

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Nº 3 Año 2007 - 2008

Homenaje a Francisco Guerrero

Director
REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Consejo de Redacción
ALFREDO ARACIL
MARTA CARRASCO
EMILIO CASARES RODICIO
MANUELA CORTÉS
MARTA CURESES
MARCELINO DÍEZ MARTÍNEZ
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD
MARISA MANCHADO
ANTONIO MARTÍN MORENO
MARÍA ISABEL MORALES SÁNCHEZ
DIANA PÉREZ CUSTODIO
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ
DOLORES SERRANO CUETO
OMEIMA SHEIK ELDIN

Secretaría
M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Depósito Legal: GR 1934 - 2008
I.S.S.N.: 1886-4023

Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Coordina
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA

CONTRIBUCIÓN AL CINE DE FRANCISCO GUERRERO

Enrique Igoa

(Compositor. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid)

Abstract:

The music for the cinema is a more or less important aspect in many composers of XX century, although few times is it a breeding-ground for novelties in musical language. On the contrary, it usually feeds itself on the already consolidated languages of chamber and symphonic music of the XIX and first half of XX centuries, and in this respect Francisco Guerrero was not an exception.

Quien conozca la música de cámara o sinfónica de Francisco Guerrero Marín (1951-1997) difícilmente podrá relacionarla con la música que escribió para las cuatro películas en las que colaboró. Esto no quiere decir que el lenguaje cinematográfico sea siempre muy diferente del utilizado en la música de concierto en aquellos compositores que han trabajado ambos géneros durante el siglo XX. En este sentido, cabe decir que las diferencias estilísticas entre los dos lenguajes son tan variables como la propia diversidad de estéticas y escuelas que se han sucedido a lo largo del convulso y a la vez prolífico siglo pasado.

Igualmente variables son las “posibilidades de protagonismo funcional y expresivo” (en acertada expresión de Ana Vega Toscano⁹) de la música a lo largo del discurso visual propuesto por la película. Muy lejos aquellos casos en los que la música alcanza un protagonismo sonoro importante en el desarrollo dramático, las colaboraciones de Francisco Guerrero se ubican más bien en el ámbito del comentario puntual, el subrayado o la transición entre escenas, con intervenciones de corta duración.

El estilo de la música cinematográfica de nuestro compositor no responde, a diferencia de su música de concierto, a una reflexión preconcebida o a un sistema de escritura unitario. La cuestión aquí no es juzgar la razón por la cual aceptó encargos en los que sabía de sobra que no podría emplear el lenguaje radical y vanguardista que desde los años 70 venía sorprendiendo a propios y extraños, sino estudiar esta

⁹ VEGA TOSCANO, Ana. “*Funciones musicales en el lenguaje cinematográfico*”. *Revista Scherzo* n°218, abril 2007.

contribución al séptimo arte desde el punto de vista del investigador que no desdeña ningún aspecto de un artista, por discreto que sea, que pueda iluminar su personalidad creadora. Es decir, siguiendo la teoría de los tres niveles de Molino y Nattiez, vamos a prescindir para nuestro análisis del nivel *poético* (que alude a la génesis de la obra, donde las consideraciones históricas, sociales, políticas y estilísticas tienen un gran peso) para concentrarnos en el nivel *neutro* (el que concierne a la obra en sí misma, sin condicionantes históricos o interpretativos) y en el nivel *estético* (que alude a la recepción de la obra por parte del oyente y al juicio crítico que ello da lugar)¹⁰. Precisamente porque casi todo lo que se ha publicado hasta ahora sobre Francisco Guerrero se concentra en aspectos biográficos, en su música de concierto¹¹, en su uso de la probabilidad y de los fractales o en la dificultad y en la fuerza telúrica de su música, puede ser oportuno que esta breve contribución recuerde que el autor andaluz fue también capaz de hacer *música funcional*, en la que no pretendió en absoluto introducir innovaciones sino emplear su ya demostrado buen oficio musical al servicio del cine español de los años 80.

Y ha sido precisamente su fino olfato musical el que le ha guiado a la hora de acercarse a cada uno de los títulos con el estilo musical más adecuado a la narración, escribiendo músicas sin aparente filiación estética, al tiempo que en otros casos derivan claramente de modelos previos que él ha adaptado a las necesidades expresivas de la narración. En todo caso, en el breve tiempo en el que estuvo ligado al cine (dos películas en 1983 y dos en 1986) se aprecia una cierta evolución que se manifiesta con claridad en la última de ellas. Nadie sabe qué habría ocurrido si su camino hubiera seguido vinculado al cine, quizá con directores o argumentos más experimentales. Los comentarios que siguen no son más que un apretado resumen de los momentos musicales más destacados de las cuatro películas, hechos tras una única audición en la Filmoteca Nacional, ya que sigue siendo desgraciadamente muy difícil conseguir estas películas en DVD comercial. Este artículo se completa con un ficha técnica de las películas a partir de las bases de datos del Ministerio de Cultura.

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO

Año: 1983

Director: Jaime Chavarrí

¹⁰ BENT, Ian D. *Analysis*. London, MacMillan Press Ltd., 1990.

¹¹ En la *Revista Doce Notas Preliminares* del próximo mes de diciembre se va a publicar un artículo mío sobre este particular, titulado “Audición y análisis: una dependencia mutua en constante renovación”, centrado en el análisis estructural como propuesta para explicar auditivamente músicas de alta complejidad.

El tema principal de esta banda sonora es una melodía inspirada claramente en las *Gymnopedies* de Satie, que se escucha primero en piano y luego en cuerdas, y que vuelve con carácter recurrente –a modo de tema y variaciones– a lo largo de la película en momentos determinados. En algunos casos se escucha en una versión para guitarra sola o con cuerdas, con mayor o menor duración según la escena, pero siempre con una presencia predominante a lo largo de toda la película. Los demás momentos musicales son de breve duración y sin mayor trascendencia, apoyos momentáneos que subrayan la intensidad de la narración en un lenguaje suave y nostálgico la mayoría de las veces, aunque no falta alguno de filiación más expresionista. También hay que recordar la aparición por razones evidentes de

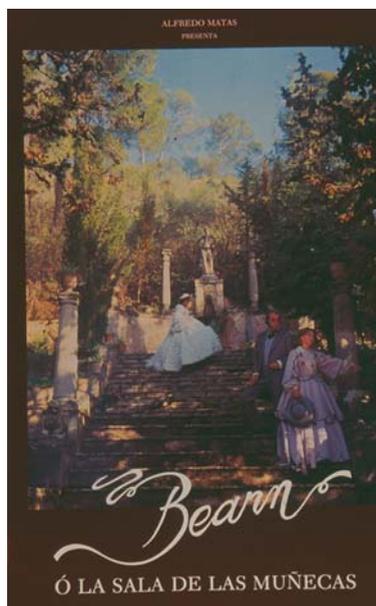
canciones propias de la Guerra Civil y coplas que se escuchaban en la época.

BEARN O LA SALA DE MUÑECAS

Año: 1983

Director: Jaime Chavarrri

Al igual que en la película anterior, hay también aquí un tema recurrente asociado a la decadencia del último señor de Bearn, pero además se escuchan otros pequeños fragmentos asociados a diversas escenas de la película, la mayoría de los cuales se encuadran en un estilo clásico o romántico acorde con el ambiente señorial en el que transcurre la película. Casi siempre la instrumentación está centrada en unos pocos instrumentos de madera, piano y cuerdas, y en algunos casos están elaborados a partir de modelos bastante reconocibles, como la música que anuncia la vuelta de la esposa (inspirada en la

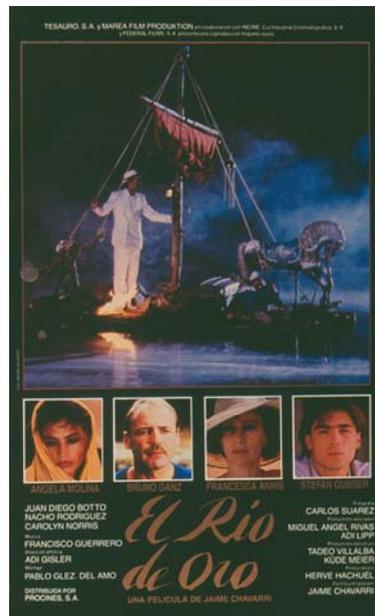
Fantasia sobre un tema de de Thomas Tallis de Vaughn Williams) o la escena de la confesión, cuya música es un homenaje a la *Pavana para una infanta difunta* de Ravel. La película también recoge fragmentos musicales citados literalmente de autores como Mozart, Gounod, etc., así como un par de cantos populares de Mallorca.

EL RÍO DE ORO

Año: 1985

Director: Jaime Chavarrí

La música para esta película se limita a breves apoyos sonoros en momentos concretos, adecuando el estilo de la música a la escena que se ve en la pantalla y muy lejos de una música concebida con sentido unitario o con interrelaciones entre los diversos fragmentos. La mayoría de los aproximadamente catorce pasajes musicales son frases en un estilo más o menos convencional asignadas a las cuerdas, con intervenciones de piano y vientos en algunos casos. Aparte de éstos hay que destacar un solo de flauta evidentemente inspirado en el solo inicial del *Preludio a la siesta de un fauno* de Debussy, aunque con un perfil melódico dibujado por movimiento contrario. También es significativa una oscura y a veces trágica melodía escrita para una voz distante que se escucha en dos variantes, con apoyo de cuerdas, así como

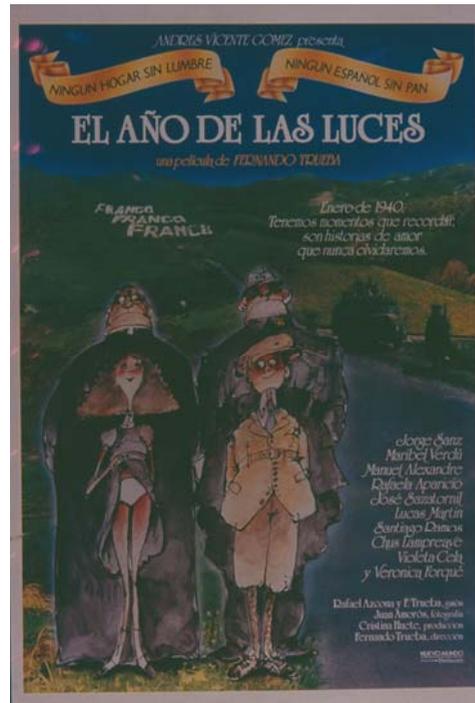
un inspirado pasaje con sonido de caja de música con el que termina la película.

EL AÑO DE LAS LUCES

Año: 1986

Director: Fernando Trueba

Ha sido esta una ocasión mucho más propicia para que Francisco Guerrero pueda desplegar su talento creativo, y quizá no sea casualidad que esto haya sido posible en su colaboración con un director cuya afición a la música es bien conocida. Desde los mismos títulos de crédito iniciales se pone en marcha un extenso pasaje para cuerdas, de un expresionismo cercano al Berg de la *Suite lírica* y perfectamente adecuado para narrar sin palabras la partida de los hermanos en esos trágicos momentos de la postguerra española. Hay otras intervenciones más cortas y de un carácter muy diferente encomendadas al fagot (las más irónicas, como es habitual), a las cuerdas o al piano (en momentos más líricos), así como un vals disonante asociado a la borrachera de Manolo.

Además de ellos, destacan especialmente un extenso pasaje para cuerdas con un carácter trágico asociado a la despedida de Mª Jesús y Manolo, que cuenta con dos versiones cerca del final de la película y cuyas reminiscencias del *Isoldes Liebestod* de Wagner son innegables en la primera exposición, al tiempo que la segunda se enriquece con pinceladas brucknerianas y mahlerianas. Termina la película con una especie de *fugato* barroco para arpas con el que se ilustran los créditos finales.

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO

Año: **1983**

Director: **Jaime Chávarri**

Producción: **Alfredo Matas**

Género : **Drama**

Fecha de estreno: **26-01-1984**

Productoras: **In-Cine Cia. Industrial Cinematográfica, SA, Jet Films, SA**

Intérpretes: **Amparo Soler Leal, Agustín González, Victoria Abril, Alicia Hermida, Patricia Adriani, Marisa Paredes, Carlos Tristancho, Gabino Diego, Aurora Redondo, Guillermo Marín, Miguel Rellán, Laura del Sol, Emilio Gutiérrez Caba, Jorge de Juan, Marina Saura, Willmor, Rosa Menéndez y los niños: Emilio Serrano, Elena Gortari, Sandra Ramírez**

Argumento: **Obra de teatro homónima de Fernando Fernán Gómez**

Guión: **Lola Salvador Maldonado**

Director de Fotografía: **Miguel Angel Trujillo**

Música: **Francisco Guerrero**

Montaje: **Jose Luis Matesanz**

Productor: **Alfredo Matas**

Productor ejecutivo: **Helena Matas**

Dirección artística: **Gil Parrondo**

Figurista: **Javier Artiñano**

Sonido: **Carlos Faruolo**

Coreógrafo: **Alberto Lorca**

Duración original: **103 minutos**

Lugares de rodaje: **Madrid**

BEARN, O LA SALA DE LAS MUÑECAS

Año: **1983**

Director: **Jaime Chávarri**

Género: **Drama**

Fecha de estreno: **14-04-1983**

Productoras: **Jet Films, SA. Kaktus Producciones Cinematográficas, SA.**

Intérpretes: **Fernando Rey, Ángela Molina, Amparo Soler Leal, Imanol Arias, Alfredo Mayo, Juana Ginzo, Concha Bardem, William Layton, Eduardo MacGregor, Mateu Grau**

Argumento: **Basado en la novela de Lorenç Villalonga**

Guión: **Lola Salvador Maldonado**

Director de Fotografía: **Hans Burmann**

Música: **Francisco Guerrero**

Montaje: **José Luis Matesanz**

Duración original: **120 minutos**

Lugares de rodaje: **Mallorca y Estudios Roma (Madrid)**

EL RIO DE ORO

Año: **1985**

Director: **Jaime Chávarri**

Género: **Drama**

Fecha de estreno: **27-02-1986**

Productoras: **In-Cine Cia. Industrial Cinematográfica, S.A., Federal Film, SA
Tesauro, S.A., Marea Filmproduktion (Suiza)**

Intérpretes: **Ángela Molina, Bruno Ganz, Francesca Annis, Stefan Gubser,
Nacho Rodríguez, Juan Diego Botto, Carolina Norris**

Argumento: **Jaime Chávarri**

Guión: **Jaime Chávarri**

Director de Fotografía: **Carlos Suárez**

Música: **Francisco Guerrero**

Montaje: **Pablo G. del Amo**

Duración original: **115 minutos**

Lugares de rodaje: **Vado Molinero (Rascafria), La Mata Pirón (Segovia)**

EL AÑO DE LAS LUCES

Año: **1986**

Director: **Fernando Trueba , 1986**

Género: **Comedia**

Fecha de estreno: **05-12-1986**

Productora: **X Y Z Desarrollos, S.A.**

Intérpretes: **Jorge Sanz, Maribel Verdú, Manuel Alexandre, Rafaela Aparicio,
Chus Lampreave, Veronica Forqué, Santiago Ramos, Violeta Cela, Lucas
Martín, José Sazatornil, "Saza", Juan de Pablos, Pedro Reyes, Diana Peñalver,
Gabriel Latorre, Antonio Sequeira, María Jesús Hoyos, Sonia Tarín, Jesús
Fernández**

Argumento: **Basado en una historia de Manolo Huete**

Guión: **Fernando Azcona, Rafael Trueba**

Director de Fotografía: **Juan Amorós**

Música: **Francisco Guerrero**

Montaje: **Carmen Frías**

Productor ejecutivo: **Andrés V. Gomez**

Duración original: **104 minutos**

Lugares de rodaje: **Madrid, Puebla de Sanabria (Zamora) y Ponte de Lima
(Portugal)**

