Pensar el sonido: una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico

Universidad Nacional Autónoma de México, 2010

Samuel Larson Guerra

Pensar el sonido es un texto en el que se conjugan de forma clara y amena la necesaria explicación de los conceptos técnico-físicos de la producción, transmisión y recepción del sonido, y además se exponen de forma ordenada y clara las teorías más reconocidas acerca del impacto del sonido como elemento activo dentro de la expresión audiovisual. Especial interés y abundantes referencias se dedican a las relaciones entre el funcionamiento del cerebro y la música, así como a las diferentes formas de la percepción sonora, al exponerse los elementos fundamentales de las teorías del francés Pierre Schaeffer y del alemán Ernest Schachtel.

Como complemento a este análisis se hace un estudio y valoración histórica de los procesos de surgimiento y desarrollo de las técnicas de registro y reproducción del sonido, en el cual Samuel Larson da muestras del gran esfuerzo realizado en la búsqueda, recopilación, selección y ordenamiento de la información sobre el desarrollo del sonido en el cine. Respecto al estudio del lenguaje sonoro cinematográfico, se hace un análisis pormenorizado de todos los componentes de la banda sonora (que no se define exclusivamente como la música) de las películas, y se analizan las diferentes posiciones acerca del sonido en sus inicios, así como toda una serie de conceptos teóricos de diferentes estudiosos del tema, como Michel Chion, Walter Murch, y los criterios del propio autor. Especialmente destaca al análisis de las funciones de la música en el cine, en donde se aboga por una utilización más integral y menos utilitaria de este recurso sonoro. También se plantean diferentes posiciones e ideas acerca del uso del sonido en sus películas, por parte de directores como Tarkovski, Tati, Godard, Leone, Kieslowski y otros.

En el libro se analizan también, paso a paso, las diferentes fases de elaboración de una película, haciendo hincapié en aquellos factores que tienen un peso determinante en los resultados sonoro-creativos dentro de la historia, y donde se destaca la idea clave de que el guión cinematográfico debe contener dentro del relato, y estrechamente vinculado a la historia, el funcionamiento de los elementos sonoros como una forma más efectiva de hacer participar lo sonoro en la narración, abandonando la vieja y cada vez más arcaica fórmula de pensar en el sonido sólo cuando se ha terminado la edición de la imagen.

Pensar el sonido es una obra abarcadora del tema en alto grado, donde también y sobre todo se exponen una serie de ideas sobre las formas concretas en que el sonido, dentro de lo audiovisual, pudiera convertirse realmente en un complemento activo de la narración.

Jerónimo Labrada Hernández