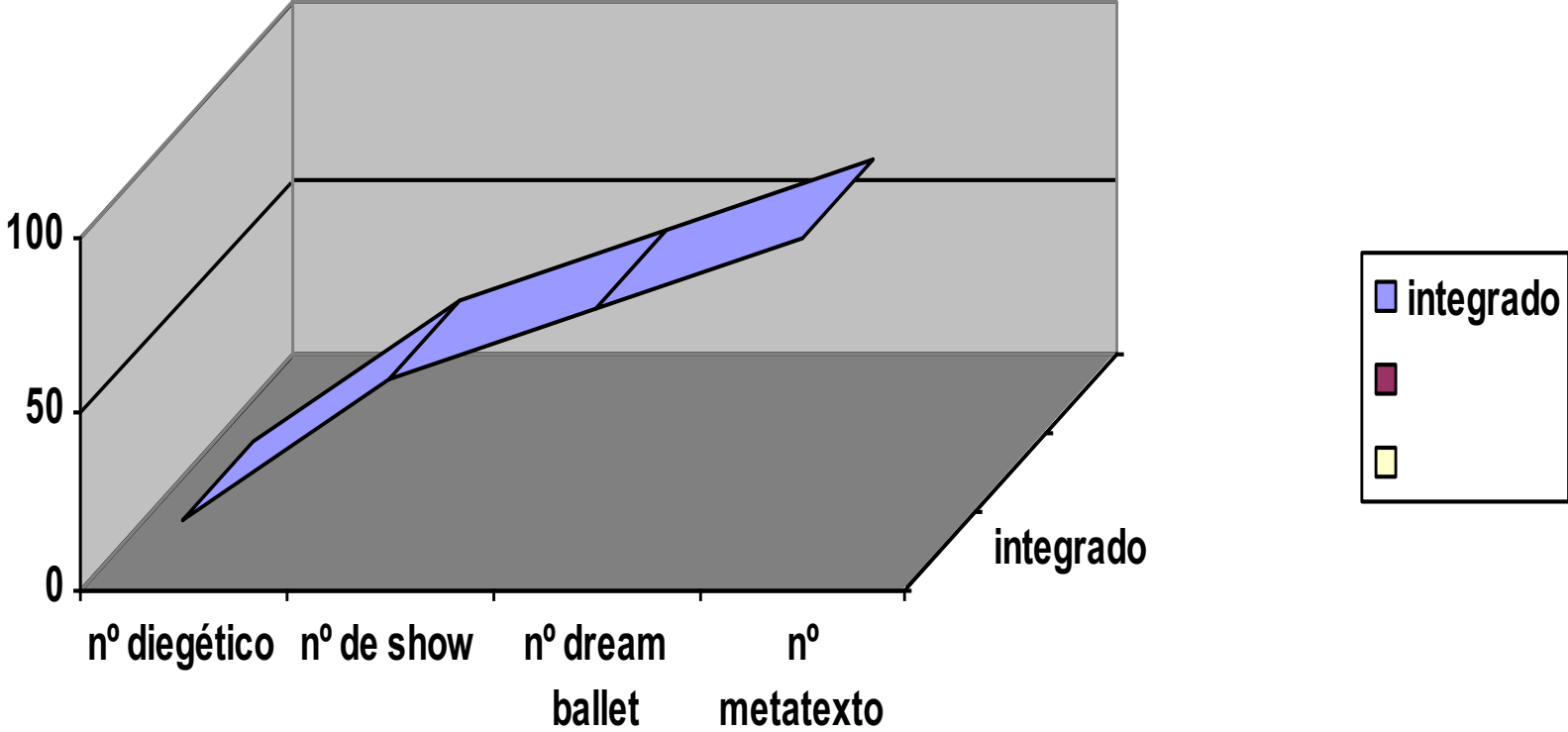
¿Qué elementos son propios y característicos de este género?

- Por una parte, está el número musical que provoca hilaridad, que es un recurso en la comedia, como el baile de Ed Norton en la joyería en *Everybody says I love you*; o el baile de María Estévez con los niños en *El otro lado de la cama*.
- Por otra parte, están las canciones en sí, con sus letras, que se "popularizan" en estas comedias, y que aunque no suelen estar compuestas ni escritas ni escritas "exprofeso" para las películas, proceden mayoritariamente de sus antecedentes teatrales, o han procedido de un musical anterior y son reutilizadas convirtiéndose en canciones referenciales
- La función de la canción de "metatexto" donde lo que se canta se dice por partida doble adquiere gran importancia en el musical, como la inmortal escena de Barbra Streisand y Louis Armstrong en *Hello Dolly* en el restaurante; o el diálogo en "karaoke" de antiguas canciones francesas entre los protagonistas que buscan piso, y los empleados de las inmobiliarias que se los enseñan, en *On Connait la chanson*.

“Dime que me quieres”, *El otro lado de la cama* (2002)

¿Es fundamental que el número musical esté integrado en la película?

El número musical menos integrado

- “*Numbers which are completely irrelevant to the plot.* This category covers instances in which a performer steps out of character and comes forward to do a song or dance, perhaps while the set is being changed backstage” [Cfr. John Mueller (1984), “Fred Astaire and the Integrated Musical”. *Cinema Journal* 24, 28].

El número musical de *show*

- “Numbers in musical which use show business as background and in which important members of the cast play musical performers” [*idem*, p. 29].

¿Es lo mismo número musical de show que una película *show musical* (según la tipología de Rick Altman)?

- En el *show musical* su argumento está protagonizado por artistas. Por eso justifica que cuando uno rompe a cantar en el escenario la utopía es mínima y la credibilidad máxima. Por lo general, siempre son temas diegéticos, y la reutilización de canciones preexistentes se da igual que en los otros subgéneros
- Un género que responde claramente a estas características es el *biopic*

El número musical *dream ballet*

- “Numbers which enrich the plot but do not advance; (...) [they] could be lifted from the plot without a loss in logic but the audience would have a lessened appreciation for the situation or character” [John Mueller (1984), p. 29].

El número musical más integrado

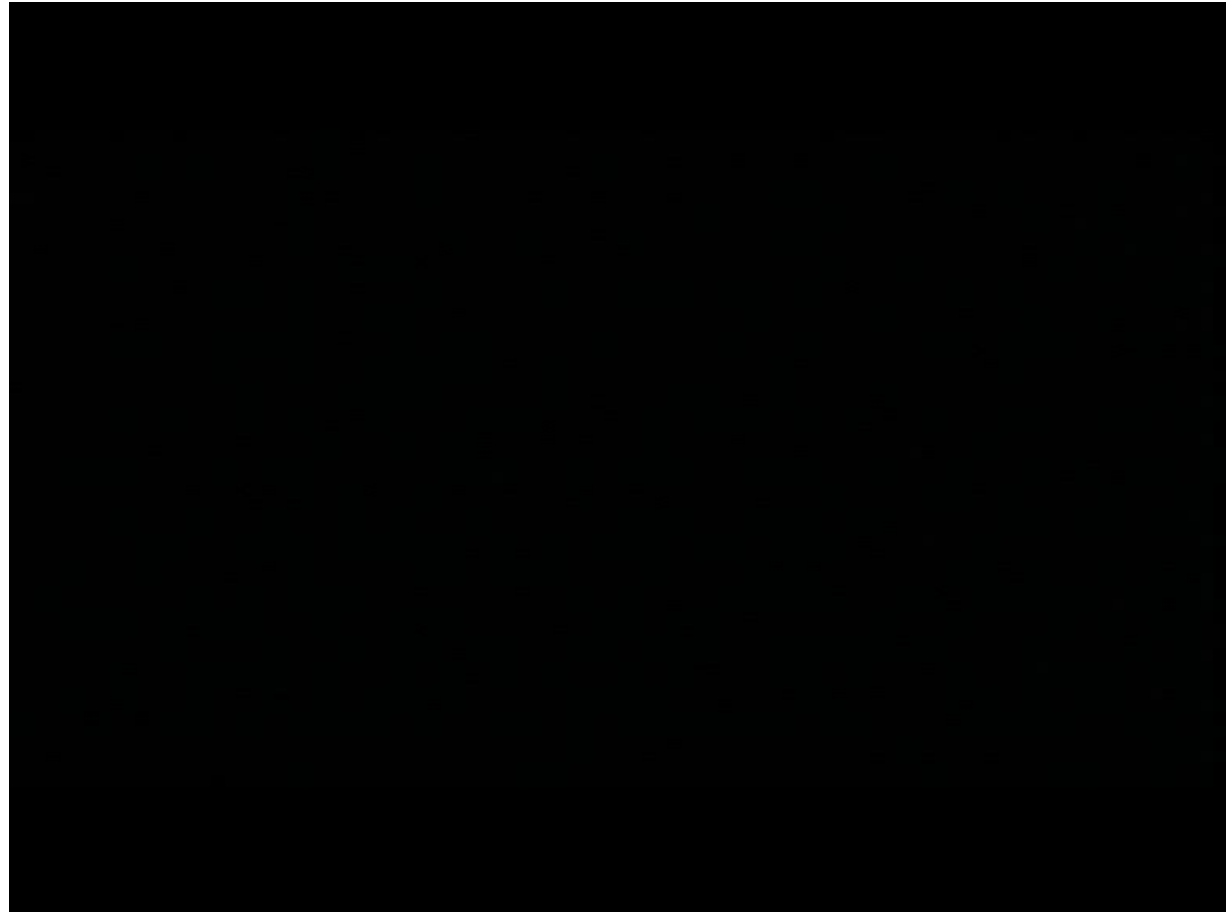
- “Numbers which advance the plot by their content. The numbers most often considered to be “truly integrated” are those which take up the action and advance the plot by their content” [*idem*, p. 29].

¿Cómo ha evolucionado el número musical?

- *En buscar protagonismo a través de actores secundarios
- *En buscar hilaridad a través de los errores de los actores profesionales
- *En popularizar una canción y una coreografía que se difunden por las redes sociales
- *En hacer cameos de actores y películas famosas
- *En hacer números integrados con el argumento

Ejemplo pionero protagonizado por un actor no bailarín profesional

- Ed Norton al comienzo de *Everybody Says I Love You* (1996) [Ej. 6]

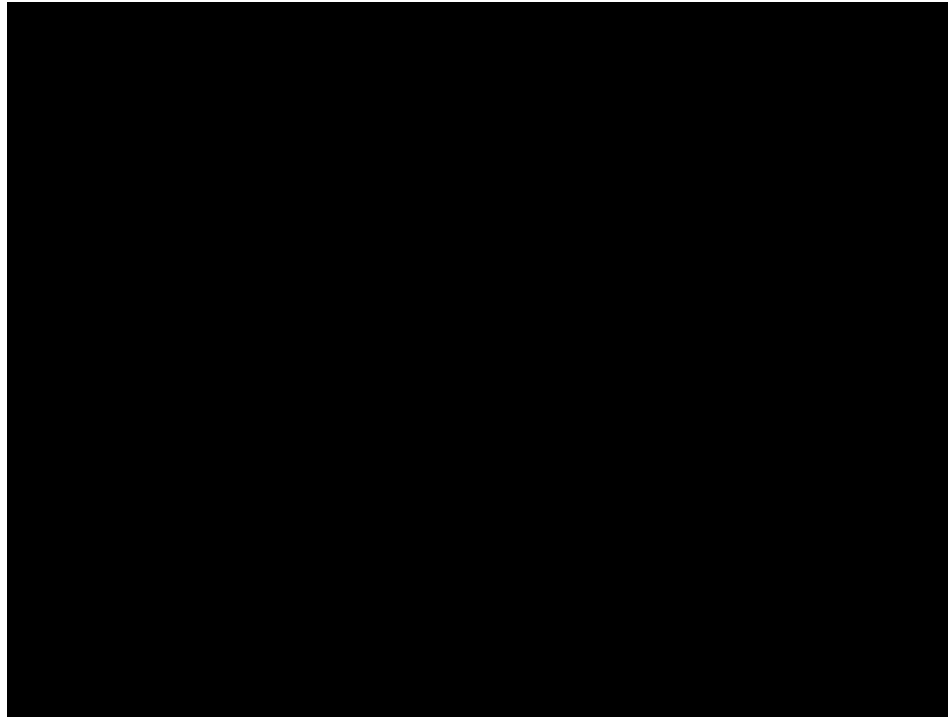
A medio camino entre la profesionalidad y el *amateur*

- Meryl Streep en “Dancing Queen”, *Mamma Mía!* (2008)
[Ej. 7]

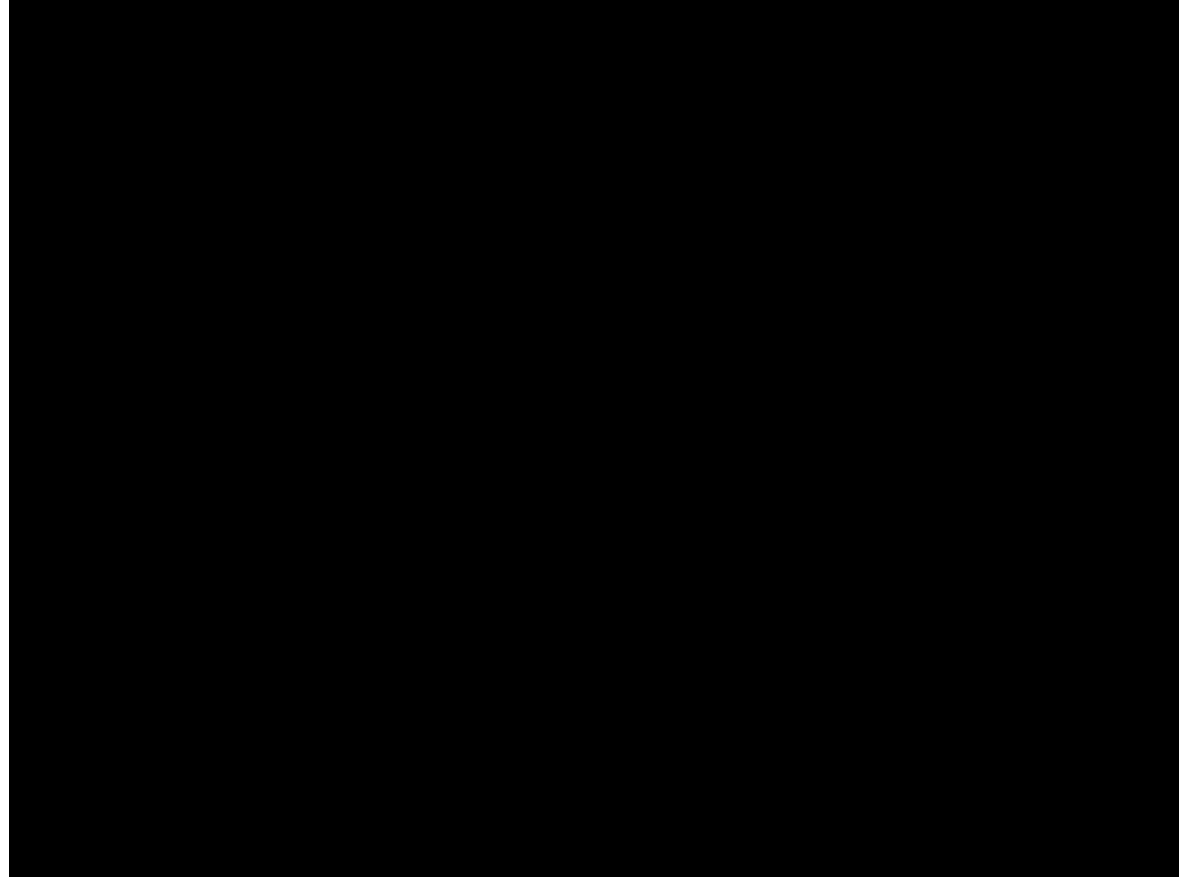
¿Cuántos números musicales de películas famosas podemos recordar?

- *Sonrisas y lágrimas, El mago de Oz, Hair...* en *Encantada* (2007) [Ej. 8]

¿Cuántas descargas tiene este número musical?

- Barney cantando “Mom and Dad” vestido de tirolés en *Cómo conocí a vuestra madre*, 9x8 [Ej. 9]

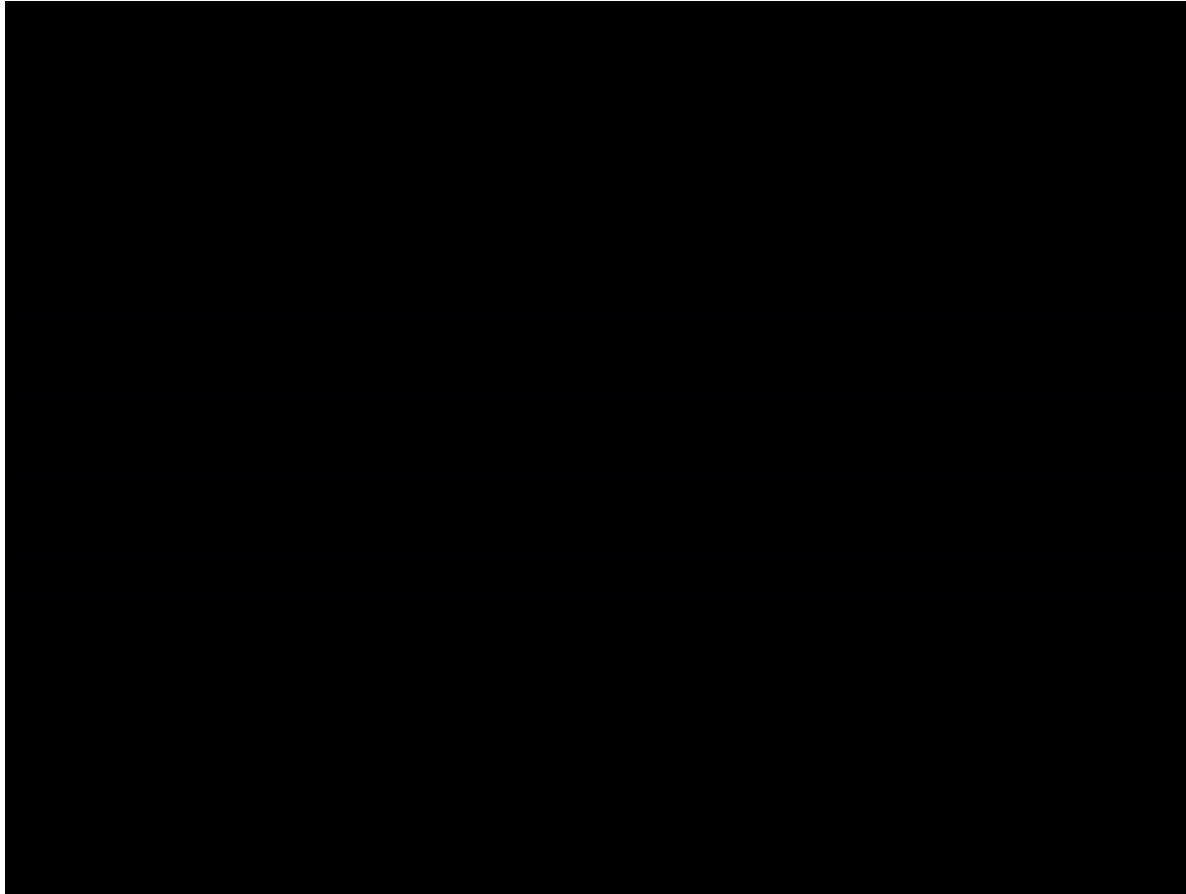

¿Qué película hizo revivir al fenómeno coral infantil?

- Anuncio de Fanta con el guiño de *Los chicos del coro* (2004) [Ej. 10]

¿Qué boda real se difundió más en las redes sociales?

Y para terminar, ¿quién no conoce este número musical de *Los Simpsons* (1989)?

MUCHAS GRACIAS

