

Soundtracks y su relación con la memoria-afectiva del filmoespectador mexicano

Dra. María Esther Chamosa Sandoval
Mtro. Alejandro Herrera González
Universidad Justo Sierra, Ciudad de México

Resumen: Tal como indica Aristóteles en su poética: los pintores y los poetas imitan la vida, así, las epopeyas narradas por el cine también hacen lo propio. Cada película es una emulación de vida, cada personaje es una simulación viviente de un alguien que podría o no existir en sí mismo, pero que existe para el espectador. El filmoespectador, además de entretenimiento, busca en el cine experiencias que le recuerden su “yo humano” a través de un juego de espejos que le lleva a identificarse con los personajes.

El cine le presta sus ojos al espectador para que pueda explorar dentro de sí mismo, para que se asome a su interior y conozca o re-conozca, ya sin barreras, sin fronteras de piel, aquellas circunstancias o emociones que le motivan a ser o hacer de determinada manera. Además, también el cine le presta sus oídos al espectador para que se escuche a sí mismo y, desde la oscuridad cómplice de la sala de exhibición, establezca un diálogo entre su ser y las voces que le ponen en evidencia desde la pantalla. He aquí el mayor sortilegio del cine: el filmoespectador se enfrenta a éste con mayor libertad y arrojo que si se asomara al espejo.

Así, entrar a una función de cine es como abrir una caja de Pandora. Con cada película el filmoespectador corre un riesgo insospechado, nunca se sabe que escuchará, qué verá, y lo más importante: nunca se sabe qué efecto emocional tendrá en él cierta escena, cierto diálogo, cierta melodía o canción; y todo porque como dijera Andrei Tarkovski: el cine como cualquier arte “...actúa sobre todo en el alma...” y uno de los elementos que más profundo inciden en la afectividad del espectador es la música.

Desde sus inicios, el cine buscó el acompañamiento sugestivo y agradable de las melodías, Lumière y Méliès sonorizaron filmes mediante el recurso de

bambalinas: detrás de la pantalla se colocaban orquestas completas o cantantes para que sonorizaran en vivo. Hoy día los avances tecnocientíficos permiten el disfrute de diferentes modalidades de sonidos envolventes que facilitan el viaje hasta mundos mágicos o misteriosos. El oído es una de las puertas de entrada más sensibles a la participación afectiva de cualquier medio audiovisual. Lo audible no actúa en función de la imagen y dependiendo de ella, sino que actúa “con ella”, por ello el sonido fílmico juega un papel indispensable en el reforzamiento de la sensación realista de la obra cinematográfica.

Dentro del espectro auditivo se localizan: las voces (diálogos), los incidentales, efectos especiales y la música. De acuerdo con lo enunciado hasta el momento, en esta ponencia se exponen los resultados de una investigación cuyo objetivo general fue: explorar la relación entre una serie de *Soundtracks* y la memoria-afectiva del filmoespectador, a través de la realización de una serie de grupos de enfoque y sondeos, a fin de evidenciar el papel emotivo de las piezas musicales como detonador de procesos identificatorios y detectar las reacciones emocionales más frecuentes con relación a los *soundtracks* más recordados.

El sujeto de estudio estuvo conformado por hombres y mujeres entre 18 y 30 años, que como criterio de inclusión cumplieran con las siguientes características: que asistieran al cine o vieran películas en distintas plataformas al menos una vez a la semana y aceptaran emocionarse, e incluso haber llorado, con la experiencia cinematográfica. Se seleccionó esta población debido a que de acuerdo con reportes de autoridades cinematográficas oficiales en México representan el mayor grupo cinéfilo en el país. El corpus analítico estuvo integrado por 22 películas tanto nacionales como extranjeras cuyo *soundtrack* resulta popular entre los cinéfilos.

La metodología del abordaje fue mixta, se recurrió a la aplicación de un sondeo no probabilístico, entrevistas directas y una serie de grupos de enfoque. A

través de estas técnicas se logró contacto con más de 1200 filmoespectadores, específicamente delimitados de la siguiente manera:

- Sondeo realizado con 1068 espectadores (635 mujeres y 433 hombres).
- Entrevistas directas con 12 universitarios (7 mujeres y 5 hombres).
- 3 Grupos de enfoque (cada uno con 12 miembros: a) Sólo mujeres, b) Sólo varones, c) Grupo Mixto).

Entre los principales resultados que se pudieron encontrar resalta que: el 100% de la población abordada ha experimentado reacciones emocionales “de fuertes a moderadas” ante los estímulos musicales de determinadas películas, el 76% de los entrevistados (incluyendo sondeo, entrevista directa y grupos de enfoque) identificaron el *soudtrack* de la cinta “Titanic” como la más recordada y el 54% de la población abordada aceptó haber llorado o sentido deseos de llorar ante la combinación de dicha película y la pieza musical. El 24% de los sujetos abordados durante los grupos de enfoque identificó algunas piezas musicales, incluso sin haber visto las cintas a las que corresponden, y afirmaron experimentar reacciones emocionales ante estas. Los *soundtracks* más frecuentemente recordados son aquellos que se relacionan con reacciones emocionales de amor, pérdida del ser amado, melancolía y suspenso.

El orden de la ponencia será el siguiente:

- Revisión del fenómeno cinematográfico como fenómeno identificadorio.
- Breve aproximación a las emociones humanas.
- Exploración de los elementos fisiológicos y culturales que se relacionan con el fenómeno musical y su incidencia en la manifestación afectiva.
- Resultados de las exploraciones realizadas.