

TÍTULO

PSICOSIS (THE PORCH - THE STAIRS - THE KNIFE)

1



8/3

28. The Porch

A

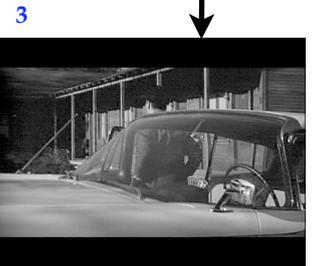
Lento

con sordino *pp*

1 2 3 2 6 7 8 9



Norman se detiene



Arbogast sale del coche

I

II

Vlas.

Vc.

Cb.

pp

pp

10 11 12



Arbogast entra en la oficina

TÍTULO

PSICOSIS (THE PORCH - THE STAIRS - THE KNIFE)

8/4

2

29. The Stairs

3



B

Adagio
con sordino

:15 1/3

Violins I and II, Violas, Cellos, Basses

Violins I: *sempre pp*

Violins II: *con sordino*, *sempre pp*

Violas: *con sordino*, *sempre pp*

Cellos: *con sordino*, *sempre pp*

Basses: *con sordino*, *sempre pp*

Measures 1-9

Measure 9 circled in green with 'b' and 'mf'.

C

Piu Mosso

4

Violins, Violas, Cellos, Basses

Violins: *p*

Violas: *mf*

Cellos: *pizz.*, *arco*, *pizz.*, *arco*, *pizz.*

Basses: *mf*, *p*, *mp*, *mp*, *mf*

Measures 10-14

Measures 10-11 circled in green.

Measures 11-14 circled in pink.

D

Rallentando — Adagio

1:26

Violins I and II, Violas, Cellos, Basses

Violins I: *div.*, *pizz. tremolo*

Violins II: *div.*, *pizz. tremolo* (strumming), *sempre pp*

Violas: *div.*, *pizz. tremolo* (strumming), *sempre pp*

Cellos: *arco*, *pizz.*, *arco*, *pizz.*, *arco*, *pizz.*

Basses: *pizz.*, *arco*, *pizz.*, *arco*, *pizz.*

Measures 15-22

Measure 19 circled in green with 'b' and 'pp'.

Measure 20 circled in green with 'sfz' and 'pp'.

Measure 21 circled in green with 'pp' and 'C6'.

Measure 22 circled in red with 'div.', 'pizz. tremolo', 'sempre pp' (strumming), 'div.', 'pizz. tremolo', 'sempre pp' (strumming), 'div.', 'pizz. tremolo', 'sempre pp' (strumming).

Arbogast mira a su alrededor

Entra en la casa

TÍTULO

PSICOSIS (THE PORCH - THE STAIRS - THE KNIFE)

6 Arbogast entra en la casa

7 Arbogast mira la escalera

8 Puerta del salón

10 Se dirige a la escalera

11 Sube la escalera

12 La puerta de la habitación de Mrs. Bates se abre

13

The musical score is divided into two systems. The first system covers measures 23 to 29, with a time signature of 2/4. It features a C6 chord at measure 23 and Bb chords at measures 25 and 27. The second system covers measures 30 to 37, with a time signature of 2/4. It features a C6 chord at measure 30 and a Bb chord at measure 31. The score includes various performance instructions such as 'ppp', 'sempre', 'pizz. tremolo', 'div. a4', and 'arco'. Red X's are drawn over measures 28 and 33-37. Blue circles highlight specific musical elements, and arrows point from these elements to film stills and captions.

Nº DE BLOQUE

18

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

The Search (B)

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:08:16

DERIVACIÓN DEL TEMA

Tema repercutido (The City). Repetición de The Parlor

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

Lila y Sam esperan la llegada de Arbogast, que se retrasa. A la vista de que no aparece, Sam decide ir en su busca al motel, pero no logra encontrarlo.

TÍTULO

PSICOSIS (THE SEARCH - B)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Los planos que se suceden en esta secuencia son los siguientes:

- Plano medio de Lila a contraluz. Plano contrapicado
- Plano general de Norman
- Plano general de Sam. Se acerca a la cámara hasta medio plano
- Plano general de Norman. La cámara se acerca hasta medio plano.
- Plano general de interior de la tienda
- Lila se acerca corriendo a la cámara hasta quedar en plano medio
- Plano medio de Sam entrando en la tienda
- Plano medio del perfil de Sam y Lila

La iluminación es escasa, se trata de planos nocturnos. Resalta la poca iluminación de la tienda, que parece estar completamente a oscuras.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

Es de señalar la alternancia de movimientos que se producen de plano a plano:

- La cámara se acerca a Lila
- Sam se acerca a la cámara (movimiento interior al plano)
- La cámara se acerca a Norman
- Lila se acerca a la cámara (movimiento interior al plano)

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El bloque musical se corresponde con una secuencia completa que narra la búsqueda de Arbogast por parte de Sam.

El cambio entre secuencias se produce por transiciones por disolución.

El movimiento de la cámara y el tipo de montaje hace que el ritmo de la secuencia sea lento (lo cual es intensificado por la música), a pesar de que la escena indica que la acción es dinámica, dada la premura de la situación.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Ruidos y palabras diegéticas:

- Pasos de Sam
- Sam grita: "¡Arbogast!"
- Motor del coche de Sam llegando a la tienda
- Pasos de Lila
- Puerta del coche cerrándose
- Puerta de la tienda cerrándose
- Diálogo entre Lila y Sam en la tienda

Por encima de todos estos sonidos destaca la música de Herrmann.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (THE SEARCH - B)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas:

a) Función temporal-referencial: creación de una atmósfera (la noche)

- Funciones técnicas:

b) Función unificadora: dar unidad a la película (volviendo a usar un tema que había sido empleado antes)

c) Función transitiva: dar continuidad en el paso o transición de una secuencia a otra

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

No hay una melodía propiamente dicha. Este bloque es exactamente el mismo que apareció en "The Parlor", aunque el significado final cambio ostensiblemente al estar confrontado con otra imagen completamente distinta.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

El motivo de "la ciudad" viene determinado por el paralelismo de los acordes, que presenta un cierto estatismo. Pero no hay un motivo claramente definido. Este motivo empleado aquí enlaza con la idea del comienzo de la película donde Sam y Marion estaban juntos en el hotel. La música anunciaba ya que algo iba a ocurrir. En este caso es Lila, la hermana de Marion quien está junto a Sam.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

El compás empleado es un 4/4, a un tempo muy lento (Lento assai). Estos elementos agrupados con el uso de negras en acordes paralelos produce a la escucha cierta estabilidad o serenidad. Sin embargo, en este bloque vuelve a hacerse sonar el ostinato de semicorchea-corchea-semicorchea (síncopa breve), lo cual produce un cierto desasosiego o pequeña tensión.

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

No hay puntos de sincronía claros.

- El bloque comienza después de que Sam le dice a Lila: "No se mueva usted de aquí".

- El compás 7 comienza en el punto en que Sam se vuelve y comienza a caminar.

- El compás 11 coincide con el cambio de secuencia a la de la tienda.

- El final del bloque coincide con la pregunta de Lila: "¿A dónde habrá ido?"

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Tonalidad difusa

6.5.2. Tipos de acordes

Cuatriadas

6.5.3. Análisis armónico musical

La partitura está basada en acordes disminuidos con séptima menor, aunque la frase comienza con un acorde disminuido con séptima disminuida.

Los últimos cuatro compases va alternando un acorde disminuido (X^o) con un acorde con séptima de dominante (X7).

El último acorde es una tríada aumentada (Db+).

La sensación armónica que proporciona el bloque es el de una tonalidad un tanto difusa, donde el centro tonal no llega a estar claro.

6.5.4. Análisis armónico-visual

El empleo de acordes disminuidos confiere a la imagen cierto toque de "suspense", de intriga. Si en lugar de utilizar este tipo de acordes, Bernard Herrmann hubiese empleado acordes mayores, o incluso menores, el contenido semántico de la escena hubiera cambiado, tornándose en una simple descripción. La música presenta una atmósfera opresiva creada por las cuerdas con acordes que ascienden y descienden.

En los compases 3, 9, 10 y 11 la tensión y el suspense se incrementa por el empleo de acordes de apoyatura semidisminuidos que resuelven en acordes menos tensos.

El último acorde, un acorde aumentado (Db+), deja en el aire una tensión sin resolver que se relaciona con la pregunta de Lila: "¿A dónde habrá ido?"

TÍTULO

PSICOSIS (THE SEARCH - B)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal.

Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino". La sordina en la cuerda produce un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y, en este caso, "extraño".

Los contrabajos alternan sonidos en arco y en pizzicato.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Homofonía

6.7.2. Asociaciones por textura

La textura homofónica en ritmo de negras produce una sensación de cierta uniformidad, de poca actividad.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (total)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema central

6.8.5. Características de la forma musical

Todo el bloque es una sola sección que puede dividirse en tres subsecciones: del compás 1 al 6 (A), del 7 al 12 (A') y del compás 12 al 15 (coda)

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

La técnica de armonía paralela recuerda los preludios para piano y las obras sinfónicas de Claude Debussy, aunque armónicamente emplee diferentes acordes.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

El tema de "The City", asociado a Marion y a Sam, se vuelve a emplear en esta ocasión asociado únicamente a este último. Aquí queda patente musicalmente la relación entre la pareja, ya que este tema se ha escuchado tanto con ambos ("The City"), como asociado a Marion ("The Window / The Parlor, "The Bathroom"), como en este caso asociado sólo a Sam ("The Search (B)").

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

Nº DE BLOQUE

19

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

The First Floor

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:24:33

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

Después de hablar por teléfono con el sheriff Al Chambers, Norman se dirige a la casa y sube las escaleras hacia la habitación para hablar con su madre. Intenta convencerla de que se esconda en la bodega por unos días para evitar que alguien la descubra. Pero ella no quiere encerrarse, por lo que Norman la coge en brazos y la baja en contra de su voluntad.

TÍTULO

PSICOSIS (THE FIRST FLOOR)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Los planos que se suceden en esta secuencia son los siguientes:

- Primer plano de Lila
- Plano detalle del teléfono de Norman
- Plano contrapicado de Norman (resalta su prepotencia)
- Plano general de la casa durante la noche
- Medio plano de Norman entrando en la casa
- Plano contrapicado de la escalera y Norman subiendo por ellas
- Plano de la puerta de la habitación
- Plano cenital del rellano de la escalera del primer piso

Es de observar el tipo de composición empleada por Hitchcock en el plano de la escalera, donde deja la cámara como espectadora utilizando el plano subjetivo, como también el uso del plano con ángulo cenital para recoger los movimientos de Norman por la casa. Estos encuadres subrayan el carácter tétrico y antinatural de la situación.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

Es de resaltar cómo la cámara queda inmóvil mientras Norman sube la escalera, y cuando Norman comienza a hablar con su madre la cámara sube también hasta llegar a la puerta de la habitación, pero sigue subiendo hasta colocarse en ángulo cenital. La cámara actúa de modo subjetivo, como si de un "espía" de la acción se tratara.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

De nuevo el bloque musical comienza con el último plano de la secuencia anterior, un primer plano de Lila.

La secuencia siguiente comienza con una transición por disolución.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Además del diálogo entre Norman y Mrs. Bates, hay diferentes ruidos diegéticos:

- Pasos de Norman
- Puerta de la oficina
- Puerta de la casa
- Pasos de Norman por la escalera
- Puerta de la habitación de Mrs. Bates

La música está en primer plano sonoro, pero cuando comienza el diálogo la dinámica pasa del forte al pianissimo.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Representativa o Descriptiva

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (THE FIRST FLOOR)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas:

a) Función temporal-referencial: creación de una atmósfera (la noche)

b) Función plástico-descriptiva: representar elementos visuales (la ascensión de Norman por la escalera, la altura del primer piso de la casa)

- Funciones psicológicas:

c) Prosopopéyica caracterizadora: revelar la psicología de un personaje (el desequilibrio psíquico de Norman)

d) Prosopopéyica descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (la mente confusa de Norman, que descubre que le están investigando)

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Todo el bloque es básicamente armónico-contrapuntístico, pero no hay melodías propiamente dichas. La única melodía que aparece en el bloque, en la B, son realmente arpeggios de acordes disminuidos y de tipo dominante.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

En este bloque no aparece motivo alguno, se trata de un bloque circunstancial sin relación temática con ningún otro bloque anterior.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

Los compases empleados por Herrmann en esta ocasión tienen subdivisión en blancas (2/2, 3/2, 4/2). Las indicaciones metronómicas son de pulso muy lento (Molto sostenuto, Largo assai). No hay ningún motivo rítmico.

6.4.2. Tipo de sincronía

Blanda

6.4.3. Puntos de sincronía

- Inicio del bloque / Compás 1: primer plano de Lila.
- Comp. 9: Norman entra en la casa
- Comp. 16: La cámara aún asciende hacia el primer piso, después de que Mrs. Bates dice: "No, no me esconderé otra vez en la bodega" (este no es un punto de sincronía claro, pero coincide con un cambio en la estructura musical)
- Comp. 22: coincide con el punto en el que la cámara se detiene enfocando el rellano de la escalera desde un plano cenital, y más tarde a Norman y a Mrs. Bates.
- Final: baja la escalera llevando a su madre en brazos.

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal con centro

6.5.2. Tipos de acordes

Cuatriadas

6.5.3. Análisis armónico musical

De nuevo Herrmann hace uso de acordes menores con séptima mayor, acordes de tipo dominante y disminuidos con séptima disminuido, tres formaciones acordales que presentan tensiones armónicas. En el caso del primer acorde que suena, C-(maj7)(13), la trecena es una tensión que, añadida al acorde, forma un tritono con su tercera menor. Esto posibilita que todos los acordes que aparecen tengan tritono en su estructura. Es de resaltar la "superestructura" que va formándose mediante la superposición de tres tritonos en la sección C. El sistema de organización resultante es atonal, pero con una cierta polarización.

6.5.4. Análisis armónico-visual

El uso de acordes con tritonos mantiene la tensión y el suspense en el espectador, dentro de una secuencia rodada de forma que se subraya lo "excéntrico", lo "absurdo", lo "tenebroso" de las actuaciones de Norman y de las palabras de su madre, Mrs. Bates. La relación entre los dos no puede ser más extraña y a la vez patética, y la armonía recalca esta situación, además de caracterizar la psicología perversa y desequilibrada de Norman. Por otra parte, es una armonía que realza lo oscuro, lo tenebroso de la noche y los instintos más perversos.

TÍTULO

PSICOSIS (THE FIRST FLOOR)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal.

Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino". La sordina en la cuerda produce un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y, en este caso, "extraño".

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Contrapunto

6.7.2. Asociaciones por textura

En la sección B, el contrapunto empleado por Herrmann en forma de "canon" desde el grave al agudo representa la ascensión de Norman por las escaleras de la casa. En la C, las dos notas muy agudas en intervalo de tritono representan la altura del primer piso donde está la habitación de Mrs. Bates.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (total)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual (A B C ...)

6.8.4. Estructura temática

Tema secundario

6.8.5. Características de la forma musical

La forma musical se adapta a cada una de las situaciones dramáticas de la secuencia: ida de Norman hacia la casa (A), subida de las escaleras (B), diálogo entre Norman y su madre (C).

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No se observa influencia alguna reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Aquí, la música continúa representando el desequilibrio mental de Norman, mediante una armonía tensa de acordes menores con séptima menor, dominantes y disminuidos. Además de funcionar narrativamente, en este caso la música del bloque actúa de modo descriptivo visual, es decir, representa la ascensión de Norman por las escaleras hacia el primer piso, donde supuestamente está Mrs. Bates, con una serie de arpeggios ascendentes, de grave a agudo desde violoncellos a violines. Cuando Norman habla con su madre, la música es muy tensa en la cuerda, con superposición de tres tritonos.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

Nº DE BLOQUE

20

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Cabin 10 / Cabin 1

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:28:06 / 01:31:35

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición ("Cabin 10") / Variación ("Cabin 1")

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

Lila y Sam, al no tener noticias de Arbogast, comienzan a investigar por su cuenta. Conducen hasta el Motel de Bates y se registran en él como marido y mujer en la habitación nº 10. Lila y Sam aprovechan para buscar pistas en la habitación donde se alojó Marion, la número 1, donde encuentran un recorte de papel que indica que Marion estuvo allí.

TÍTULO

PSICOSIS (CABIN 10 / CABIN 1)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Los planos que se suceden en estas dos secuencias son los siguientes:

"Cabin 10":

- Plano general de la furgoneta
 - Plano de la ventana de la casa de Norman, Norman se asoma
 - Plano general desde la ventana (picado)
 - Plano americano de Lila, Sam y Norman
 - Plano medio de Lila, Sam y Norman
- La iluminación es diurna.

"Cabin 1":

- Panorámica horizontal de derecha a izqda. de Sam y Lila
 - Plano medio de Sam y Lila entrando en la habitación de Marion
 - Plano medio de la pareja buscando por la habitación
 - Plano picado de los dos en el cuarto de baño.
- La iluminación es diurna en el exterior y en oscuridad en la habitación.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

"Cabin 10" :

Sólo hay movimiento de la cámara cuando los personajes se mueven dentro de la escena siguiéndolos (antes de entrar en la oficina).

"Cabin 1":

La cámara sigue a la pareja en una panorámica horizontal. Movimiento de cámara siguiendo a los dos personajes por la habitación.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

"Cabin 1":

La camioneta de Sam y Lila llega al motel de Norman. Por un lado está la pareja y por el otro Norman Bates, que les mira a través de la ventana del primer piso de la casa. Posteriormente Norman baja y se encuentra con ellos.

El paso hacia esta secuencia se produce por una transición por disolución.

"Cabin 10":

Dos momentos: en el exterior del motel, Sam y Lila van hacia la habitación de Marion. En el interior de la habitación buscan algo hasta encontrar un trozo de papel escrito en el cuarto de baño. Todos los cambios de plano se producen sin transición.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencias (dos o más)

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

"Cabin 10":

- Ruido del motor de la camioneta
- Puertas de la camioneta cerrándose
- Pasos de la pareja
- Diálogos (Sam, Lila, Norman)
- Más pasos
- Ruido de las llaves de la habitación

"Cabin 1":

- Pasos
- Ruido del cerrar de la puerta de la habitación
- Sam llama a Norman: "¡Bates!"
- Ruido de la puerta de la habitación de Marion
- Ruidos de cajones, puertas, pasos
- Diálogos

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Ósmosis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Adición (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (CABIN 10 / CABIN 1)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

Estos dos bloques cumplen diferentes funciones:

- Funciones psicológicas:

a) Función prosopopéyica descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (Norman en "Cabin 10")

b) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista

- Funciones técnicas:

c) Función estructuradora: marcar un cambio de plano o de secuencia (de la secuencia de la furgoneta a la llegada al motel en "Cabin 10")

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

No hay una melodía propiamente dicha, dado que viene dada por la voz superior de una textura básicamente homofónica.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

El motivo principal de ambos bloques musicales consiste en una pequeña frase de un compás (7/4) que en el bloque "Cabin 10" se repite siempre con diferentes armonizaciones. Sin embargo en el siguiente bloque ("Cabin 1") el motivo es transportado a diferentes alturas de modo que poco a poco va siendo más agudo.

No hay "leitmotiv", y la música de ambos bloques suena por vez primera y última en la película.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

El compás de ambos bloques es un 7/4 dividido en dos semicompases de 3/4 y 4/4, a un tempo "Lento assai".

El motivo rítmico de la frase repetida ("Cabin 10") siempre es de: blanca-negra-negra-blanca-silencio de negra

Sin embargo, en "Cabin 1" se invierte el orden de las figuras:

negra-blanca-blanca-negra-silencio de negra

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

Las sincronías que se dan son muy leves:

"Cabin 10": - Inicio: la furgoneta llega al motel de Norman

- Sexto pulso del primer compás: Norman corre la cortina

- Compás 2: Cambio de plano al de la furgoneta y el motel

- Sexto pulso, comp. 2: Lila mira la ventana y ve a Norman

- Compás 3: Norman se retira de la ventana

- Sexto pulso del comp. 4: Norman llega

- Compás 7: todos entran a la oficina

"Cabin 1": - Inicio: Lila y Sam salen de su habitación

- Fin del bloque (primer tiempo del comp. 7)

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal con centro

6.5.2. Tipos de acordes

Acordes de construcción dispar

6.5.3. Análisis armónico musical

Armónicamente la estructura musical está basada en acordes de construcción dispar, aunque basados fundamentalmente en cuartas y acordes de tríada con disonancias de segundas menores en su interior. Por tanto el resultado sonoro es más cercano a lo atonal que a lo tonal.

Ambos bloques resuelven en un acorde de La menor, por lo que la atonalidad resultante de la escucha de los bloques por el oyente queda centrada en su final (en la película el bloque "Cabin 1" es cortado antes de acabar)

6.5.4. Análisis armónico-visual

De nuevo la atonalidad produce en el oyente una sensación de "extrañeza", de "anormalidad" de la situación que están viviendo los dos personajes protagonistas, Lila y Sam. Por otro lado se abunda en la naturaleza desviada de la psique de Norman, además de que se subraya que algo va a ocurrir próximamente.

TÍTULO

PSICOSIS (CABIN 10 / CABIN 1)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal.

Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino". La sordina en la cuerda produce un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y, en este caso, "extraño".

Es de resaltar el uso de "divisis" en toda la cuerda, produciendo una sonoridad aún más "transparente" y ligera de lo habitual.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Homofonía

6.7.2. Asociaciones por textura

No se dan asociaciones por textura en estos dos bloques.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (total)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema secundario

6.8.5. Características de la forma musical

En ambos casos, "Cabin 10" y "Cabin 1" se trata de una forma en una sola sección (A).

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No se observa influencia alguna reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Nuevamente Bernard Herrmann emplea una armonía atonal muy cromática para representar la situación anormal que viven Sam y Lila en su búsqueda de Marion. Sólo al final del bloque hay reposo en un acorde de La menor. "Cabin 1" es una variación del anterior, "Cabin 10", en este caso adaptada al registro de la habitación de Marion por parte de Lila y Sam.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

PSICOSIS (CABIN 10 / CABIN 1)

10/1

33. Cabin 10



A

Lento assai a

Violins I, II, Violas, Cellos, Basses

pp con sordino

div. a3

mf

08

a'

:24

6

:32

a''

b

Am

Vls. I, II, Vlas., Vc., Cb.

pp

div. a3

div. a2

div. a3

7

5

6

7

TÍTULO

PSICOSIS (CABIN 10 / CABIN 1)

10/2

34. Cabin 1



A

Lento assai

Violins
II
Violas
Celli
Basses

con sordino
pp

mf

:08 :16 :24

Vcl. I
II
Vcl. II
Vc.
Cb.

:32 :40 :48

1 2 3

Vcl. I
II
Vcl. II
Vc.
Cb.

Nº DE BLOQUE

21

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

The Hill

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:34:38

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

Mientras Sam mantiene a Norman hablando en la oficina del motel, Lila sube hasta la colina donde está la vieja casa para intentar entrevistar a Mrs. Bates.

TÍTULO

PSICOSIS (THE HILL)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

En esta secuencia se suceden los siguientes planos:

- Plano general de Lila
- Plano general de la casa
- Planos medios de Lila
- Primer plano de Lila
- Plano de la puerta de la casa
- Primer plano de Lila
- Plano detalle de la mano de Lila abriendo la puerta

Hay una intensificación visual en el contenido y la fuerza de los planos. Cada plano que se sucede va haciéndose cada vez más pequeño, la secuencia va del plano general al plano detalle, intensificando con los cambios de plano y los cambios en el tamaño de los planos el contenido semántico de la escena, aumentando poco a poco la tensión dramática.

Los planos de Lila siempre son picados, sin embargo los de la casa están en contrapicado, mostrando mayor "poder visual".

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

El movimiento es producido sobre todo por los cambios de plano. El movimiento interior al plano de Lila al subir hacia la colina es acompañado por el movimiento de la cámara que la sigue.

Los planos donde se muestra la casa muestran como planos subjetivos "lo que Lila puede ver".

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

Lila, a escondidas, sube la colina hacia la casa donde supuestamente está la madre de Norman. El montaje, con cambios frecuentes de plano mostrando alternativamente la casa y a Lila, aporta a esta secuencia una tensión muy de acuerdo con la que Lila sube al encuentro de la anciana.

Aunque no se puede encontrar un ritmo exacto en la duración de la alternancia de los planos, sí hay una intensificación de la tensión dramática debido al montaje, que proporciona un ritmo cada vez mayor, lo cual es apoyado musicalmente por la partitura de Herrmann.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

La música está claramente en primer plano, sólo se pueden escuchar los pasos de Lila, primero en el suelo de madera del porche del motel, más tarde en la arena de la colina y finalmente nuevamente en el suelo de madera del porche de la casa.

Para finalizar el bloque se cierra con el ruido del picaporte de la puerta de la casa que suena cuando Lila la abre para entrar en ella.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (THE HILL)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas:

a) Función cinematográfica: subrayar la acción física (la subida de Lila hacia la casa por la colina)

- Funciones psicológicas:

b) Función prosopopéyica descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (La tensión de Lila por hablar con Mrs. Bates sin el consentimiento de Norman)

c) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista

- Funciones técnicas:

d) Función sonora: evitar el "agujero de sonido" producido por los ceses de los diálogos.

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

La melodía es una escala cromática descendente a ritmo de blancas con puntillo que se despliega desde un Fa5 hasta un Fa#3.

Todas las voces se suceden cromáticamente, de modo que, exceptuando la voz de tiple, el resto son escalas cromáticas ascendentes.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

No hay motivos melódicos claramente reconocibles ni tema alguno, por tanto, tampoco "leitmotiv".

Lo más característico del bloque es el motivo rítmico-melódico en forma de ostinato de corcheas picadas formando apoyaturas que resuelven haciendo sonar acordes de tríada en el último tiempo del compás.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

El compás es de 6/8 a un tempo Moderato. El motivo rítmico empleado es un ostinato de cuatro corcheas:

silencio de corchea - 4 corcheas - silencio de corchea

La insistencia de este ostinato proporciona tensión a la situación dramática.

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

No hay puntos de sincronía claros más que los de inicio y fin del bloque:

- Inicio: Lila se dirige hacia la casa
- Compás 25 (fin del bloque): Lila abre la puerta de la casa

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Tonalidad difusa

6.5.2. Tipos de acordes

Triadas

6.5.3. Análisis armónico musical

La música de este bloque está realizada sobre la base de un continuo cromatismo en escala de todas las voces. Sin embargo, Herrmann ha buscado que la simultaneidad de las diferentes partes armónicas produjera acordes, la mayoría triadas (alguna con séptima).

El ostinato rítmico está elaborado sobre la base de una apoyatura que resuelve siempre ascendentemente. Al resolver se produce el acorde triada correspondiente. La mayoría de los acordes resultantes son de triada mayor o menor, aunque también aparece un disminuido y un acorde con séptima menor.

6.5.4. Análisis armónico-visual

Las apoyaturas producen cierta ansiedad o tensión que se va resolviendo, pero enseguida vuelve a aparecer una nueva apoyatura que aporta una nueva tensión, y así sucesivamente.

Las escalas cromáticas van ascendiendo o descendiendo lentamente aportando también tensión dramática (los cromatismos añaden un significado de "situación no habitual" a la escena). Mientras contrabajos, violoncellos y violas ascienden poco a poco (son la analogía visual del ascenso de Lila por la colina), los violines descienden lentamente, asociándose con la aproximación de Lila a la situación que espera encontrar dentro de la casa.

TÍTULO

PSICOSIS (THE HILL)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal. Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino".

La sordina en la cuerda produce un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y, en este caso, "extraño".

Primero los contrabajos, en el compás 8, tocan en pizzicato para dar algo de percusión proporcionando "misterio" a la situación; luego son relevados por las violas en el compás 13.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Homofonía

6.7.2. Asociaciones por textura

No se dan asociaciones por textura en este bloque.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (total)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema secundario

6.8.5. Características de la forma musical

Se trata de una sección musical que se puede dividir en dos: A y A', ya que se trata de la misma música que es repetida en diferentes tesituras instrumentales.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No se observa influencia alguna reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Como en "Temptation", el bloque contiene dos ideas: un "motor" rítmico, en corcheas, que inquieta y añade tensión, y una idea más estática, contrapunto de la primera. La primera es ascendente, representando tanto la subida de Marion por la colina hacia la tenebrosa casa de Norman y Mrs. Bates, como el aumento de tensión que le produce el acercarse hacia la mansión. La subida es una octava cromática, desde Fa menor hasta Mi menor. En A' la subida continúa, pero los contrabajos bajan de octava para realizar de nuevo una octava cromática. La segunda idea va de los agudos desde Fa en los violines hasta el Fa # dos octavas representando quizá, la idea de la mansión que se va acercando poco a poco. También se asocia con el estado de tensión de Lila por subir a la casa sin permiso de Norman.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

PSICOSIS (THE HILL)



10/3

A

35. The Hill

Moderato

Violins I
Violins II
Violas
Celli
Basses

con sordini
pp
f
pp
f
pp
f
pp
pp
f
pp
f
pp
pp
f
pp

F#-7 Eb/G G#- A-(add3) Bb-(add9) B- mf pizz. C-7 A/C#

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vls. I
Vls. II
Vlas.
Vc.
Cb.

f
f
mf pizz.
f
mf arco

D° Eb-(add3) E-(add9)

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vls. I
Vls. II
Vlas.
Vc.
Cb.

f
f
p arco
p
p

G-(maj7)(13)/F#

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



Nº DE BLOQUE

22

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

The Bedroom / The Toys

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:36:19 / 01:38:03

DERIVACIÓN DEL TEMA

"The Bedroom", primera aparición /
"The Toys", variación de "The Bedroom"

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin,
Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland,
Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

Mientras Sam entretiene a Norman, Lila, dentro de la casa, registra la habitación de Mrs. Bates, pero no la encuentra. Después, entra en la habitación de Norman, que está llena de juguetes, al estilo de la de una niñera.

TÍTULO

PSICOSIS (THE BEDROOM / THE TOYS)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

"The Bedroom":

- Plano de la espalda de Lila entrando en la habitación de Mrs. Bates
 - Plano medio de Lila (varios)
 - Plano general de la habitación con la cama de Mrs. Bates
 - Plano del lavabo
 - Plano de la chimenea
 - Plano general de Lila en la habitación
 - Plano del tocador
 - Zoom hacia un joyero cuya tapa son unas manos (muy significativo)
 - Plano general de Lila reflejada en un espejo
- Es de reseñar el zoom que enfoca el joyero, algo que el espectador no espera.

"The Toys":

- Plano general de la habitación de Norman
- Primeros planos y medios planos de Lila
- Planos detalle de los peluches, tocadiscos, disco, libro, etc.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

"The Bedroom": en un plano se ve a Lila acercándose al joyero, y en el siguiente el plano enfoca en un zoom rápido las manos del joyero. Lila se mueve por la habitación registrándola, hasta que, confundida por su propio reflejo en el espejo, se asusta y se vuelve: el montaje recoge esta situación en dos planos. En "The Toys" el movimiento es producido, sobre todo, por el propio montaje (cambios de plano) y el movimiento interior al plano de Lila.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

Tanto en "The Bedroom" como en "The Toys" el montaje alterna planos de Lila y planos de las habitaciones o de los objetos que hay en ellas.

La primera secuencia ("The Bedroom") presenta un montaje con un cierto ritmo interno, aunque no es del todo marcado como es más evidente en la secuencia "The Toys". Aquí las duraciones de los planos son similares, y hay un ritmo interno bastante claro que es claramente subrayado por la música de Bernard Herrmann.

Este ritmo produce una mayor tensión en el espectador, que se ve sometido al ritmo (¿quizá una metáfora del latir del corazón de Lila?) tanto visual como musical.

Es de señalar los planos en que se ve el disco de la "Heroica" de Beethoven y el libro: Lila descubre que Norman es una persona con cierta cultura.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

Métrico o "musical"

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

En ambas secuencias el protagonista sonoro es la propia música. El resto de elementos sonoros no son más que pasos, ruido del roce de la ropa, abrir y cerrar de las puertas de los armarios y de las habitaciones, etc.

Resalta la exclamación de Lila al asustarse viéndose reflejada en el espejo.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (THE BEDROOM / THE TOYS)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas:

a) Función plástico-descriptiva: representar elementos visuales (el ritmo del montaje, sobre todo en "The Toys")

- Funciones psicológicas:

b) Función prosopopéyica descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (la tensión de Lila por entrar sin permiso en las habitaciones)

c) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista

- Funciones técnicas:

d) Función sonora: evitar el "agujero de sonido" producido por los ceses de los diálogos.

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

En "The Bedroom" la melodía es una escala ascendente asincopada de La₂ a Mi₃ en el registro grave de los violines.

Sin embargo, en "The Toys", la melodía comienza en un Mi₅ agudo y desciende por grados conjuntos hasta el La₃ de modo que completa lo realizado por el primer bloque (de La a Mi / de Mi a La)

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

No hay un tema significativo ni "leitmotivs" en estos dos bloques.

En "The Bedroom" hay una frase musical que se repite (a, a') que es el antecedente y un final (b), consecuente. Cuando la b suena Lila comienza a caminar por la habitación (hay una relación entre el movimiento y la b).

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

El compás es de 4/4 en un tempo lento ("Andante molto triste").

En "The Bedroom" el motivo rítmico de la melodía es una síncopa larga que subraya la tensión de Lila. En "The Toys" todo queda más "en suspense" con una rítmica continua en notas largas en la melodía, mientras que en ambos bloques el ostinato en negras del bajo marca la tensión.

6.4.2. Tipo de sincronía

Dura

6.4.3. Puntos de sincronía

"The Bedroom":

En esta secuencia no hay muchos puntos de sincronía, pero las sincronías producidas están bien marcadas por la música.

"The Toys":

Prácticamente toda la secuencia es marcada por el ostinato en negras del bajo, de modo que la música se sincroniza con cada cambio de plano y con cada cambio o inicio de movimiento de Lila (ver análisis en la partitura)

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Modal

6.5.2. Tipos de acordes

Cuatriadas

6.5.3. Análisis armónico musical

La pedal del bajo polariza ambos bloques en Mi, y toda la música de ambos bloques es diatónica dentro del modo de Mi frigio. A la pedal de Mi se añade una pedal en Fa, produciendo una disonancia con la nota característica del modo. En "The Bedroom" no se dan acordes completamente definidos, aunque están empleadas suenan dos notas disonantes importantes del modo (Fa, a distancia de semitono de Mi, y Si, a distancia de tritono de Mi). En "The Toys" los acordes utilizados por encima de esta pedal son acordes de cuatro notas, siguiendo una secuencia descendente paralela (Fmaj7, E-7, D-7, Cmaj7, etc.)

6.5.4. Análisis armónico-visual

El uso de la nota pedal doble Mi-Fa (con la disonancia a distancia de semitono) produce una tensión multiplicada por dos (tensión de la pedal - tensión de la disonancia)

Herrmann emplea disonancias (semitonos y tritonos) buscando una sonoridad tensa dentro de un ambiente de una cierta "calma contenida" que es la que evoca la pedal.

Los acordes cuatriadas, que ya llevan una cierta tensión inherente, van sucediéndose por encima de la pedal produciendo diversos choques armónicos que se relacionan directamente con la situación dramática.

TÍTULO

PSICOSIS (THE BEDROOM / THE TOYS)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal.

Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino".

La sordina en la cuerda produce un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y, en este caso, "extraño".

Los violoncellos marcan el pulso de negras en pizzicato, produciendo un efecto percusivo que subraya el suspense de la situación. En "The Toys" las violas tocan "arco abajo", produciendo un sonido más marcado e incisivo.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía acompañada

6.7.2. Asociaciones por textura

Ambos bloques presentan textura de una melodía acompañada. En este caso el acompañamiento es un "ostinato" doble producido por la doble pedal Mi - Fa.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (total)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema secundario

6.8.5. Características de la forma musical

Independientemente, ambos bloques presentan una forma sencilla en una sola sección. Tomados los dos como una misma música, el bloque "The Toys" es una variación de "The Bedroom".

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No se observa influencia alguna reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Estos dos bloques musicales, el segundo variación del primero, se basan en una pedal de tónica que aporta suspense a las secuencias, como un palpitar del corazón de Lila.

"The Bedroom" tiene algunos puntos de sincronía bastante claros, otros no lo son tanto, aunque sí hay una "respiración" común entre imagen y música, casi como si hubiera una coreografía en la que Lila danza con sus movimientos al son de la música.

En "The Toys" los puntos de sincronía son numerosísimos, hasta tal punto que parece haber sido montada la imagen en base a la música, quedando muy marcados los cambios de plano y las imágenes extravagantes de la habitación de Norman.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

PSICOSIS (THE BEDROOM / THE TOYS)

11/1

36. The Bedroom

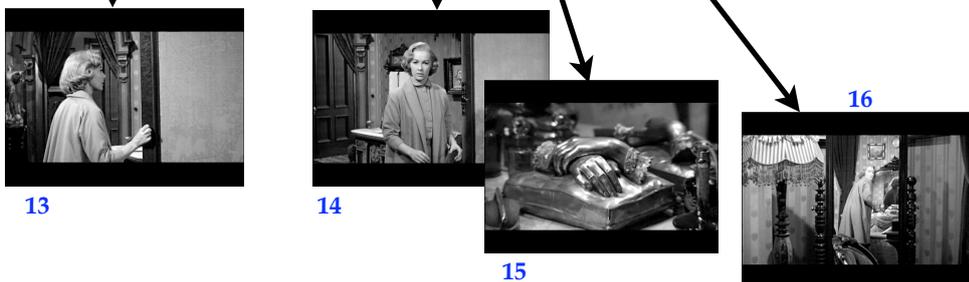
A

Andante con molto triste

Violins I and II, Violas, Cellos, and Basses. The score includes dynamic markings such as *pp*, *p*, *espr.*, and *ppp*. A blue box labeled "Pedal" is placed over the Cello part. Orange circles highlight specific notes in the Cello and Bass parts. Blue circles labeled 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are placed above the score. Arrows connect these circles to corresponding film stills. A blue box labeled "a" is placed over the Violin I part, and a blue box labeled "b" is placed over the Viola part.



Violins I and II, Violas, Cellos, and Basses. The score includes dynamic markings such as *pp*, *p*, *f*, and *ppp*. Orange circles highlight specific notes in the Cello and Bass parts. Blue circles labeled 9, 10, 11, and 12 are placed above the score. Arrows connect these circles to corresponding film stills. A blue box labeled "a" is placed over the Violin I part, and a blue box labeled "b" is placed over the Viola part.



TÍTULO

PSICOSIS (THE BEDROOM / THE TOYS)

11/2

37. The Toys

1 **A'**

The image displays a musical score for the piece "The Toys" from the film "Psycho". The score is arranged in a collage format, with various instruments and sections visible. The top section includes Violin II, Violas, Cello, and Basses. The bottom section includes Violins I and II, Violas, Violoncello (Vc.), and Contrabass (Cb.).

Key annotations and markings include:

- Chords:** Fmaj7, E-7, D-7, B-7(b5), A-7, G7, Cmaj7, Fmaj7.
- Tempo/Performance:** *sempre p*, *pp*, *con sordini*, *pizz*, *Pedal*.
- Measure Markings:** :10, :20, :30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
- Video Stills:** Numerous black and white film stills are placed around the score, with arrows indicating their placement relative to specific musical moments. These include scenes of a woman in a bedroom, a woman looking at a toy, a man at a desk, and a close-up of a hand holding a toy.
- Annotations:** Orange circles highlight specific chord changes and melodic lines in the Violin II and Violins I parts. Red circles highlight specific notes in the Cello and Contrabass parts. A blue box labeled "Pedal" is placed under the Basses part.

Nº DE BLOQUE

23

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

The Cellar - Discovery

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:39:39

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparic. (The Cellar) / M. repercutida (Discovery)

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

Norman, al darse cuenta de que Lila está en la casa, golpea en la cabeza a Sam, dejándole inconsciente. Norman corre hacia la mansión y Lila se esconde en la bodega. En ella, descubre a Mrs. Bates, que es un horrible cadáver momificado con un cráneo en lugar de cabeza. Todavía no ha tenido tiempo de recuperarse de la conmoción, cuando aparece Norman vestido como su madre, como un loco, cuchillo en alto, con intención de matar a Lila. En ese momento llega Sam y se las arregla para parar a Norman, dominándole.

TÍTULO

PSICOSIS (THE CELLAR - DISCOVERY)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Listado de planos de la secuencia:

- Primer plano de Norman golpeando a Sam
- Planos medios de Norman y Lila
- Plano general de Norman fuera y dentro de la casa
- Primeros planos de Lila
- Plano de la puerta de la bodega
- Plano general de Lila entrando en la bodega / Primer plano de Lila
- Primer plano del cadáver de Mrs. Bates / Primer plano de Lila
- Plano detalle de la bombilla que cuelga del techo
- Plano general de Norman vestido de su madre empuñando el cuchillo
- Primer plano de Lila
- Plano general de Norman cuando llega Sam para reducirle. Zoom hacia la mano de Norman empuñando el cuchillo (plano detalle)
- Primer plano de Lila
- Zoom del cuchillo hacia un plano medio de Norman y Sam
- Plano detalle de la peluca de Norman en el suelo
- Primer plano de la calavera de Mrs. Bates

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

Aparte del movimiento de la cámara siguiendo a los personajes y del propio movimiento interno a los planos es de reseñar el empleo del zoom para destacar diferentes elementos en la imagen:

- Zoom hacia el cuchillo de Norman
- Zoom desde el cuchillo a la imagen de Sam reduciendo a Norman y quitándole el vestido de mujer

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El bloque musical se desarrolla en varias secuencias:

- Final de la secuencia del diálogo entre Sam y Norman que finaliza cuando éste último golpea a Sam en la cabeza
- Secuencia en el interior de la casa. Lila se esconde
- Secuencia dentro de la bodega. Norman llega e intenta asesinar a Lila, lo que Sam evita

Este bloque musical se inserta plenamente en la resolución dramática de la película. se trata, por tanto del clímax narrativo final, al que la música apoya potenciando su efecto en el espectador.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencias (dos o más)

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

En todo este bloque nuevamente la música es la protagonista sonora. Todo lo que aparece no son más que ruidos diegéticos de acompañamiento y los gritos de Lila y Norman.

- Sonido del objeto con el que Norman golpea a Sam
- Pasos de Norman
- Pasos de Lila
- Ruido de la puerta de la casa al cerrarse
- Pasos de Norman en el interior de la casa
- Sonido del gozne oxidado de la puerta de la bodega
- Pasos de Lila
- Lila exclama: "¡Señora Bates!"
- Grito de Lila
- Pasos de Norman
- Gritos de Norman
- Ruido de la ropa y la peluca al caer al suelo

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (THE CELLAR - DISCOVERY)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas:

a) Función cinematográfica: subrayar la acción física (la carrera de Norman hacia la casa / el movimiento de Lila corriendo a esconderse)

- Funciones psicológicas:

b) Función prosopopéyica descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (el nerviosismo de Lila ante la llegada de Norman)

c) Función anticipativa: preparar a la audiencia para una inminente sorpresa (el descubrimiento del cadáver de Mrs. Bates)

d) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista (la aparición de Norman vestido de mujer)

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

No hay melodías, sino el empleo de intervalos cromáticos a toda velocidad, de tal modo que el resultado sonoro es a modo de un "tapiz" o textura sonora en forma de gran sonido "móvil".

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotifs"

El "leitmotiv" empleado se encuentra en el tema del cuchillo de Norman ("The Knife"), que aparece por tercera y última vez en la película. En este caso dentro del bloque ("Discovery") cuando aparece Norman vestido de mujer empuñando un cuchillo. La repetición de la nota en glissando es la metáfora de lo afilado del cuchillo, o del sonido que produce un cuchillo al cortar.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

"The Cellar" tiene compás de 2/4 y tempo "Molto Allegro", que se relaciona con la situación de nerviosismo de Lila.

"Discovery" está en compás ternario, 3/4 para la primera parte ("The Knife") y 3/8 para el final. El tempo sigue siendo muy rápido.

6.4.2. Tipo de sincronía

Dura

6.4.3. Puntos de sincronía

"The Cellar":

- Compás 1 (inicio): Norman golpea a Sam en la cabeza
- Compás 5: Lila baja las escaleras de la casa
- Compás 47: Lila baja las escaleras hacia la bodega
- Compás 68: Lila abre la puerta de la bodega
- Compás 69: Mrs. Bates está sentada

"Discovery":

- Compás 1: Norman abre la puerta de la bodega (algunas sincronías internas con los cambios de plano)
- Compás 26: Plano de la calavera de Mrs. Bates

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal

6.5.2. Tipos de acordes

Cuatriadas

6.5.3. Análisis armónico musical

"The cellar":

No hay un centro ni punto focal armónico, dado que el cromatismo en las semicorcheas a un tempo tan rápido producen una sensación acústica de "tapiz" que se mueve en el registro de grave a agudo y viceversa. Este semibloque termina con un acorde de F+, pero esto no implica que se escuche como un polo concreto. Los acordes finales son aumentados (Db+, F+maj7(9)) y aparece un poliacorde (C#°|Db+)

"Discovery":

Ver "The Knife". El acorde final es Db7(b9)

6.5.4. Análisis armónico-visual

El atonalismo producido por el continuo cromatismo a toda velocidad en la cuerda produce un cierto desasosiego y retrata fielmente el nerviosismo de Lila escondiéndose en la bodega para no ser vista por Norman.

De nuevo la armonía cromática se emplea aquí como metáfora del miedo, de lo desconocido, de la muerte. Los acordes aumentados Db+, F+maj7(9), C#°|Db+ indican la sorpresa de Lila por el descubrimiento del cadáver de Mrs. Bates.

El acorde final del bloque, Db7(b9) deja en "suspense" la escena y da paso a la resolución final del film.

TÍTULO

PSICOSIS (THE CELLAR - DISCOVERY)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal. Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino". La sordina en la cuerda produce un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y, en este caso, "extraño".

El uso del trémolo y de los trinos (al comienzo del bloque) está relacionado con el temblor, con el miedo y la angustia.

También se emplea el efecto de tocar trémolos "sul ponticello". La sonoridad en este caso es aún más hiriente y casi desagradable.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Tapiz sonoro

6.7.2. Asociaciones por textura

La textura "en tapiz sonoro" se asocia con el miedo y el nerviosismo de Lila.

Cuando aparece Norman (tema del cuchillo), la textura contrapuntística produce por acumulación de nuevo una textura en tapiz que aumenta poco a poco la tensión dramática.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (dos o más secuencias)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual (A B C ...)

6.8.4. Estructura temática

Subtema

6.8.5. Características de la forma musical

La forma musical se va adaptando continuamente a las secuencias de modo que va cambiando en relación con la situación dramática. Así, se suceden diferentes secciones:
Introducción - A - A' - B - C - D - E

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No aparece una influencia constatable en este bloque musical.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Estos dos bloques musicales, "The Cellar" y "Discovery" se unen como si fuera uno sólo para reforzar el clímax final de la película. "The Cellar" va preparando al oyente mediante una música textural basada en trémolos en la cuerda que poco a poco va añadiendo tensión por acumulación hasta culminar con la aparición de Norman vestido de mujer blandiendo el cuchillo sobre Lila. En ese momento la música característica de Norman, su tema central, el tema del cuchillo, comienza a sonar hasta que llega Sam para detener al asesino. Puede observarse la relación música e imagen mediante una música primero expectante, atemática, muy cromática, por lo que produce una tensión creciente que queda en suspense (notas largas) hasta llegar al punto culminante que es la aparición del tema de Norman.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

PSICOSIS (THE CELLAR-DISCOVERY)

1



11/3

38. The Cellar

Molto Allegro

INTRO

A

2

:05

Violins I
Violins II
Violas
Celli
Basses

:10

:15

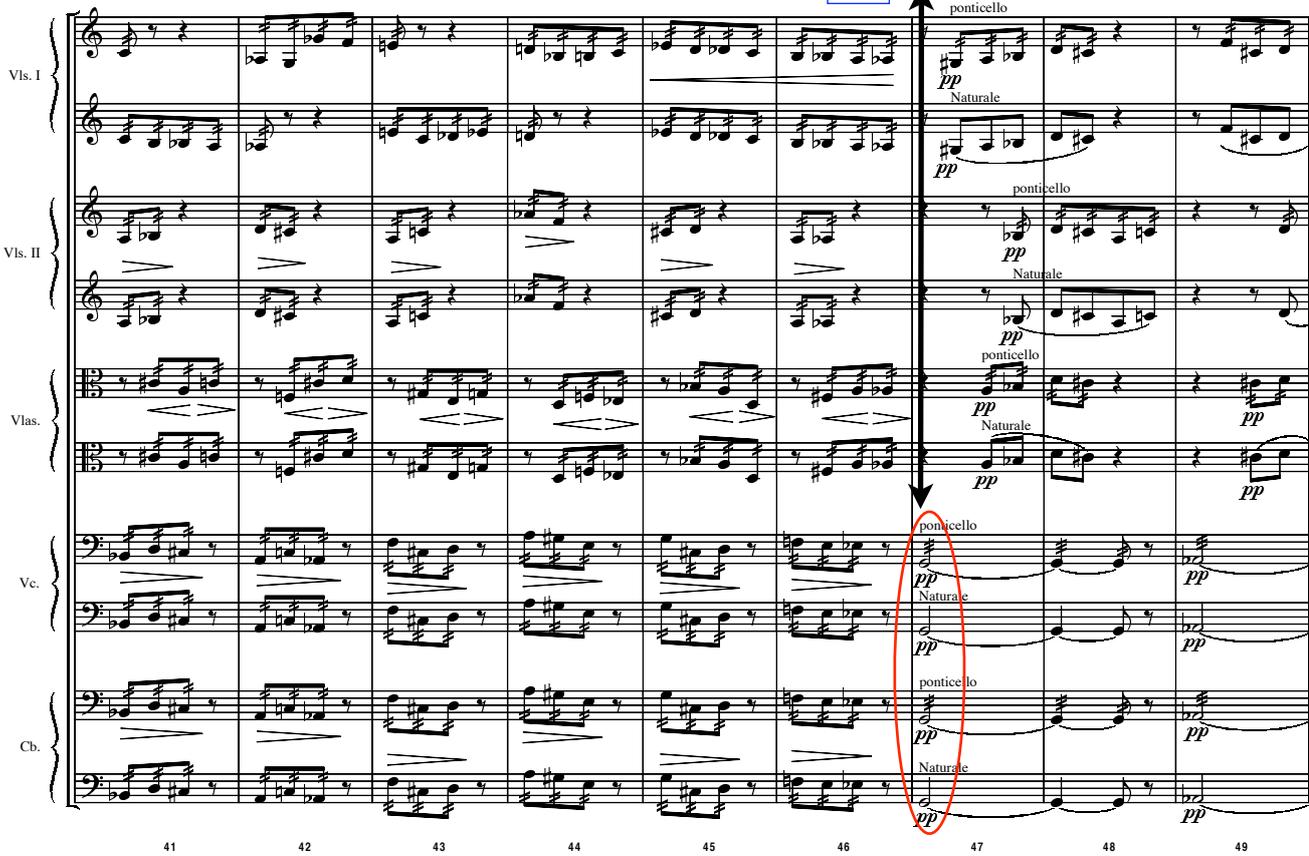
Vls. I
Vls. II
Vlas.
Vc.
Cb.



A'

40

41 42 43 44 45 46 47 48 49



:45

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59



TÍTULO

PSICOSIS (THE CELLAR-DISCOVERY)

39. Discovery

C

Molto Forzando e feroce (Vivo)

06 12

11 12 13 14 15

D

16 17

16 17

9 10 11 12

17

26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40

Db7(b9)

Nº DE BLOQUE

24

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Psicosis / Psycho

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Finale

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

01:47:03

DERIVACIÓN DEL TEMA

Tema variado (The Madhouse)

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Alfred Hitchcock

DIRECTOR

Alfred Hitchcock

GUIÓN

Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

John L. Russell

MONTADOR

George Tomasini

DISEÑO DE SONIDO

William Russell, Waldon O. Watson

INTÉRPRETES

Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Vaughn Taylor, Frank Albertson

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

1960

COMPOSITOR

Bernard Herrmann

ORQUESTADOR / ES

Bernard Herrmann

GÉNERO CINEMATográfico

Thriller

NACIONALIDAD

Estados Unidos

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.

b) Del bloque analizado

En el juzgado, un psiquiatra explica cómo Norman sufre un proceso psicótico que le hace tener dos personalidades, la suya propia y la de su madre. En la celda, Norman está sentado pensando poseído por la personalidad de la madre, culpando de todo a la personalidad de Norman. La última escena muestra cómo la policía está sacando el coche de Marion del pantano en el que Norman lo escondió.

TÍTULO

PSICOSIS (FINALE)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Un único plano muestra a Norman sentado en su celda cubierto por una manta. La cámara se va acercando poco a poco desde un plano general a un primer plano de Norman.

Se muestra un plano detalle de la mano de Norman sobre la que corretea una mosca.

El último plano de Norman le muestra sonriendo hacia la cámara mientras se superpone la imagen de una calavera.

Por disolución aparece un nuevo plano que muestra cómo se saca el coche de Marion del fondo del pantano.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

El movimiento principal es el del efecto zoom producido por el movimiento de acercamiento de la cámara hacia la cara de Norman, desde el plano general hasta un primer plano.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El bloque se desarrolla prácticamente en todo un plano (exceptuando el plano detalle de la mosca correteando por la mano de Norman), y finaliza en un breve nuevo plano del coche siendo recuperado del pantano. Mediante una disolución se produce la transición entre ambos planos.

La cámara se acerca muy lentamente a Norman, la música también es lenta. El director pretende que el espectador vaya entrando poco a poco en los pensamientos del asesino psicótico, Norman, quien no es consciente de los crímenes que ha cometido.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Plano

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Una voz "en off" (voz "over") se escucha como el pensamiento de Norman. Es el único sonoro elemento que aparece (además de la música).

La música, situada en un segundo plano, pretende representar el estado desequilibrado de la mente de Norman.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Mono

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

PSICOSIS (FINALE)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

Este bloque cumple de nuevo una función psicológica:

a) Función prosopopéyica descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje

La música revela los pensamientos de Norman, su desequilibrio mental. La música, atonal, representa la locura de Norman.

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Las diferentes melodías que se van presentando en forma contrapuntística están basadas fundamentalmente en cromatismos e intervalos de tritono (T), las cuales denotan el desequilibrio psíquico de Norman.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

El "leitmotiv" empleado aparece al final del bloque (F - Eb - D), ya presentado como motivo principal en "The Madhouse", "The Swamp" y "The Shadow". Es el motivo de Norman.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

A un tempo lento (Adagio e mesto) y compás de 3/4, la música fluye errante, como sin rumbo, en un pulso basado en negras que no se detienen, del mismo modo que fluyen las palabras de Mrs. Bates en la mente de Norman.

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

No hay más puntos de sincronía que los del principio del bloque (que no está ni siquiera sincronizado con el cambio de plano), y el plano final con la recuperación del coche de Marion.

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal

6.5.2. Tipos de acordes

Sin acordes

6.5.3. Análisis armónico musical

Dado que se trata de un bloque contrapuntístico no hay acordes como tales (sólo hay acordes surgidos de la superposición de voces contrapuntísticas), pero sí se da una armonía implícita que presenta intervalos con choques de segunda menor, muy disonantes, algunos de ellos incluso con dos intervalos de segunda menor en su configuración. La armonía resultante es una armonía muy disonante. El acorde que aparece al final en el izamiento del coche es un híbrido (Ab-/D)

6.5.4. Análisis armónico-visual

La disonancia y el atonalismo son metáfora de la mente "disonante" y perturbada de Norman. Se trata de una armonía sin referencia tonal alguna, sin referentes ni centros, que indican el desvarío y la falta o pérdida de raíces psicológicas del asesino. Dos personalidades que se enfrentan, que chocan: Norman y Mrs. Bates, del mismo modo en que chocan los sonidos disonantes.

El único acorde que aparece claramente es el acorde final, un híbrido (Ab-/D) que deja al espectador en suspense. Es un acorde sin tercera, sin referencia tonal, quedando sin resolver, del mismo modo que la película: un final sin resolución.

TÍTULO

PSICOSIS (FINALE)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquesta de cuerda, sobria en colores instrumentales enlaza con la sobriedad del B/N en un monocromatismo orquestal. Herrmann marca todo el bloque con la indicación "con sordino", un sonido más apagado, menos brillante, algo oscuro y "extraño".

En el compás 15 un solo de viola toca por vez primera en el bloque el motivo de la locura (F-Eb-D).

En el compás siguiente es repetido una octava más grave por toda la cuerda de violas. Finalmente, contrabajos y cellos tocan una octava más grave el motivo por última vez. La diferente tímbrica va aumentando el grado de dramatismo del motivo.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Contrapunto

6.7.2. Asociaciones por textura

Las tortuosas, complejas y serpenteantes líneas contrapuntísticas representan las intrincadas profundidades de la oscura mente de Norman. También representan "las diferentes voces" que Norman escucha en su interior. Hay líneas contrapuntísticas idénticas a las de "The Madhouse".

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque plano

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema central

6.8.5. Características de la forma musical

La forma en una sección (A) conecta con el único plano del que consta el bloque, más la coda de los últimos dos compases relacionada con el coche y el final de la película.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No aparece una influencia constatable en este bloque musical.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

La resolución de la película es acompañada musicalmente por el tema del desequilibrio psíquico de Norman, presentado por vez primera en "The Madhouse".

En esta secuencia final Norman, encarcelado en el centro psiquiátrico, espera mientras las imágenes-monólogo representan la doble personalidad de Norman mediante una voz "over", mientras la música caracteriza este momento con un cromatismo y un contrapunto complejo. El último plano muestra a la policía extrayendo del pantano el coche de Marion, mientras suena el último motivo de tres notas, que representa al asesino que es Norman.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

PSICOSIS (FINALE)

12/1

40. Finale

A

Adagio e mesto

not recorded
con sordini

:14

:28

Violins I
Violins II
Violas
Celli
Basses

Violins I
Violins II
Violas
Vcllo
Cb.

Violins I
Violins II
Violas
Vcllo
Cb.

**“Los Otros”, de Alejandro Amenábar
música de Alejandro Amenábar**

Nº DE BLOQUE

01

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

The Others (Títulos)

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:00:17

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición (Temas 1A y 1B)

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATográfico

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Títulos de crédito. Imágenes de dibujos a lápiz.

TÍTULO

LOS OTROS (TÍTULOS)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Una sucesión de dibujos a lápiz se suceden en una iluminación que simula la de una vela parpadeante, de tal modo que sólo queda iluminado el centro de cada dibujo, dejando en penumbra o total oscuridad los bordes. Los dibujos parecen haber sido hechos sobre un papel blanco, sin embargo la iluminación de la supuesta vela (se trata de un efecto visual) deja un colorido amarillento-anaranjado.

Los dibujos, en estilo de comic, son mostrados en un plano cercano, en alguno ocasión empleando el zoom para alejarse de ellos y permitir una visión más amplia.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

La cámara recorre los dibujos en diferentes sentidos: de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. También lo hace diagonalmente.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

La presentación de la película es a modo de cuento: la voz en "off" ("over") de una madre (Grace) lee un cuento a sus hijos pequeños, mientras se muestra una colección de dibujos realizados a lápiz.

El bloque se divide en dos partes: en primer lugar, una introducción, donde la voz de Grace cuenta la génesis del mundo (el sol, los planetas, los animales, las plantas y el hombre) por la gracia divina. En segundo lugar, la aparición del título de la película, donde la voz desaparece. En el primer caso, los dibujos se relacionan con la narración de la voz de Grace (el sol, animales, el mar...), pero cuando aparece el título, los dibujos muestran a los niños en situaciones en la mansión donde viven como anticipación de lo que va a acontecer. Las transiciones entre dibujos son fundidos a negro, destacando la del final del bloque musical, que da paso a la siguiente secuencia, transformando el dibujo de la mansión a imagen real (de B/N a color)

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Títulos de crédito

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Sólo hay dos elementos: la voz en "off" ("over") de la madre, Grace, y la música. La voz está en primer plano sonoro, mientras la música acompaña en un segundo plano. Cuando la voz se retira, la música se sitúa en primer plano.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Neutra o Decorativa

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (TÍTULOS)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones psicológicas

a) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista, es decir, el género de la película, un thriller

- Funciones técnicas

b) Función delimitadora: enmarcar la película completa sirviendo de introducción

c) Función estética: otorgar entidad artística al film

d) Función decorativa: acompañar las imágenes como fondo neutro

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Las melodías que aparecen en este bloque podrían definirse como de "fantasía", de cuento, "mágicas". Son melodías tonales, pero con ciertos cromatismos que les otorgan algo de exotismo que se asocia perfectamente a la idea de la narración del cuento por parte de Grace, la madre de los niños.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

Se presentan por vez primera dos de los temas centrales de la película:
El tema que hemos denominado 1A está basado en una escala Lidia b7, b13 que le confiere una sonoridad claramente exótica. Se inicia en un salto de octava que luego va descendiendo prácticamente por grados conjuntos por dicha escala. El tema 1B es una canción infantil cantada por un niño en un ámbito de una quinta.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

Se trata de una música lenta, de carácter calmado. El pulso es de negra igual a sesenta. Se producen frecuentes cambios de compás (2/4, 3/4, 4/4) sobre todo al principio del bloque.

Los motivos rítmicos más representativos de los temas son las dos semicorcheas en parte débil y la corchea con puntillo y semicorchea.

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

Sólo hay cuatro puntos de sincronía claros, donde la sincronía es blanda:

- Inicio del bloque: imagen del dibujo del sol
- Compás 12: aparición del título "Los Otros"
- Compás 28: la coda musical coincide con el cartón de los productores ejecutivos y el dibujo de la mano femenina con una marioneta
- Fin del bloque: aparición de la mansión por disolución del plano anterior (mansión dibujada)

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Tonalidad difusa

6.5.2. Tipos de acordes

Triadas

6.5.3. Análisis armónico musical

La música de los títulos de crédito es tonal, con uso de melodías de sonoridad modal, pero no define claramente sus acordes en un principio. Es a partir del compás 16 cuando se pueden apreciar acordes de triada. Al final del bloque cadencia en Sol m. Gran parte de la armonía se basa prácticamente en melodías superpuestas y un acompañamiento de acordes de dos sonidos basados en quintas. En algún compás el arpa hace sonar algo más claramente los acordes (compás 26). La escala utilizada para el tema 1A otorga un toque exótico (lidia b7, b13). La coda final es una pedal de tónica (G), por lo que el centro se sitúa en Sol menor.

6.5.4. Análisis armónico-visual

El uso de escalas modales exóticas y acordes sin definición claramente tonal se asocian a la perfección con el entorno de los títulos de crédito, un contexto de imaginación, infancia y cuentos.

El acorde final, un C/G, que queda sin resolver en la tónica, permite realizar la transición entre los títulos de crédito y la secuencia inicial de la película, dando paso suavemente a la imagen de la mansión y creando una expectativa al espectador, dejando sin cerrar la sonoridad en la tónica.

TÍTULO

LOS OTROS (TÍTULOS)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta sinfónica

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

Los instrumentos empleados se asocian a la idea de "exotismo" y de cuento o mito que se quiere transmitir:

Flauta: dulzura, feminidad, infancia...; Arpa: fantasía, delicadeza, infancia...; Celesta: fantasía, infancia...; Cymbalon: exotismo...

El tema de la canción infantil es cantada por un niño, realizando la idea de infancia e inocencia. Las melodías que van apareciendo son tocadas por diferentes instrumentos, otorgando a la pieza mucho colorido; además de los ya citados, aparecen: trompeta, corno inglés, vibráfono, clarinete bajo...

6.8.4. Estructura temática

Tema inicial

6.8.5. Características de la forma musical

Tras una introducción comienza el tema 1A (sección A). El tema 2A, la canción infantil, abre la sección B. La coda de los 4 últimos compases cadencia la música para enlazar con la primera secuencia de la película: INTRO - A - B- CODA

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía acompañada

6.7.2. Asociaciones por textura

Las melodías "exóticas" e infantiles que van sonando se relacionan con el ámbito de la narración de un cuento para niños. Son melodías que hacen alusión al mundo de los niños.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

Tintes mágicos en un estilo similar al de Danny Elfmann, compositor de las películas de Tim Burton.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque genérico de entrada

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual (A B C ...)

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

La música anticipa los temas centrales de la película exceptuando el tema de la madre, Grace, con una música "de cuento", exótica, infantil, evocadora, y descriptiva junto a los dibujos de los títulos de crédito de la película. Sin embargo, no expone de modo claro el género de la película, una película de terror fantástico, sino que se centra más en el mundo de los protagonistas, los dos hermanos.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

LOS OTROS (TÍTULOS)

1



1. Los Otros (Títulos)

INTRO

Transcripción: Alejandro Román

Adagio $\text{♩} = 60$

Flauta I

Flauta II / Flauta en Sol

Corno Inglés

Oboe II / Corno Inglés

Clarinete en Sib I

Trompeta en Do I

Arpa

D-C-Bb-Eb-F-G-Ab

D \flat

sordina Harmon 3

2



B \flat 6/D \flat E \flat /B \flat

Tema 1 A

Fl. I

Fl. II

Ob. I

Cl. I

Tpta. I

Arp.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

A

Escala Lidia b7, b13

p

f

mp

pp

pizz.

C-pizz.

Nº DE BLOQUE

02

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Wakey wakey

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:06:54

DERIVACIÓN DEL TEMA

Variación de motivos de 1A y 1B

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATográfico

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Grace recibe a los nuevos sirvientes y les explica los quehaceres que han de realizar en la mansión. Luego recorren la casa y les presenta a los dos niños tras cerrar todas las cortinas, ya que sufren una enfermedad por la que no pueden recibir la luz del día.

TÍTULO

LOS OTROS (WAKEY-WAKEY)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

La película está rodada en color.

- Plano general del salón de la mansión
- Planos generales de las sirvientas cerrando las cortinas
- Primeros planos de Grace y de las sirvientas
- Plano medio de los niños

Cuando se cierran las cortinas la iluminación es de mucho contraste: pueden verse claramente los rostros por el efecto de la luz del quinqué, pero el resto del cuadro queda totalmente en oscuridad, lo cual es remarcado por la música.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

El movimiento de la cámara se produce de derecha a izquierda o de arriba a abajo siguiendo el movimiento de los personajes mientras cierran las cortinas. La cámara sigue a Grace mientras sube las escaleras.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El título del bloque, "Wakey wakey" es una exclamación inglesa que significa "despierta", en alusión a que los niños van a ser despertados para que las sirvientas de la casa puedan conocerlos.

La secuencia está estructurada en tres partes:

- Llegada al salón y cierre de las cortinas
- Subida al piso superior en busca de la habitación de los niños
- Presentación de los niños

A esta estructura formal se le hace corresponder la estructura formal de la música, asimismo dividida en tres partes.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Aparte de la música, que se sitúa en un segundo plano sonoro, los efectos sonoros y la voz de Grace son los elementos que aparecen.

Ruidos de cotinas cerrándose, pasos en la escalera de madera y ruidos de llaves aportan cierto suspense a la secuencia.

Las voces de los niños (en "off") recitando al unísono una oración previamente a su presentación, suenan de un modo casi "mágico".

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Ósmosis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Adición (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (WAKEY-WAKEY)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas

a) Función plástico-descriptiva: representar elementos visuales (la oscuridad)

- Funciones psicológicas

b) Función pronominal: caracterizar a un personaje (los niños, mediante el motivo de la canción infantil)

c) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista (la visión de los niños)

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Las melodías que aparecen en el bloque están muy fragmentadas, sólo se hace sonar motivos de tres o cuatro notas.

La única melodía más claramente presentada aparece al final, llevada por la celesta y representando a los niños, como si de una caja de música se tratara.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

Aparecen dos motivos ya presentados en el bloque de títulos:

a) Motivo de dos semicorcheas (tercera descendente y segunda ascendente) del tema 1A

b) Motivo inicial del tema 1B (cuatro corcheas seguidas de cuatro semicorcheas)
Ambos motivos están ligeramente variados.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

El bloque es lento, de modo que crea una atmósfera de cierto suspense (negra igual a 60). Todo él está en 2/4, aunque al final aparece un 3/4 para ajustar la sincronía final con la aparición de los niños.

6.4.2. Tipo de sincronía

Blanda

6.4.3. Puntos de sincronía

Hay seis puntos de sincronía, donde la sincronía es blanda:

- Inicio del bloque: Grace y los sirvientes entran al salón
- Compás 18: Grace enciende el quinqué
- Compás 21: Grace sube las escaleras hacia la habitación de los niños
- Compás 28: Grace conduce a las sirvientas a la habitación
- Compás 38: los niños comienzan a rezar mientras las sirvientas escuchan asombradas
- Compás 46: los niños aparecen en la imagen

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal (Con Centros)

6.5.2. Tipos de acordes

Sin acordes

6.5.3. Análisis armónico musical

El planteamiento armónico no es tonal ni está basado en acordes de tres sonidos o más. Más bien se trata de un uso interválico de los motivos. Hay acordes de dos sonidos en intervalos de tritono y sexta menor fundamentalmente.

La armonía surge de la superposición de sonidos o melodías, pero no está planteada de modo claro. Se trata más bien de un bloque basado en sonoridades instrumentales, en motivos o en el uso de ciertos efectos orquestales. Sólo al final parece definirse algo un centro (¿G-?), con la aparición de una dominante (D-7, D7) en los compases anteriores (a partir del 36) que resuelve en el c. 46 de forma poco ortodoxa.

6.5.4. Análisis armónico-visual

El uso del tritono otorga a la imagen un cierto suspense. Las notas largas también apoyan esta idea.

La vaguedad armónica o poca claridad remite a la idea de lo desconocido (los niños, aún no presentados). Cuando se acerca el momento de su presentación, la armonía se va tornando algo menos sugerida y con algo más de claridad.

TÍTULO

LOS OTROS (WAKEY-WAKEY)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta sinfónica

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

Los instrumentos empleados se asocian a la idea de "exotismo" y de cuento o mito que se quiere transmitir:

Flauta: dulzura, feminidad, infancia...; Arpa: fantasía, delicadeza, infancia...; Celesta: fantasía, infancia...; Cymbalon: exotismo...

Amenábar emplea aquí los trémolos en la cuerda como forma de crear una cierta sonoridad de suspense. El coro infantil que aparece en la última parte del bloque se asocia con los niños, al igual que el timbre de la celesta. La cuerda grave y el fagot, clarinete bajo y timbales son asociados a la idea de oscuridad.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía acompañada

6.7.2. Asociaciones por textura

Los motivos que aparecen quedan como pinceladas que son seguidas de notas largas, creando una sonoridad de cierto suspense. La única melodía de mayor recorrido es la que aparece en la celesta al final, representando a los dos niños.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (parcial)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual (A B C ...)

6.8.4. Estructura temática

Tema central

6.8.5. Características de la forma musical

La forma musical (A B coda) se adapta a la de la secuencia:

A: cierre de las cortinas del salón

B: Grace acompaña a las sirvientas a la habitación de los niños

Coda: los niños aparecen ante las sirvientas

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

La música tiene un aire similar a la de James Newton Howard ("El Sexto Sentido")

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

El empleo de determinados clichés (asociando instrumentos como flauta o celesta al mundo infantil, o instrumentos graves a la oscuridad), permite establecer asociaciones música – imagen muy sólidas. Este bloque establece estas relaciones a la vez que se realizan asociaciones concretas para la película al utilizar motivos asociados a determinadas situaciones o personajes (motivo 1 A: lo exótico, lo fantástico, motivo 1 B: canción infantil de los niños).

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

LOS OTROS (WAKEY WAKEY)

1

A

2. Wakey wakey

motivo del Tema 1 A

Flauta I

Flauta en Sol

Clarinete Bajo

Fagot I

bombo

Percusión II

Vibráfono

Violoncellos

Contrabajos

pizz.

arco

div.

mf

pp



18

B

cabeza del Tema 1 B

4

Fl. I

Fl. Sol.

Cl. B.

Fgt. I

Perc. I

Perc. II

Cim.

Vib.

Arp.

Vln. I

Vln. II

Vc.

Cb.

tam-tam

pp

con sord.

p

mp

mf

p

pizz.

variación del motivo

TÍTULO

LOS OTROS (WAKEY WAKEY)

2

- Wakey wakey -

37 alusión tímbrica a la oscuridad: instrumentos graves (clarinete bajo y fagot)

Cl. B. *mp* *mf* *pp*

Fgt. I *mp* *mf* *pp*

Coro *pp* alusión tímbrica a los niños (coro)

Vln. I *pp*

Vln. II *pp*

Vla. *p* *mf*

Vc. *p* *mf*

CODA

5



38

Fl. Sol

Perc. I *plato susp.* *p* *mf*

Perc. II *mf*

Cim.

Vib.

Arp.

Coro *mf* *mf* *p* *f*

Cel. *f*

cabeza del Tema 1 B ampliada

6



Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *p* *mf* *p* *f* *mf* *p*

Vc. *p* *mf* *p* *f* *mf* *p*

Cb. *D-7* *D7* *D-7(11)* *D7(#9/11/13)* *div.* *arco* *Bb7omit3/Ab* *pizz.* *mf* *p*

Nº DE BLOQUE

03

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Ideas extrañas

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:12:42

DERIVACIÓN DEL TEMA

Variación del motivo de 1A

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATográfico

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Grace habla con el ama de llaves mientras cierra una de las cortinas de la casa. Le dice que no le gustan las fantasías ni las ideas extrañas que a veces tienen sus hijos, y que no debe hacerles caso porque son cosas de niños.

TÍTULO

LOS OTROS (IDEAS EXTRAÑAS)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

- De nuevo la iluminación es mínima, asemejándose a la de únicamente una vela.

- La imagen se basa en el empleo de planos cortos: medio plano de Grace y posteriormente primeros planos de Grace y el ama de llaves.

- La iluminación destaca el colorido de los rostros

- Los primeros planos resaltan las expresiones de las dos mujeres.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

- La cámara permanece fija.

- Prácticamente no hay movimiento interior al plano. Es una imagen estática, aparte de un momento en que la cámara sigue a Grace, sólo se produce movimiento en el cambio de plano a plano por el corte en "dècoupage" del montaje.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

- Montaje en "dècoupage" del diálogo entre Grace y el ama de llaves.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Aparte de la música sólo aparece el diálogo entre Grace y el ama de llaves.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Ósmosis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Adición (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (IDEAS EXTRAÑAS)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas

a) Función plástico-descriptiva: representar elementos visuales (la oscuridad)

- Funciones psicológicas

b) Función prosopopéyica-caracterizadora: revelar la psicología o naturaleza de un personaje (en este caso cómo es Grace y qué piensa acerca de las fantasías de los niños y sus "extrañas ideas")

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Este es un bloque poco melódico. Sólo se presenta como un ambiente que acompaña el diálogo entre Grace y su ama de llaves.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

El motivo de tercera menor descendente (Ab - F) es una célula extraída del tema 1A (las dos semicorcheas del final del primer compás), que han sido variadas y presentadas aquí por aumentación (también presente al comienzo del bloque "Wakey-wakey").

Este motivo se relaciona con las "ideas extrañas" de los hijos, que están relacionadas, como se descubrirá más adelante, con el pasado de la propia Grace.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

- Tempo muy lento de negra a 48

- Cambios de compás al inicio del bloque (4/4, 3/4, 2/4 y vuelta al 4/4)

- Todo el bloque está basado en notas largas (blancas y blancas con puntillo)

6.4.2. Tipo de sincronía

Blanda

6.4.3. Puntos de sincronía

No hay puntos de sincronía planteados de forma clara.

La única sincronía clara se produce al comienzo del bloque con el cambio de plano a la cara de la ama de llaves.

También puede intuirse una cierta sincronización en el compás 4, con el cambio de plano de nuevo hacia el ama de llaves, planteada desde la partitura con un cambio de compás de 4/4 a 3/4, luego a 2/4 para volver al 4/4 coincidiendo con el cambio de plano.

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal

6.5.2. Tipos de acordes

Sin acordes

6.5.3. Análisis armónico musical

No hay una armonía clara, pero las melodías de los clarinetes y los fagotes se producen a intervalos de tritono.

6.5.4. Análisis armónico-visual

El empleo de intervalos de tritono se relaciona con la extrañeza de la petición de Grace a la ama de llaves de que no haga caso a las "ideas extrañas" de sus hijos.

TÍTULO

LOS OTROS (IDEAS EXTRAÑAS)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta sinfónica

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

Sólo se emplean instrumentos graves o en registro grave:
flauta, flauta en Sol, clarinete, clarinete bajo, fagot, contrafagot y contrabajos.

Es muy curioso el efecto extraño producido por un vibráfono tocado con arco, un plato grande tocado con arco y un serrucho musical, también tocado con el arco, que producen un sonido a modo de "aullido".

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Heterofonía

6.7.2. Asociaciones por textura

El empleo de melodías dobladas a intervalos de tritono produce una heterofonía intensificada por el uso de los efectos en el vibráfono, plato y serrucho con arco, que se asocia a la idea de la extrañeza de las palabras de Grace.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (parcial)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema circunstancial

6.8.5. Características de la forma musical

La forma en una sección acompaña el diálogo añadiendo cierto suspense a las palabras de Grace.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No puede identificarse en este breve bloque basado en acordes ninguna influencia reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

La música acompaña con una música inquietante las palabras de Grace acerca de las "ideas extrañas" de sus hijos. El bloque comienza cuando Grace cierra las cortinas de la habitación, quedando en penumbra. La música aporta por adición un contenido de significación que no aparece en la imagen ni en el diálogo, dejando en suspense las palabras de Grace acerca de las ideas de los dos hermanos. El espectador se pregunta si esas "ideas extrañas" tienen o no base, y la música apoya la primera opción, es decir, las "ideas extrañas" de los niños pueden ser ciertas.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

Nº DE BLOQUE

04

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Sí que pasó

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:13:36

DERIVACIÓN DEL TEMA

Variación del motivo de 1A

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATOGRAFICO

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Los niños, Anne y Nicholas, se encuentran desayunando en la cocina discutiendo acerca de algún suceso que le ocurrió a su madre ("que se volvió loca"). En ese momento entra el ama de llaves, Mrs. Bertha, y Anne insiste a su hermano: "Sí que pasó".

TÍTULO

LOS OTROS (SÍ QUE PASÓ)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

El ama de llaves entra en la cocina. La altura de la cámara se sitúa un poco contrapicado, ya que está a la altura de la mesa en la que están desayunando los dos niños. La cámara sigue a Mrs. Bertha, hasta enfocar en plano medio a Anne, que está tomando un tazón con leche.

El plano siguiente es un plano de situación que recoge en plano general a Mr. Edmund, barriendo fuera de la casa, en un plano también contrapicado.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

La cámara sigue a Mrs. Bertha en el primer plano. En el segundo plano la cámara se encuentra fija.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El bloque se sitúa entre dos secuencias, la secuencia de la cocina y la que posteriormente se desarrolla en el salón con los niños leyendo junto a Grace.

Entre estos dos planos se sitúa un plano general de situación muy breve que recoge a Mr. Edmund barriendo en el exterior de la mansión.

El montaje sirve de transición de una secuencia a otra.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Transición entre secuencias

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Sólo aparecen los pasos de Mrs. Bertha, la frase de Anne ("Sí que pasó") y el ruido de la escoba de Mr. Edmund.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Primer plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (SÍ QUE PASÓ)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas

a) Función temporal-referencial: creación de una atmósfera (hora del día: temprano por la mañana, clima nublado)

- Funciones psicológicas

b) Función pronominal: caracterizar a un personaje, objeto o situación (en este caso "lo que le ocurrió a Grace", que es para el espectador un misterio)

- Funciones técnicas

c) Función unificadora: dar unidad a la película (con el empleo de los mismos motivos)

d) Función transitiva: dar continuidad en el paso o transición de una secuencia a otra o de un plano a otro

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

El breve bloque consta de una breve melodía tocada por un único instrumento (flauta en sol). El esquema que sigue es el de una escala cromática descendente (Ab - G - Gb - F - E), aunque está adornada con otras notas.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotifs"

El motivo empleado vuelve a ser el de una tercera descendente, en este caso mayor (Ab - Fb). Célula extraída del tema 1A (las dos semicorcheas del final del primer compás), que han sido variadas y presentadas aquí nuevamente como alusión al misterio que rodea la historia desconocida de Grace a la que se refiere su hija Anne ("Sí que pasó")

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

- Compás de 3/4
- Tempo lento, negra = 55
- De nuevo aparece el motivo de dos semicorcheas seguidas de corchea, aunque cuando lo repite lo hace variando rítmicamente como tresillo de corcheas.

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

La única sincronía presente se relaciona con el inicio y fin del breve bloque:

- Inicio: compás 1. Después de la frase de Anne ("Sí que pasó")

- Final: compás 4 (primer tiempo): corte al plano del salón con los niños leyendo.

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal

6.5.2. Tipos de acordes

Sin acordes

6.5.3. Análisis armónico musical

La "armonía" sugerida por la melodía implica cromatismo, por lo tanto una sensación evidente de atonalidad.

6.5.4. Análisis armónico-visual

La atonalidad y el cromatismo están relacionados con lo ignoto, lo desconocido, en este caso con el misterio acerca del pasado de Grace.

TÍTULO

LOS OTROS (SÍ QUE PASÓ)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Flauta en Sol

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La flauta en Sol tiene un timbre más oscuro y melancólico que la flauta en Do, además de ser más grave.

La relación que se establece entre la imagen-argumento y la música implica que alguna historia oscura y triste se esconde en el pasado de la vida de Grace.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía sola

6.7.2. Asociaciones por textura

La melodía sola es la voz de Anne cuando dice "Sí que pasó". Por otra parte, la melodía desnuda, sin acompañamiento alguno resalta lo frío del ambiente de la mansión, el clima nublado y la melancolía que se respira en la casa.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque de transición

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Motivo

6.8.5. Características de la forma musical

Se trata de una breve melodía de sólo cuatro compases, por lo que formalmente sólo constituye una frase.

Se trata de una única frase musical compuesta por un motivo variado dos veces: a 'a''

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No puede identificarse en esta breve melodía ninguna influencia reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

La melodía subraya la frase de Anne, "Sí que pasó", cuando insiste a su hermano Nicholas sobre lo que le ocurrió a su madre, y apoyando el tinte de misterio que tiene el diálogo entre los dos hermanos, gracias al cromatismo descendente melódico. La música añade un contenido de significación que la imagen no expresa y que sólo lo sugiere sutilmente el diálogo: "Sí que pasó". La flauta en sol canta gravemente de modo misterioso apoyando las palabras de Anne, con un motivo melódico cromático que adorna una escala cromática descendente. Estos breves bloques musicales, fragmentos de temas o motivos, son empleados frecuentemente en las películas para subrayar elementos narrativos o visuales, cumpliendo una función significativa esencial para la comprensión de la trama argumental por parte del espectador.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román



1

Anne: "Sí que pasó"

4. Sí que pasó

A

Adagio ♩ = 55

Flauta en Sol

motivo del Tema 1 A

2



estructura cromática

Nº DE BLOQUE

05

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

El Rosario

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:17:55

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATográfico

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Grace le dice a su hijo Nicholas que no puede estar con él siempre y que tiene que estar solo. Para no tener miedo le invita a rezar un padrenuestro con su rosario.

TÍTULO

LOS OTROS (EL ROSARIO)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Un primer plano recoge a Grace y a Nicholas a la altura de la mesa en la que el niño está leyendo un libro.

El último plano deja a Nicholas solo en su mesa. Se trata de un plano general de su habitación, que sólo aparece iluminada por un candil.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

La cámara permanece inmóvil hasta que Grace sale de la habitación. En este momento la cámara cambia de ángulo recogiendo a Grace en un plano contrapicado.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El primer plano resalta la ternura con la que Grace habla a su hijo y el temor de éste ante quedarse solo en la habitación.

El contraste entre los dos planos (primer plano de ambos y plano general de Nicholas) marca la idea de "estar acompañado" por la madre (primer plano) y "quedarse solo" (plano general).

Cuando el niño se queda solo la música ha cesado de sonar: el silencio remarca la soledad del niño.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

En esta secuencia destaca el diálogo de Grace y Nicholas por encima del resto de elementos sonoros (ruido de la puerta, de las cuentas del rosario, pasos...)

La música aparece en segundo plano pero a un nivel cercano, acompañando las palabras de Grace.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (EL ROSARIO)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Función psicológica

a) Función prosopopéyica-descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (la ternura de Grace hablando a su hijo)

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Se trata de una melodía calma que se desarrolla por grados conjuntos. Parece representar el "calor maternal".

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

No hay ningún motivo ni "leitmotiv".

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

Compás de 4/4. Tempo muy lento de negra igual a 39. Un escueto acompañamiento de notas largas soporta una melodía que se desarrolla en tres corcheas-negra-blanca.

6.4.2. Tipo de sincronía

Sin sincronía

6.4.3. Puntos de sincronía

No hay sincronización más que la del inicio y final del bloque.

- El comienzo coincide con el momento en que el pequeño Nicholas saca su rosario del bolsillo y se lo muestra a su madre.

- El final se sitúa en el plano general que deja al niño solo en su habitación.

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Tonal

6.5.2. Tipos de acordes

Triadas

6.5.3. Análisis armónico musical

Se trata de un breve bloque tonal en tonalidad de Mi bemol menor. Los acordes, tríadas, contienen a veces notas añadidas y se presentan invertidos. La secuencia básica de acordes es la siguiente:

Cb
Ab
Eb-/Gb
Db(add9)
Cb
Ab
Eb-/Gb

6.5.4. Análisis armónico-visual

El uso de la tonalidad sugiere aquí claramente una conexión con el aspecto maternal, con el "refugio" de la madre. La tonalidad es menor, dado que el tema que trata Grace es el miedo de Nicholas, que debe evitarlo rezando el rosario.

TÍTULO

LOS OTROS (EL ROSARIO)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta de cuerda

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La orquestación, en este caso, se limita al uso de la cuerda. Es una cuerda cuya melodía la cantan las violas y los cellos, que representan el "calor maternal".

Los violines suenan "con sordina": se trata de un momento "íntimo" entre madre e hijo. El matiz cambia del mp al mf, por lo que el rango dinámico no es muy grande, pero sí lo suficiente como para expresar los sentimientos maternos de Grace hacia su hijo.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía acompañada

6.7.2. Asociaciones por textura

La melodía de violas y cellos representa la "voz de Grace", que está ligeramente arropada por un escueto acompañamiento de violines. Los acordes en los que descansa la melodía representan el "calor maternal".

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (parcial)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Fragmento

6.8.5. Características de la forma musical

El breve fragmento sirve de acompañamiento del diálogo de Grace y Nicholas. Cuando el breve diálogo termina, la música también lo hace, por lo que se trata de un bloque muy corto en una sola sección.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No puede identificarse en esta breve melodía ninguna influencia reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Este otro fragmento acompaña el momento en que Grace intenta que su hijo Nicholas deje de asustarse o tener miedo por quedarse solo en la habitación durmiendo, para lo cual le dice que rece con su rosario un padrenuestro. La música aquí se torna "maternal" por el uso de la tonalidad y un tempo calmo y apacible, aunque al ser una tonalidad menor, mi bemol menor, le confiere un carácter aún algo oscuro.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

LOS OTROS (EL ROSARIO)



5. El Rosario

A

Adagio ♩ = 39

Violines I

Violines II

Violas

Violoncellos

Contrabajos

sord.

mp

mf

p

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

mf

Ab

Eb-/Gb

Db (add9)

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

mp

mp

mp

mp

Cb

Ab

Eb-/Gb



Nº DE BLOQUE

06

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

La casa y la familia

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:18:47

DERIVACIÓN DEL TEMA

Variación del motivo de 1A (derivación de "Sí que pasó")

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATOGRAFICO

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Nicholas y Anne se quedan solos cada uno en su habitación leyendo uno de los capítulos de su libro de estudio, titulado "La casa y la familia".

TÍTULO

LOS OTROS (LA CASA Y LA FAMILIA)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Los encuadres que muestra la fotografía son los siguientes:

- Plano detalle de la mano de Nicholas sosteniendo el rosario.
- Plano cenital de Nicholas leyendo
- Plano picado de Anne leyendo en el suelo

La iluminación vuelve a ser muy tenue, destacando el contraste del claroscuro.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

La cámara recorre de derecha a izquierda el primero de los planos, desde la mano de Nicholas a la página del libro.

En el plano cenital se mueve hacia arriba en la imagen dando paso al siguiente plano de la habitación de Anna, hasta que la enfoca.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

Emplea transiciones por disolución para pasar de un plano a otro de modo suave mientras los niños leen el capítulo del libro.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Sólo aparecen como elementos sonoros las voces de los dos niños leyendo el libro, además de la música íntima de flauta acompañando la escena.

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Ósmosis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Adición (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (LA CASA Y LA FAMILIA)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas

a) Función temporal-referencial: creación de una atmósfera (hora del día: temprano por la mañana, oscuridad de la habitación)

- Función psicológica

b) Función conceptual: representar un pensamiento filosófico, en este caso la ironía que el director quiere presentar acerca del concepto de "familia tradicional" compuesto por los padres y los hijos (el padre de los niños ha muerto en la guerra), y el hecho de que los miembros de la familia han de respetarse mutuamente (sin embargo los dos hermanos se están continuamente peleando)

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

Se trata de una melodía para flauta muy activa en cuanto a figuración se trata. De todos modos está anclada en ejes muy concretos: las notas la, lab, sol y do.

El cromatismo de esta melodía añade cierta inconcreción tonal, por lo que le otorga un aspecto de cierto misterio.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

La cabeza de la melodía emplea el motivo del tema 1A de tres notas en tresillo. El resto de melodía no es más que un desarrollo de este motivo.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

Los cambios de compás se suceden uno tras otro adaptando la música a los cambios en la imagen. El tempo es de negra igual a 55, muy lento, relacionándose con la idea de la quietud y la soledad de los niños en sus habitaciones.

De nuevo el motivo melódico del tema 1A presenta un tresillo que otorga un cierto grado de misterio.

6.4.2. Tipo de sincronía

Blanda

6.4.3. Puntos de sincronía

Claramente se producen tres puntos de sincronía:

- El inicio del bloque con el cambio de plano que muestra la mano de Nicholas

- El enfoque de la cámara mostrando el dibujo de la familia tradicional, haciéndolo coincidir con la respuesta de la frase.

- El final de la melodía, coincide con el cambio de secuencia en una transición por disolución

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Tonalidad difusa

6.5.2. Tipos de acordes

Sin acordes

6.5.3. Análisis armónico musical

Al no haber acordes sólo podemos realizar un análisis en términos de organización armónica. La sonoridad de la melodía implica una difusa tonalidad no presentada claramente debido al cromatismo y a la falta de acordes.

6.5.4. Análisis armónico-visual

El cromatismo y la indefinición tonal otorgan a esta melodía un cierto aura de misterio y enlazan con la idea de presentar la ironía o pregunta acerca de los conceptos tradicionales de familia y moralidad de la tradición católica.

TÍTULO

LOS OTROS (LA CASA Y LA FAMILIA)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Flauta en Sol

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

La flauta en sol tiene una sonoridad más melancólica, apagada, que se relaciona perfectamente con la hora del día, el amanecer. También lo hace con la oscuridad de las habitaciones, dado que la flauta en sol es menos brillante que la flauta en do.

El matiz empleado no pasa de un mezzo-piano, por lo que toda la música es suave, aterciopelada y conecta fácilmente con la idea que se quiere mostrar.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía sola

6.7.2. Asociaciones por textura

Un solo instrumento es asociado habitualmente a un solo personaje. En este caso, aunque son dos personajes, Nicholas y Anne, los niños se encuentran solos en sus respectivas habitaciones.

Así, la asociación que se establece es la siguiente: un solo instrumento = soledad

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (parcial)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual

6.8.4. Estructura temática

Fragmento

6.8.5. Características de la forma musical

Es una forma muy sencilla en una única sección.

La melodía se articula en cuatro semi-frases en forma de antecedente-consecuente.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

No puede identificarse en esta breve melodía ninguna influencia reseñable.

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

De nuevo un breve fragmento variación del bloque "Sí que pasó", con la melodía sola interpretada por la flauta contralto. Mientras los niños leen un capítulo de su libro de estudio titulado "La casa y la familia", la música expresa un cierto misterio, añadiendo a la imagen-argumento un significado adicional. La conexión con el tema principal del film se realiza mediante el uso de uno de sus motivos, del mismo modo que en "Sí que pasó". La música ironiza con las convicciones cristianas que presenta el libro de texto de los niños.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

LOS OTROS (LA CASA Y LA FAMILIA)



1



2

6. La casa y la familia

A

Flauta en Sol

Allagio ♩ = 55

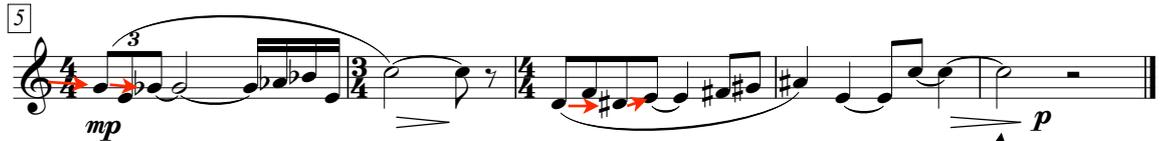


mp *p*

motivo del Tema 1 A

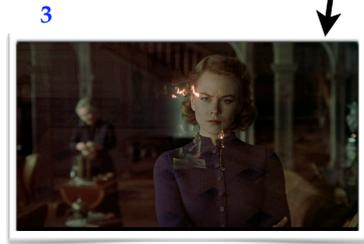


5



mp *p*

estructura cromática



3

Nº DE BLOQUE

07

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Víctor

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:24:38

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición / Variación del motivo 1A
(derivación de "Sí que pasó", "La casa y...")

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATOGRAFICO

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Durante la noche Anne despierta a su hermano Nicholas diciéndole que el niño fantasma, Víctor, ha estado descorriendo las cortinas. Anne comienza a hablar con Víctor, aunque Nicholas cree que es su hermana quien le está asustando. Anne, para probar que no le está mintiendo le dice a Víctor que toque en la cara a su hermano. Una mano infantil roza la cara de Nicholas, por lo que sale corriendo horrorizado en busca de su madre.

TÍTULO

LOS OTROS (VÍCTOR)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Los encuadres que muestra la fotografía son los siguientes:

- Primeros planos y planos medios de los niños, Nicholas y Anne.
- Plano medio de la madre, Grace
- Plano general de Grace
- Plano medio de Grace y Nicholas

La iluminación, aún desarrollándose la secuencia en la oscuridad, permite visualizar las caras de los niños en unos claroscuros en los que se destacan los colores, sobre todo los azules y marrones.

Dichos claroscuros, acentuados por los cambios de iluminación, dan lugar a una escenografía que subraya con realismo los momentos de suspense de la secuencia.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

La cámara se acerca a las cortinas, a Nicholas y a Anne cuando se sienta en la cama de su hermano, y sigue a los personajes enfocando sus reacciones.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El montaje, en "découpage", alterna los planos de Nicholas con los de Anne en planos sin transiciones, incluso al cambiar al plano de Grace leyendo un libro antes de correr a socorrer a Nicholas.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencia

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Los elementos sonoros diegéticos son los siguientes:

- Jadeo de Nicholas
- Diálogos de Nicholas y Anne / Víctor
- Ruido de abrir y cerrar cortinas
- Ruido del colchón al sentarse Anne
- Cerrar del libro de Grace
- Abrir de puertas
- Pasos de Grace
- Ruido de las llaves

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (VÍCTOR)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas

a) Función cinematográfica: subrayar la acción física

- Funciones psicológicas

b) Función emocional: creación de una emoción o sentimiento en el espectador (en este caso miedo)

c) Función anticipativa: revelar implicaciones de una situación aún no vista (en la primera parte del bloque)

d) Función anticipativa: preparar a la audiencia para una inminente sorpresa

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

La melodía, interpretada por la flauta, es una melodía llena de cromatismos y saltos, que aparece sobre todo al principio y final del bloque musical, en los momentos más sugerentes preparando al espectador para una situación terrorífica, mientras que el cuerpo del bloque está basado en texturas y efectos instrumentales ("clusters" y trémolos), más que en una melodía propiamente dicha.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotifs"

La melodía llevada por la flauta contiene uno de los motivos del Tema 1A, el primer tema de la película, que aparece en los títulos de crédito.

Este motivo (de dos semicorcheas seguido de corchea ligada) ha sido modificado adaptándose a la secuencia, añadiendo un cromatismo que no estaba en el original, y produciendo el motivo en parte fuerte, en lugar de en parte débil, añadiendo un carácter exótico que no figuraba tan marcado.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

Los frecuentes cambios de compás (2/4, 3/8, 4/4, etc.) marcados permiten ajustar a la perfección la música a la imagen, pudiendo sincronizar con los cambios de plano generando en el espectador el suspense necesario para la secuencia. El tempo es lento (Adagio), lo cual acentúa dicho suspense. La melodía llevada por la flauta contiene figuras de valoración especial (tresillos, seisillos) y puntillos que la dotan de un cierto exotismo acentuado por su registro grave.

6.4.2. Tipo de sincronía

Dura

6.4.3. Puntos de sincronía

Hay siete claros puntos de sincronía señalados en la partitura:

- Inicio: compás 1; se enfoca la cortina en la que supuestamente se esconde el fantasma de Víctor

- Compás 2: tras el plano con Nicholas jadeando, vuelve a aparecer un plano con la cortina marcado por un plato frotado en sincronía dura.

- Última corchea compás 2: coincide con Nicholas dándose la vuelta en su cama.

- Compás 14: el cambio de sección musical coincide con el cambio de plano en el que vuelve a verse a Nicholas acurrucado en su cama asustado.

- Compás 25: se sincronizan las trompas en la tercera parte del compás con el momento en que la mano de Víctor toca la cara de Nicholas.

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal

6.5.2. Tipos de acordes

Varios (triadas, clusters, const. dispar...)

6.5.3. Análisis armónico musical

La armonía atonal de la pieza está basada en cromatismos melódicos y armónicos ("clusters"), armonías por semitonos, séptimas, y acordes tríada imperfectos (disminuidos y aumentados), creando una sonoridad sin dirección armónica.

6.5.4. Análisis armónico-visual

Esta sonoridad atonal crea junto a las imágenes una atmósfera de inquietud en el espectador que le genera una expectativa que le hace pensar que un fantasma va a aparecer en cualquier momento.

Los acordes aumentados generan una sonoridad sorpresiva, mientras que los acordes disminuidos producen sonoridades oscuras, cerradas, nada amables si son, como es el caso, mantenidas sin resolución alguna.

Los "clusters" constituyen una armonía en forma de tapiz o "borrón" sonoro más cercano al ruido que a la armonía clásica, produciendo la sensación en el oyente de que algo desconocido e inhabitual va a suceder.

TÍTULO

LOS OTROS (VÍCTOR)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Mixta (Orquesta-Electroacústica)

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

Todos los efectos instrumentales, trémolos, clusters, acentos, registros extremos (graves o agudos), glissandi en la cuerda, trinos, etc. abundan en el hecho de crear una atmósfera de suspense para dar realismo suficiente a la escena y producir miedo en el espectador.

La flauta en el registro grave suena exótica gracias a los cromatismos, y en el registro agudo y con el glissando del final del compás 2 suena chillona.

Los cambios de matiz también ayudan a crear esta atmósfera; se utilizan mucho los reguladores desde matiz piano a forte y a continuación de forte a piano. Por otra parte, los cambios súbitos de piano a fortísimo marcan los cambios de plano o situación para crear miedo en el espectador.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Melodía acompañada + Efectos

6.7.2. Asociaciones por textura

Los efectos de "clusters" en el piano y en la cuerda se relacionan con lo desconocido, en este caso con la posibilidad de la existencia de un fantasma.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (parcial)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual en una sección (A)

6.8.4. Estructura temática

Tema circunstancial

6.8.5. Características de la forma musical

La forma se adapta a las diferentes situaciones narrativas y al montaje de las imágenes, por lo que son frecuentes los cambios de compás (véanse los compases 3, 4 y 5, donde hay cambios de compás de 2/4, 3/8 y 4/4).

En principio la flauta solista marca el comienzo de la secuencia en el momento en que Nicholas se asusta porque cree que el fantasma de Víctor está en su habitación.

A continuación, la flauta expone el motivo del tema 1 A mientras Anne habla y asusta a su hermano.

En el compás 14 se produce un cambio de sección que coincide con el cambio de plano hacia la cama de Nicholas, quien se acurruca en ella asustado.

El final de la secuencia está dibujado musicalmente con efectos instrumentales que remarcan el miedo de Nicholas y la reacción de Grace cuando corre hacia su habitación para socorrer al hijo de las bromas de Anne.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Cinematográfico moderno

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

La música tiene un aire similar a la de James Newton Howard ("El Sexto Sentido")

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

La música busca crear un ambiente sonoro extraño, irreal, y retrata los miedos de Nicholas, y por extensión, los de los espectadores. El uso de una armonía atonal, con una orquestación llena de efectos tímbricos acerca al oyente a este mundo del suspense y el terror, apoyando con cambios súbitos de matiz (de piano a forte) los cambios de plano para conseguir asustar al espectador.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román

TÍTULO

LOS OTROS (VÍCTOR)

1  4 

A

7. Víctor

Adagio ♩ = 60

Flautas I-II *mp* *ff* *mp*

Celista *p*

Piano *mf* *ff* *mp*

Tam-tam

Plato suspendido *p* *f*

Violines I *p* *mf* *mp* *pp*

Violines II *mp* *mf*

Violas *mp* *mf*

Violoncellos *mf*

Contrabajos *mp*

motivo del Tema 1 A

Armonía por semitonos

Séptimas

motivo del Tema 1 A

Fl. I *mp* *mf* *mp*

Cel. *mp*

Vln. I *p* *p*

Vln. II *p* *p*

Vla. *p* *mp* *pp*

Vc. *p* *divisi*

Cb. *mp* *mp* arco / unis.

Séptimas

TÍTULO

LOS OTROS (VÍCTOR)

“Víctor, tócale la cara para que se lo crea”

6



- Víctor -

3

25

Cl. Baj.

Tpa. I-II

Tpa. III-IV

Coro (FX)

Tam-tam.

Plt. Susp.

Bombo

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f *mf* *p*

sfz *f*

sfz *f*

f *mp* *f*

f *mp* *f*

unis. *mp* *f* *mf* *p*

unis. *mf* *f* *mf* *p*

unis. *f* *mf* *p*

f *ff* *f* *mf* *p*

f *ff* *f* *mf* *p*

unis. *f* *mf* *p*

ff *f* *mf* *p*

Clusters

Ab⁰ E⁰ C^{#0} G^{#0}7 E⁰ G^{#0}7 A^{#0}7 G^{#0} A^{#0} G^{#0} C^{#0} C-7

p

Grace corre hacia la habitación de Nicholas

8



Nº DE BLOQUE

09

TÍTULO DE LA PELÍCULA

Los Otros / The Others

NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES

Por todas partes

CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES

00:33:40

DERIVACIÓN DEL TEMA

Primera aparición

1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN

Fernando Bovaira, José Luis Cuerda, Sunmin Park

DIRECTOR

Alejandro Amenábar

GUIÓN

Alejandro Amenábar

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Javier Aguirresarobe

MONTADOR

Nacho Ruiz Capillas

DISEÑO DE SONIDO

Goldstein & Steimberg

INTÉRPRETES

Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Gordon Reid

PÓSTER



AÑO DE PRODUCCIÓN

2001

COMPOSITOR

Alejandro Amenábar

ORQUESTADOR / ES

Xavier Capellas, Lucio Godoy, Claudio Ianni

GÉNERO CINEMATOGRAFICO

Terror-Fantástico

NACIONALIDAD

EEUU / España / Francia / Italia

2) ARGUMENTO

ARGUMENTO

a) De la película completa

Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos bajo estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta entonces será desafiado: comienzan a ocurrir sucesos extraños; Grace se pregunta si hay alguien más en la casa.

b) Del bloque analizado

Grace ha entrado en el trastero, el cual está lleno de objetos cubiertos con sábanas y comienza a escuchar voces de dos mujeres y un niño. Grace descubre los objetos quitando las sábanas y la puerta comienza a cerrarse, por lo que sale del trastero asustada. Anne, que permanece en la escalera, le dice a su madre que "están por todas partes"; las puertas de las habitaciones se cierran, pero Grace no encuentra a nadie.

TÍTULO

LOS OTROS (POR TODAS PARTES)

3) CÓDIGOS VISUALES

3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR

Los encuadres empleados son los siguientes:

- Primer plano de una mano de una escultura escondida y a continuación de Grace asustada.
- Plano medio de la imagen y de Grace
- Plano medio de Grace de espaldas descubriendo los objetos tras las sábanas.
- Plano medio de Grace al espejo->zoom y primer plano de Grace
- Plano general de Grace saliendo por la puerta-> enfoque contrapicado.
- Plano general picado de la escalera y Anne al fondo.
- Plano general lateral contrapicado de Grace-> enfoca a Anne con la misma situación de cámara.
- Plano medio de Grace->zoom a primer plano.
- Plano medio de Grace de espaldas, que se gira y queda de frente
- Plano medio de Grace bajando la escalera. Se enfoca a Anne
- Plano general de Grace hasta que baja la escalera quedando a plano medio.
- Plano medio del ama de llaves.

3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)

La iluminación resalta en la primera parte de la secuencia la claridad de la luz que entra en la habitación llena de sábanas cubriendo los objetos; posteriormente se resalta en la oscuridad de la escena los colores en claroscuro de los objetos de la escalera, iluminada por quinqués. La cámara sigue a los personajes sus movimientos y sus reacciones, acercando mediante zoom la imagen para resaltar las emociones de Grace reflejadas en su asustado rostro.

4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS

4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO

El montaje usa bastantes cambios de plano que dotan a la secuencia de un cierto ritmo y dinamismo otorgando a la narración la acción necesaria para la situación de suspense que se plantea.

4.2. FORMA CINEMATOGRAFICA

Secuencias (dos o más)

4.3. TIPO DE MONTAJE

No métrico

5) CÓDIGOS SONOROS

5.1. ELEMENTOS SONOROS

Los elementos sonoros diegéticos que conforman la banda sonora de la secuencia son los siguientes:

- Voces y susurros (antes del bloque musical)
- Jadeos y gritos de Grace
- Ruidos de objetos (sábanas y objetos)
- Pasos de Grace
- Ruidos de puertas cerrándose
- Diálogos de Grace y Anne

5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)

Segundo plano sonoro

5.3. ESPACIALIDAD

Dolby Digital 5.1

6) CÓDIGOS MUSICALES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA

6.1.1. Diégesis

Extradiegética

6.1.2. Procedencia de la música

Original

6.1.3. Tipo de música

Narrativa o Dramática

6.1.4. Tipo de relación música-imagen

Síncresis (música no integrada)

6.1.5. Forma de interacción música-imagen

Paralelismo (música empática)

TÍTULO

LOS OTROS (POR TODAS PARTES)

6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES

- Funciones físicas

a) Función cinematográfica: subrayar la acción física

- Funciones psicológicas

b) Función prosopopéyica-descriptiva: revelar los pensamientos y emociones de un personaje (el miedo de Grace)

c) Función emocional: creación de una emoción o sentimiento en el espectador (en este caso miedo)

d) Función anticipativa: preparar a la audiencia para una inminente sorpresa

6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS

6.3.1. Morfología melódica. Tipo de melodía

No hay una melodía propiamente dicha, sólo motivos melódicos repetidos en forma de ostinato y con muchos cromatismos.

6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotivs"

El motivo principal consiste en un semitono descendente en las trompas y luego en la cuerda. En la segunda parte del bloque, los motivos denominados en la partitura "agitación 1" y "agitación 2" otorgan a la música un dinamismo que se relaciona con la agitación que sufre Grace al creer que la casa está llena de fantasmas. "Agitación 1" es un motivo cromático ascendente de semicorcheas que se repite transportado sucesivamente. "Agitación 2" es un motivo en tresillos con cromatismo repetido a modo de ostinato rítmico-melódico.

6.4. CÓDIGOS RÍTMICOS

6.4.1. Análisis rítmico-visual. Compás. Tempo

El compás de 4/4 organiza musicalmente el bloque musical en toda su extensión, de forma que marca claramente las situaciones en pantalla sin necesidad de cambios de compás en esta ocasión. El tempo es rápido, de negra = 124, subrayando la situación de tensión en la que se encuentra Grace.

6.4.2. Tipo de sincronía

Dura

6.4.3. Puntos de sincronía

- Compás 1. La mano de la imagen toca a Grace
- Compás 5: Grace quita la sábana puesta encima de un perchero
- Compás 6: Grace quita la sábana de una silla
- Compás 8: Tras quitar una última sábana, Grace descubre un espejo en el que se mira.
- Compás 11: Grace abre la puerta de la habitación
- Compás 13: Anne aparece en la escalera
- Compás 14: Grace corre por la escalera
- Compás 15: Anne señala por dónde están los fantasmas
- Compás 16: Grace aparece de espaldas y se gira
- Compás 16, tercera parte: cambio de plano
- Comp. 21: cambio de plano a general / Grace y Anne
- Compás 24: cambio de plano / ama de llaves

6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS

6.5.1. Sistema de organización armónica

Atonal

6.5.2. Tipos de acordes

Acordes por segundas / clusters

6.5.3. Análisis armónico musical

La armonía de este bloque está basada en "clusters", acordes por segundas, y también aparecen acordes basados en tritonos, a es decir, acordes aumentados y disminuidos.

6.5.4. Análisis armónico-visual

La relación que se encuentra entre la armonía del bloque y la situación dramática mostrada en la secuencia tiene que ver con la frecuente asociación entre la música atonal y "lo desconocido". Aquí, por lo tanto, se relaciona la armonía atonal de los "clusters" y los acordes por segundas, que no tienen una direccionalidad, ni unas funciones claras en este bloque musical, con las partes subconscientes relacionadas con el miedo, la angustia, el terror, etc. que siente Grace al creer que hay fantasmas en su casa, y el miedo que produce en el espectador el presenciar esta secuencia.

TÍTULO

LOS OTROS (POR TODAS PARTES)

6.6. CÓDIGOS TÍMBRICOS

6.6.1. Instrumentación

Orquesta sinfónica

6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices

Se emplean matices muy marcados, como en el caso de las trompas, que son acentuadas (sforzando) y con un regulador que abre llegan a fortísimo.

La agitación se muestra también en los trinos y trémolos de la cuerda, así como en los acentos que llevan los tresillos de clarinetes del motivo "agitación 2". Por otra parte, la cuerda, en el motivo "agitación 1" está articulada separadamente, arco arriba, arco abajo en cada semicorchea, intensificando la dinámica mediante un regulador hacia forte.

Esta forma de articulación refuerza el carácter del bloque dotándolo de una gran fuerza que apoya las imágenes.

6.7. CÓDIGOS TEXTURALES

6.7.1. Tipo de textura

Variada (efectos sonoros)

6.7.2. Asociaciones por textura

Las texturas de los "clusters" y los ostinatos de los motivos "agitación 1 y 2" crean una especie de rumor continuo, como una especie de temblor que se relaciona con los sentimientos de Grace, con sus miedos ante la posibilidad de que haya fantasmas en la casa.

6.8. CÓDIGOS FORMALES

6.8.1. Tipo de bloque (ubicación en el montaje)

Bloque secuencia (dos o más secuencias)

6.8.2. Forma musical

Cinematográfica

6.8.3. Tipo de forma musical

Musivisual (A B C ...)

6.8.4. Estructura temática

Tema circunstancial

6.8.5. Características de la forma musical

La forma musical está constituida por tres secciones: A B y C, muy similares entre sí. La primera sección (A) tiene lugar en la habitación con los objetos cubiertos por sábanas (motivo "agitación 1"). La sección B comienza cuando Grace sale de ella hacia la escalera; en este momento aparece el motivo "agitación 2", que se añade al primero, "agitación 1". La tercera y última sección funciona a modo de "coda" final.

6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS

6.9.1. Caracterización del estilo musical

Siglo XX (atonalismo)

6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine

La música tiene un aire similar a la de James Newton Howard ("El Sexto Sentido")

7) CONCLUSIONES

7.1. Resumen y conclusiones

Este bloque musical representa los miedos y la angustia de Grace al descubrir que puede haber fantasmas en su casa y que sus hijos pueden estar en peligro. Del mismo modo, esos miedos son los que el espectador, por empatía siente, gracias a los efectos instrumentales extraños que, más allá de ser musicales, imitan ruidos y sensaciones desagradables.

7.2. Análisis realizado por:

Alejandro Román