

MÚSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROFESORES: JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ Y SERGIO LASUÉN

**ANÁLISIS DE *RAZA [EL ESPÍRITU DE UNA RAZA]* (1942) DE JOSÉ LUIS
SÁENZ DE HEREDIA**

ALEJANDRO CAMPOS VAREA
POSTGRADO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO MUSICAL
AÑO ACADÉMICO: 2023 – 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
FICHA TÉCNICA	2
CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
TEMAS.....	5
MÚSICA Y DRAMA	7
DESARROLLO DE LA BSM EN EL FILM	9
CONCLUSIÓN	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

INTRODUCCIÓN

En el marco del estudio de la intersección entre la música y los medios de comunicación, nos adentramos en un fascinante territorio donde la melodía y el sonido se entrelazan con la narrativa visual para tejer una experiencia multisensorial única: el cine. En este trabajo, nos proponemos explorar la influencia y el papel crucial que la música desempeña en la construcción de la identidad y la atmósfera de las películas, a través del análisis de una obra cinematográfica emblemática española.

La metodología de análisis se fundamenta en la combinación de herramientas funcionales y semánticas, inspiradas no solo en la información proporcionada en las diferentes sesiones del Máster en Patrimonio Musical, sino también en las contribuciones de destacados estudiosos como José Nieto, Teresa Fraile, Michel Chion y Alejandro Román. Se va a emplear una tabla de análisis funcional para desglosar las características básicas del sonido y su interacción con el medio artístico, centrándose en los siguientes parámetros: 1) la fuente de emisión (música diegética o extradiegética); 2) la sincronización con la imagen (según sea sincronía blanda [asincronía] o sincronía dura [*mickeymousing*])¹; 3) la composición de la música (si ha sido compuesta originalmente para el *film* o ha sido prestada [en este último caso, revisar su significado]); y, 4) su función en la escena, plateada primeramente por José Nieto y recogida, después, por Teresa Fraile². Esta primera fase revela la relación intrínseca entre la función expresiva y la narrativa, desafiando la noción de que la música en el cine actúa meramente como un acompañamiento musical.

Posteriormente, el análisis se adentra en cuestiones narrativas más profundas, destacando la función semántica y el interés musical de los fragmentos clave. Se busca comprender cómo la música contribuye a la construcción del significado y la estética de la película, priorizando aquellos aspectos que ofrecen una visión más completa de su impacto narrativo y emocional. A través de este enfoque semántico-semiótico, buscamos desentrañar las complejas relaciones entre la música, la narrativa visual y las emociones del espectador, explorando cómo los compositores configuran y enriquecen el lenguaje cinematográfico a través de su arte sonoro.

¹ NIETO, José. *La música para la imagen. La influencia secreta*. Madrid: SGAE, 2002.

² CUETO, Roberto. *Cien Bandas sonoras en la historia del cine*. Madrid: Nuer, 1996.

Es importante destacar que este enfoque semántico requiere una referencia constante a la tabla de análisis funcional, aunque se omitan cuestiones ya abordadas en las observaciones iniciales. Se busca identificar fragmentos determinantes y profundizar en las cualidades estéticas y semánticas generales de la banda sonora, revelando así el papel crucial que desempeña en la narración cinematográfica.

En resumen, este trabajo se propone no solo analizar la música en el cine desde una perspectiva técnica y funcional, sino también ahondar en su significado y su poderoso impacto en la experiencia cinematográfica, revelando así su papel fundamental en la construcción del patrimonio musical a través de los medios de comunicación.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: *Raza* [El espíritu de una Raza]

DIRECTOR: José Luis Sáenz de Heredia

AÑO DE ESTRENO: 1942³

DURACIÓN: 113 minutos

PAÍS: España

IDIOMA: Español

GÉNERO: Drama, Propaganda, Bélico

COMPOSITOR: Manuel Parada

PLATAFORMA DE *STREAMING* UTILIZADA: Filmoteca RTVE.es

SINOPSIS:

Ilustración 1 - *Raza* (Fuente: *Filmaffinity*, 2024)

³ Aunque muchas plataformas dictaminen que el año de estreno es 1941, la película se estrenó en enero de 1942.

Raza narra la historia de la familia Churruca tras la muerte del marino Pedro Churruca en la Guerra hispano-estadounidense en Cuba (1898). Su viuda, Isabel Acuña, cría a sus hijos, quienes toman distintos caminos. Sin embargo, la Guerra Civil Española (1936-1939) desencadena la desintegración familiar. La película, basada en la novela homónima de Francisco Franco bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade, es considerada una representación del fascismo español.

ARGUMENTO:

La película *Raza* de José Luis Sáenz de Heredia, narra la historia de la familia Churruca en el año 1897, ubicada en Villagarcía, un pequeño pueblo gallego. El capitán de navío Pedro Churruca parte hacia Cuba para combatir la rebelión independentista, dejando atrás a su esposa Isabel Acuña y sus hijos. Tras su muerte en combate, Isabel queda viuda con cuatro hijos.

En el año 1939, durante la Guerra Civil Española, la familia Churruca enfrenta nuevas adversidades: la muerte de Isabel, la división política de los hijos (Pedro se alinea con los republicanos, José lucha en el bando sublevado, Jaime se une a la orden hospitalaria de San Juan de Dios), y el matrimonio de Isabel con un militar franquista, Luis Echevarría. A medida que el conflicto avanza, la familia experimenta diversas dificultades que reflejan la división interna del pueblo español.

FOTOGRAFÍA: Heinrich Gärtner (B&W)

COMPAÑÍAS: Cancillería del Consejo de la Hispanidad

REPARTO: Ángel José Nieto (Pedro Churruca), Alfredo Mayo (José Churruca), Blanca de Silos (Isabel Churruca), Ana Mariscal (Marisol Mendoza), Consuelo Loygorri (hija de Luis), Luis Arroyo (Jaime Churruca), Antonio Zaballos (sacerdote), Raúl Cancio (Luis Echevarría), Santiago Rivero (capitán ingeniero), Pilar Soler (espía nacional), José Crevillent (hijo de Luis), Domingo Rivas (coronel ingeniero), Pablo Álvarez Rubio (comandante francés), María Saco (tía Lola), Carmen Trejo (segunda espía nacional), Julio Rey de las Heras (padre de Pedro Churruca), Pablo Hidalgo (Don Luis), Joaquín Regúlez (voluntario), Horacio Socías (Padre Prior), Vicente Soler (Dr. Vera), Manuel Arbó (Señor Echevarría), Manuel Soto Vives (almirante de la base), Erasmo Pascual (militante #1), Antonio Armet (Gen. Vicente Rojo), Fulgencio Nogueras (Adm. Cervera),

Mario Berriatúa (José de Sandoval), Fernando Fresno (Padre Palomeque), Juan Calvo Doménech (El campesino), Ignacio Mateo (Col. Pardo) y Luis Latorre (Dr. Gómez Ulloa).

GUIÓN: José Luis Sáenz de Heredia y Antonio Román⁴

Tabla 1 - Ficha técnica de *Raza* [*El espíritu de una raza* (1942) (Fuente: elaboración propia)

CONSIDERACIONES GENERALES

La película *Raza* (1942), dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, es una obra emblemática del cine español de la época, especialmente conocida por su potente contenido propagandístico durante el régimen franquista. La música juega un papel crucial en este *film*, sirviendo como un elemento narrativo y emocional que refuerza la ideología nacionalista que impregna toda la producción.

En cuanto a las fuentes disponibles podría deducirse que el compositor se haya inspirado en una variedad de elementos para crear la música. Puede incluir música folclórica española, marchas militares, himnos nacionalistas y otros géneros musicales que se asociaban con el sentimiento patriótico y el nacionalismo español. Así pues, la plataforma de *streaming* Filmoteca RTVE.es supone una fuente fundamental, así como la cantidad de artículos y reseñas que se van a referenciar a lo largo de este trabajo, los cuales discuten sobre la música de la película, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la música y su papel en la producción cinematográfica.

Los distintos bloques musicales se adaptaron a las diferentes escenas y momentos de la película. El compositor compuso música para escenas de acción, momentos emocionales, diálogos patrióticos y cualquier otro aspecto filmográfico que requiriera una banda sonora. Por ende, los distintos bloques serán analizados posteriormente, teniendo en cuenta parámetros como el contexto, la diégesis, la sincronía, origen y función.

Con respecto al estilo musical general, la música de *Raza* se caracteriza por su tono grandilocuente y patriótico. Parada emplea una instrumentación que evoca la

⁴ Toda la información de la ficha técnica ha sido extraída de la plataforma *Filmaffinity*. «Raza [El espíritu de una raza] [en línea], *Filmaffinity*, 2024. <<https://www.filmaffinity.com/es/film855419.html>> [Consultado el 15/04/2024].

grandeza de la historia y los valores que se pretenden transmitir; todo diseñado para generar un sentido de orgullo nacional y unidad entre el público.

Por último, en relación con Manuel Parada, cabe señalar que fue un compositor español conocido por su música cinematográfica, el cual creó una banda sonora memorable y evocadora que contribuyó al éxito de la película. Su labor compositiva se caracteriza, en el caso de *Raza*, por el uso de melodías pegadizas e ilustres, fáciles de recordar, lo que las hace más impactantes para el público. Asimismo, la orquestación es rica y colorida. La música del *film* está orquestada para una gran orquesta sinfónica, lo que le da un sonido rico y complejo.

Por tanto, la música desempeña un papel crucial en la creación de la atmósfera y el mensaje de la película. Manuel Parada, el compositor de la banda sonora, utilizó una variedad de fuentes, bloques musicales y estilos para crear una música que reflejara y reforzara los temas nacionalistas y patrióticos presentes, contribuyendo así a su impacto cultural y político en la España de la época.

TEMAS

Como se ha mencionado anteriormente, *Raza* es una película emblemática del cine español estrenada en 1942, ambientada durante la Guerra Civil Española y los años inmediatamente posteriores. La música, compuesta por Manuel Parada, juega un papel crucial en la creación de la atmósfera emocional y narrativa de la película. En este apartado, se va a explorar la estructura temática y el análisis de los temas melódicos de esta obra cinematográfica.

La película presenta un tema principal que encapsula la esencia emocional y temática de la historia. Este tema principal podría reflejar la pasión, el conflicto ideológico y la lucha por el poder que caracteriza la trama de la película. Se va repitiendo a lo largo del *film* en diferentes variaciones para enfatizar momentos clave o cambios en la narrativa. Cada personaje importante tiene su propio tema musical distintivo, que refleja sus motivaciones, conflictos internos y relaciones con otros personajes.

Dada la naturaleza histórica de la película y su contexto durante la Guerra Civil Española, existen temas musicales que reflejan el ambiente y la época en la que se

desarrolla la historia. Estos evocan sentimientos de nostalgia, patriotismo, tragedia o esperanza, dependiendo de las escenas y el tono de la película en ese momento.

Por la naturaleza dramática de la trama de la producción cinematográfica, se encuentran temas musicales diseñados para intensificar las escenas de acción, conflicto y tensión. Estos incorporan ritmos rápidos, instrumentación dinámica y progresiones armónicas que aumentan la emoción y la energía en pantalla.

Las características melódicas de todos los temas de la película son fundamentales para comprender su identidad musical. El perfil melódico, es decir, la forma en que las notas ascienden o descienden a lo largo de la melodía, transmite una amplia gama de emociones. Si asciende, sugiere esperanza u optimismo, mientras que si desciende, evoca melancolía o tristeza.

Los intervalos utilizados también desempeñan un papel primordial en la expresividad de la melodía. Intervalos más amplios generan tensión y, por ende, drama, mientras que los más estrechos crean una sensación de estabilidad y calma, de que todo se encuentra controlado. La estructura de las frases, es decir, la organización de las frases musicales dentro de un tema, varía desde simples motivos repetidos hasta estructuras más complejas. Finalmente, el ritmo también es una característica importante a tener en cuenta, ya que influye en el movimiento y la energía percibida de la música, así como en la forma en que se relaciona con la acción en pantalla y llega al espectador.

En cuanto al uso de la instrumentación, la elección organológica por parte del compositor resulta esencial para dar vida a los temas de la película. En la película, Parada ha utilizado una amplia variedad de instrumentos para capturar la diversidad emocional y narrativa de la historia. Los instrumentos de cuerda evocan emociones intensas con su sonido expresivo, mientras que los de viento, aportan brillo y vitalidad a momentos de acción y heroísmo. Además, la percusión desempeña un papel importante en la creación de ritmos emocionantes y en la amplificación de la tensión en escenas bélicas.

El desarrollo temático a lo largo de la película permite que los temas melódicos evolucionen y se transformen junto con la trama y los personajes. A medida que el personaje experimenta un crecimiento o una transformación, el tema va evolucionando hacia algo más esperanzador o triunfante, acompañando así su arco narrativo. Del mismo modo, los temas asociados a situaciones específicas sufren variaciones a lo largo de la película para reflejar los cambios en el tono y la dirección de la historia.

La música y la narrativa visual de un *film* se encuentran intrínsecamente entrelazadas, y en *Raza*, la música de Manuel Parada interactúa con el guión y la dirección para crear una experiencia cinematográfica cohesionada y emotiva. Los momentos en los que se inserta música, así como la forma en que se sincroniza con las acciones y los diálogos en pantalla, tienen un impacto significativo en la experiencia del espectador. Por ejemplo, la música se utiliza para resaltar momentos clave de la trama, intensificar la emoción de una escena y establecer el tono y la atmósfera de una secuencia particular. La colaboración entre el compositor, el director y otros miembros del equipo técnico es fundamental para lograr una integración fluida y efectiva de la música en la película.

Grosso modo, el análisis detallado de los temas melódicos de *Raza* revela la cuidadosa planificación y ejecución por parte del compositor Manuel Parada para complementar la narrativa visual y emocional de la película. Su habilidad para utilizar características melódicas, instrumentación variada, desarrollo temático y una estrecha colaboración con el guión y la dirección contribuye a la riqueza y la profundidad de la música de la producción cinematográfica.

MÚSICA Y DRAMA

El artículo «Parámetros para el análisis de la banda sonora musical cinematográfica» de Josep Lluís i Falcó proporciona una base sólida para analizar la interacción entre la música y la imagen de la película *Raza* (1942) de José Luis Sáenz de Heredia, con la música compuesta por Manuel Parada. A continuación, se presentan algunas ideas clave basadas en los parámetros mencionados en el artículo:

En primer lugar, la funcionalidad de la música. En el caso de la película en cuestión, es importante analizar si la música actúa como un elemento secundario que complementa la imagen o si tiene un papel protagonista en la estructuración y articulación de las escenas. La música puede ser un elemento clave en la construcción de la narrativa y el tono emocional de la película, pero, en este caso, como se ha dejado entrever anteriormente, supone un refuerzo que hace que no solo te introduzcas en la época que refleja, sino también como motor de la acción.

La música desempeña un papel crucial en la narrativa, sirviendo para reforzar las emociones y los temas presentes en la trama. La composición de Parada está diseñada para resaltar la grandiosidad y la épica de la historia, que gira en torno a la Guerra Civil

Española y la visión franquista de la misma. Refleja el nacionalismo exacerbado y la exaltación de los valores patrióticos y militares que caracterizan la ideología del régimen franquista. Además, se utiliza para intensificar los momentos de acción y suspenso, así como para subrayar los momentos emocionales clave de la historia.

En relación con el plano auditivo, puede analizarse cómo se configuran los elementos sonoros en la película, incluyendo diálogos, ruidos y la música de Ángel Arteaga. ¿En qué medida la música se sitúa en primer plano, en plano secundario o en un plano de figuración? Esto puede influir en la experiencia auditiva del espectador y en la percepción de la narrativa. La música ayuda a establecer el contexto histórico y geográfico; es un reflejo de emociones y estados de ánimo; enfatiza momentos clave; y, puede constituirse como un medio para ofrecer transiciones y continuidad. Como tal, no solo es funcional desde el punto de vista narrativo, sino que también contribuye a la construcción del espacio sonoro del *film*. Se combina con efectos de sonido y diálogos para crear una experiencia auditiva inmersiva que transporta al espectador a la España de la época. Los pasajes musicales grandiosos y emotivos se entrelazan con los sonidos de guerra y los discursos patrióticos, creando una atmósfera sonora que refuerza la visión propagandística de la película.

Conforme al mensaje del espectador, es fundamental considerar cuál es y lo que se pretende transmitir a través de la conjunción de música e imagen. ¿La música refuerza ciertas emociones o temáticas presentes en la película? ¿Cómo se relaciona con la narrativa visual para comunicarse efectivamente con el público? A modo de respuesta, puede decirse que la música influye significativamente en la interpretación y recepción de la película por parte del espectador. A través de sus melodías, incita a este a sentir empatía por los personajes que encarnan los valores del nacionalismo español y a adoptar una postura emocionalmente comprometida con la narrativa. Al mismo tiempo, la música puede ser percibida como manipuladora, ya que busca reforzar la ideología política y social que subyace en la película. El mensaje del espectador, por lo tanto, se encuentra influenciado por la forma en que la música se integra en el conjunto de la obra cinematográfica.

Por último, con respecto al proceso creativo y recreador, se puede analizar cómo la música contribuye a caracterizar la película y a evocar situaciones fuera del ámbito cinematográfico. ¿La música enriquece la experiencia del espectador y añade capas de significado a la narrativa visual? Quizá, lo más evidente sea la colaboración estrecha entre

el director y el compositor en el proceso de la composición musical, para conseguir así como resultado, una colaboración artística que dé lugar, como en este caso, a una banda sonora memorable y efectiva en la creación del ambiente y el tono de la película.

Por todo ello, la música en *Raza* desempeña un papel fundamental en la construcción del drama cinematográfico, sirviendo como un elemento narrativo, sensorial y emocional que contribuye a la visión propagandística de la película y a la interpretación personal del espectador.

DESARROLLO DE LA BSM EN EL *FILM*

Después de examinar detenidamente la música de *Raza* (1942) de José Luis Sáenz de Heredia, se va a resaltar varios bloques musicales que van a proporcionar una comprensión completa de la BSM. Esta, la «banda sonora musical», no se debe confundir con la «banda sonora», ya que esta última hace referencia al conjunto de sonidos de la película, mientras que la primera únicamente se centra en la música de la película⁵.

Bloque 1	
Minutaje	0:00
Contexto	Presentación de la película
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original, pero con citas con música preexistente
Función	Estética
Anotaciones	La película se introduce musicalmente con una fanfarria, estableciendo así el tono épico de la trama cruzada en la que se desarrolla. Esta pieza

⁵ I FALCÓ, Josep Lluís. «Parámetros per a una anàlisi de la banda sonora musical cinematogràfica». *D'Art*, n.º 21, 1995, pp. 169-186. <<https://raco.cat/index.php/Dart/article/view/100453>> [Consultado el 21/04/2024].

	no solo permite asociaciones retóricas y narrativas, sino que también incluye referencias al himno nacional ⁶
--	--

Bloque 2	
Minutaje	2:32
Contexto	Inicio del <i>film</i> . Se enfoca la casa
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estructural y estética
Anotaciones	Presenta el <i>film</i> nacional y el tono, desde el punto de vista estético

Bloque 3	
Minutaje	5:00
Contexto	El padre llega en el barco
Diégesis	Música extradiegética. No obstante, con la trompeta se aprecia música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estética
Anotaciones	Se introduce una nueva melodía que establece el ambiente adecuado para recibir a los militares, marcando así el tono de la escena. Sin embargo, en términos narrativos, este tema no contribuye significativamente a la trama.

⁶ SEVILLA LLISTERRI, Gabriel. *El modelo cruzado: Música y narrativa en el cine español de los años cuarenta*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

Bloque 4 (se enmarca dentro del anterior)	
Minutaje	8:50
Contexto	Condolencias a Don Luis por parte del padre
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Al contrario que con el bloque anterior, se utiliza un tema musical que, a pesar de parecer anempático, se basa en discurso político

Bloque 5	
Minutaje	11:00
Contexto	Llegada de la familia a la iglesia
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estructural y estética
Anotaciones	Repetición del tema inicial del <i>film</i> , que conectará las distintas escenas de la familia

Bloque 6	
Minutaje	13:17
Contexto	Narración por parte del padre de su historia pasada
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original

Función	Narrativa, expresiva y estructural
Anotaciones	La música que se muestra en este bloque apoya la narración del padre, además de crear un ambiente fantástico en que la música posibilita que la historia resulte más épica

Bloque 7	
Minutaje	19:40
Contexto	Despedida del padre
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Sincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Muestra de la retórica musical a través de un cambio semántico producido por una variación en la modalidad armónica de la música

Bloque 8	
Minutaje	21:10
Contexto	Los periódicos suprimen el tiempo
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estructural y estética
Anotaciones	La música dota de continuidad a las diferentes escenas por medio de la supresión de la narración

Bloque 9 (se enmarca entre dos temas)	
---------------------------------------	--

Minutaje	21:30
Contexto	Fiesta en contraposición a la guerra
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estética y estructural
Anotaciones	Referencia a las músicas populares castizas para mostrar la dualidad entre el pueblo y la guerra

Bloque 10 (se enmarca dentro del anterior)	
Minutaje	21:35
Contexto	Discusión sobre el transcurso de la guerra
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Al contrario que con el bloque anterior, se utiliza un tema musical que, a pesar de parecer anempático, se basa en discurso político

Bloque 11	
Minutaje	23:30
Contexto	Inicio de la batalla naval
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa

Anotaciones	La instrumentación adelanta el acontecimiento que se va a producir: timbales – muerte del padre
-------------	--

Bloque 12 (se enmarca dentro del anterior)	
Minutaje	24:30
Contexto	Inicio de la batalla naval
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Difícil de determinar. <i>Grosso modo</i> , asincronía
Origen	Original
Función	Estructural y estética
Anotaciones	Al igual que en el anterior, la instrumentación muestra indicios de lo que va a suceder. En este caso, el viento metal anuncia el conflicto bélico

Bloque 13	
Minutaje	25:25
Contexto	Fallecimiento del padre
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa, expresiva y estructural
Anotaciones	Reaparición del tema presente en el bloque 11

Bloque 14	
Minutaje	26:10
Contexto	Enlace matrimonial de la viuda con Luis Echevarría
Diégesis	Música diegética

Sincronía	Asincronía
Origen	Original y preexistente
Función	Estética
Anotaciones	El tema presente finaliza con la marcha nupcial de Mendelssohn

Bloque 15	
Minutaje	27:30
Contexto	Festividad
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estética
Anotaciones	Música con <i>swing</i> , evocación de alegría

Bloque 16	
Minutaje	34:10
Contexto	Salto en el tiempo
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estructural
Anotaciones	La música ofrece continuidad a la narración. El salto en el tiempo se muestra a través de la prensa y en la música se genera una tensión similar a la situación política de la guerra

Bloque 17	
-----------	--

Minutaje	44:00
Contexto	Escena entre José y Marisol
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Situación amorosa entre ambos con música empática, sin embargo, en ocasiones la música presenta disonancias para reflejar la situación de José

Bloque 18	
Minutaje	46:50
Contexto	Encarcelamiento de José
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Sincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Se desarrolla el <i>leitmotiv</i> de esta escenografía que, posteriormente, en la muerte de este personaje, adquirirá significado

Bloque 19	
Minutaje	54:44
Contexto	Canto de los frailes
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Preexistente

Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	El camino del calvario se ve reflejado en el canto polifónico de los frailes

Bloque 20	
Minutaje	57:20
Contexto	Muerte de los fusilados
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Preexistente
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Se canta el mismo tema que en el anterior bloque, mediante voces blancas, empleándose así un canto litúrgico que se relaciona directamente con lo celestial

Bloque 21	
Minutaje	1:02:23
Contexto	Despedida de José y Marisol
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Muestra de los sentimientos de Marisol a través de la música

Bloque 22	
Minutaje	1:02:50
Contexto	Huida de José

Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original y preexistente
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	La llegada de José al bando nacional se representa a través de una música cargada de disonancias y tensiones, referenciando el himno de la falange

Bloque 23	
Minutaje	1:13:00
Contexto	Llegada de José al bando sublevado
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Preexistente
Función	Narrativa y estética
Anotaciones	Los soldados cantan música cristiana, jotas y canciones populares

Bloque 24	
Minutaje	1:17:20
Contexto	El canto finaliza por la intervención de una trompeta
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estética
Anotaciones	Esta intervención no posee función narrativa, sino que sirve para ambientar la escena

Bloque 25	
Minutaje	1:19:05
Contexto	Pensamiento de abandono de Luis Echevarría
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Narrativa y expresiva
Anotaciones	Se orquesta la melodía que interpretó la trompeta, mientras se explica la manera en que el personaje se va a encontrar con su familia

Bloque 26	
Minutaje	1:24:30
Contexto	Inicio de la batalla
Diégesis	Música extradiegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estética y estructural
Anotaciones	Se emplea una música, de manera estructural, disonante y tensa (representación de la guerra), que enlaza dos planos temporales lejanos

Bloque 27	
Minutaje	1:25:50
Contexto	Fin de la guerra y reencuentro de Luis con sus hijos
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Preexistente

Función	Narrativa
Anotaciones	La tensión producida en el anterior bloque se interrumpe con la presencia de una canción popular gallega, la cual dinamiza la escena familiar y olvida [en cierto modo] la contienda bélica anterior

Bloque 28	
Minutaje	1:32:00
Contexto	Festividad
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original
Función	Estética
Anotaciones	La precaria situación económica que vive la República [en comparación con el bando nacional español] se intensifica mediante la presencia de música de salón

Bloque 29	
Minutaje	1:37:15
Contexto	Los sublevados ganan
Diégesis	Música diegética
Sincronía	Asincronía
Origen	Original y preexistente [presencia del himno falangista]
Función	Expresiva, estructural y estética
Anotaciones	La música ofrece continuidad a la narración, mediante la alternancia de esta con el tema inicial y la marcha militar

Tabla 2 - Bloques musicales (Fuente: elaboración propia)

La película *Raza*, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia en 1942, se presenta como un *film* que hace referencia al movimiento falangista español y reconstruye de manera ficticia la Guerra Civil. Esta obra cinematográfica refleja las ideologías del régimen de la época, en línea con las restricciones impuestas por el gobierno franquista sobre las producciones nacionales durante los primeros años de la autarquía (1939-1950).

De igual manera que otras películas de la misma época, *Raza* se basa en una temática destinada a exaltar la Guerra Civil y promover el mito de la Cruzada. Su relevancia como representante del cine franquista se debe en parte a que el guion fue redactado por Francisco Franco, bajo el seudónimo de Jaime de Andrade.

La influencia ideológica y propagandística de esta producción cinematográfica es evidente, no solo por su contenido argumental, sino también por la presencia significativa de música patriótica. La monografía de Gabriel Sevilla sobre el "modelo cruzada" proporciona un análisis fundamental para comprender la estructura narrativa de la película, que busca justificar moralmente el conflicto civil y promover valores tradicionales a través de la reinterpretación histórica⁷.

Musicalmente hablando, se observa una clara conexión ideológica a lo largo de la película mediante el uso de citas de composiciones preexistentes. Desde el comienzo del *film*, en la fanfarria inicial que establece el tono, se hace una breve alusión al Himno Nacional. Esta inclusión es destacable ya que se acompaña de un tema en modo menor, seguido luego por el mismo tema en mayor, lo que simboliza los desafíos que enfrenta el país y la posterior victoria patriótica.

Además de las referencias al Himno Nacional, la película también incorpora el Himno Falangista en momentos como los minutos 1:02:50, 1:13:00 y en la marcha final, recuperando así material musical previamente presentado. También se incluyen numerosas canciones populares.

El análisis de Álvaro Málaga Gil y Amaya Sara García Pérez resalta tres elementos clave en la película. En primer lugar, el ejército, evidenciado por las citas a himnos y canciones falangistas, así como por el uso estético de lo militar y disonancias durante las escenas bélicas. Por otro lado, cuando se alude a la guerra fuera de escena, el tono musical opta por metales y melodías más sombrías. Un ejemplo destacado ocurre al inicio, cuando

⁷ SEVILLA LLISTERRI, Gabriel. *El modelo cruzada: Música y narrativa en el cine español de los años cuarenta*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

Pedro Churruca consuela a un anciano por la pérdida de su nieto en la guerra, momento en el que se elige una música marcial en lugar de una más empática⁸, justificada por el orgullo de morir en combate por la patria.

Por otra parte, en segundo lugar, cabe señalar la importancia de la religión. Se destaca por la referencia al calvario de los frailes de San Juan de Dios. Durante esta escena, estos marchan entonando un canto polifónico, sin embargo, al ser fusilados, la melodía es retomada con voces blancas, evocando la imagen de lo celestial.

Finalmente y, en última instancia, la familia, que se desarrolla a través de una variedad de temas musicales. Un ejemplo significativo es la partida de Pedro Churruca a la guerra, donde la música se emplea como anticipación de lo que va a ocurrir, su muerte. No obstante, la dinámica familiar no se limita a la pérdida y la melancolía, sino que también se refleja en las melodías de Marisol y José, que suenan en tonalidad menor al no poder estar juntos. Además, se destacan escenas como la de Echevarría y sus hijos quienes, con alegría, interpretan una canción popular en el piano, así como los motivos musicales presentes en las escenas gallegas⁹.

Una cuestión a destacar es el manejo de las supresiones del tiempo a lo largo de la película. Por ejemplo, la escena en la que aparecen los periódicos, donde la música, no solo es el espejo de la situación política, sino que también sirve como un medio de continuidad de la trama.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, el análisis de la música en la película *Raza* revela una profunda interconexión entre el arte cinematográfico y la narrativa musical. La colaboración entre el director José Luis Sáenz de Heredia y el compositor Manuel Parada no solo enriquece la experiencia estética de la película, sino que también profundiza en la comprensión de su contexto histórico y político. A través de una cuidadosa selección de las melodías, la música no solo acompaña la trama, sino que también funciona como un poderoso vehículo para transmitir emociones, ideologías y valores. Desde la exaltación

⁸ Terminología referenciada en: CHION, Michel. *La música en el cine*. París, Librairie Arthème Fayard, 1985.

⁹ MÁLAGA GIL, Álvaro y GARCÍA PÉREZ, Amaya Sara. «La música en el cine de propaganda: Raza». *Universitaria Ediciones*, 2015. <<http://hdl.handle.net/10366/18327>> [Consultado el 21/04/2024].

del nacionalismo hasta la evocación de la tragedia humana, la banda sonora musical de la película se erige como un componente esencial en la construcción de la identidad visual y sonora de esta icónica producción cinematográfica española.

En última instancia, este trabajo resalta la importancia de la música como un elemento crucial en la comprensión holística de la cinematografía, y cómo la colaboración entre el director y el compositor puede dar forma y enriquecer la experiencia cinematográfica en su totalidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUMONT, Jacques y MARIE, Michel. *El análisis de la imagen y el sonido*. Barcelona, Ediciones Paidós, 1990.
- CHION, Michel. «Continuidad y discontinuidad». *La música en el cine*. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1997.
- CHION, Michel. *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona, Ediciones Paidós, 2008.
- CHION, Michel. *La música en el cine*. París, Librairie Arthème Fayard, 1985.
- CUETO, Roberto. *Cien Bandas sonoras en la historia del cine*. Madrid: Nuer, 1996.
- FRAILE, Teresa. «El elemento musical en el cine. Un modelo de análisis». *Metodologías de análisis del film. Actas del I Congreso Internacional sobre Análisis Fílmico*. Madrid, Edipo, 2007, pp. 527-538.
- I FALCÓ, Josep Lluís. «Parámetros per a una anàlisi de la banda sonora musical cinematogràfica». *D'Art*, n.º 21, 1995, pp. 169-186. <<https://raco.cat/index.php/Dart/article/view/100453>> [Consultado el 21/04/2024].
- MÁLAGA GIL, Álvaro y GARCÍA PÉREZ, Amaya Sara. «La música en el cine de propaganda: Raza». *Universitaria Ediciones*, 2015. <<http://hdl.handle.net/10366/18327>> [Consultado el 21/04/2024].
- NIETO, José. *La música para la imagen. La influencia secreta*. Madrid: SGAE, 2002.
- RADRIGALES, Jaime. *La música en el cine*. Barcelona, Editorial UOC, 2008.
- «Raza [El espíritu de una raza] [en línea], *Filmaffinity*, 2024. <<https://www.filmaffinity.com/es/film855419.html>> [Consultado el 15/04/2024].
- «Raza (1941)» [en línea], *Filmoteca RTVE.es*, 2024. <<https://www.rtve.es/play/videos/filmoteca/raza-1941/3336985/>> [Consultado el 15/04/2024].
- SEVILLA LLISTERRI, Gabriel. *El modelo cruzada: Música y narrativa en el cine español de los años cuarenta*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.