

Theoretical approaches to the composition of imitative and expressive film music: the description of soundscape, music and nature in Beltrán Moner's *Musical Atmosphere*

Dr. Matilde Olarte
(Universidad de Salamanca, Spain)

Paper presented in the symposium Music and ecologies of sound. Theoretical and practical projects for a listening of the world, University Paris 8, May 2013

Sponsored by the project I+D+i La canción popular en los trabajos de campo, fuente de inspiración para la composición musical (HAR2010-15165)

1. Importance of *Musical Atmosphere. Selection, installation and sound* (Rafael Beltrán Moner, 1983) as a theoretical work for music sound in the Spanish television and radio

Musical Atmosphere. Selection, installation and sound (Rafael Beltrán Moner, 1983)

RAFAEL BELTRAN

CHAMBER FILM MUSIC ELECTROACOUSTIC SYMPHONY,
SOLO ORCHESTRA BAND CHORUS

rbmoner@gmail.com

- The Spanish composer Rafael Beltrán Moner (b. 1936), joined the Background Music Department of Spanish TV in 1969 until 2006.
- He has been the Head of the Musical Department since then.
- He has been lecturer of the Official Institute of Radio and Television since 1982 to his retirement.

Objetivos

- ▶ Objetivos
- ▶ Instalaciones y...

Ambientación Musical. Selección, montaje y sonorización [Musical Atmosphere. Selection, installation and sound, 1983],

- It is the main handbook for writing incidental music published by the Spanish Television, with 3 editions
- It has been a guide to anyone working with music, sound and image in Spain
- Beltrán Moner wrote his manual as a result of his long period of teaching to hundreds of Mass Media students
- *Musical Atmosphere* is a reference text for many music composers for mass media and sound engineers working with music and sound

rtve contenido

La ambientación musical
en radio y televisión

Selección, montaje y sonorización

Rafael Beltrán Moner

www.elargonauta.com

Index of *Ambientación Musical. Selección, montaje y sonorización*

- I. Conocimiento general de la música como arte: la función de la música, los sentidos expresivos de la música, el sentido anímico, el sentido imitativo
- II. Los medios expresivos: la música, característica instrumental, color y timbre, el ruido, el silencio
- III. Proceso para la ambientación sonora: lectura del guión, colaboración técnico-musical, realizador, visionado, género y época, movimiento visual, prosa fílmica, poética fílmica, ortografía musical, situación emocional concreta
- IV. Utilización de los medios expresivos: ambientes objetivos, ambientes subjetivos, intercambio de ambientes, ¿música, ruido o silencio?, contrastes, interrupción, golpe musical, encadenado musical, fundido musical, fondo musical, estructuración de la idea incluyendo la ambientación sonora, imagen para el sonido
- V. Defectos en la elección musical: títulos conocidos, tópicos música folklórica/regional/nacional, música de época, música de fondo en las entrevistas, música de fondo en la locución, falta de unidad musical, música rítmica de baile, melodías, música cantada, música reconocible, anacronismos, reiteración tímbrica
- VI. Particularidades técnicas artísticas de cada programa: simfonías, dramáticos, documentales, docudramas, informativos, infantiles, deportivos, continuidad, musicales, concursos, dibujos animados, publicidad, dramático radiofónico, informativos radiofónicos
- VII. La ambientación creativa
- VIII. Técnica de montaje musical: Discoteca. Su organización, Conservación del material, Grabaciones especiales, Material técnico, Limpieza y conservación
- IX. Modificación y tratamiento del sonido: Programa informático de grabación-edición de audio, Grabador-editor exclusivo, Ajustes de principio y final, Supresión de parte de la música, Expansión y compresión, Repetición de sonidos. Anillo o loop, Filtros fijos (ecualización), Sonidos tratados: Modulación, Cambios de "tempo". Cambios de "tono", Sonido invertido, Yuxtaposición, Montaje abstracto, Estereofonía mejorada, Reproductores y formatos de grabación
- X. Sonorización: Filmación (soporte película): Video-tape (soporte magnetoscópico), Ordenador (tarjeta de vídeo), En estudio, En directo, El sampler en la sonorización, Sonorización radiofónica
- XI. Los medios administrativos del derecho autoral: Utilización legal, Derechos de autor, Entidades de gestión de los derechos en la Ley de Propiedad Intelectual, El derecho moral, Dominio público, Música de colecciones, Cue-sheet o programa musical

Musical theoretical approaches:

- I. General knowledge of music as art: the role of music, expressive way of music, animic sense, imitative sense
- II. The means of expression: music, instrumental features, color and timbre, noise, silence
- III. Process for sound atmosphere: reading the script, collaboration between musical director and producer, viewing, genres and eras, visual motion, prose and film, poetic and film, musical orthography, specific emotional situation
- IV. Using expressive media: objective environments, subjective environments, sharing environments, music/noise/ or silence?, contrasts, interruption, hit musical, musical fettered, musical fused, musical background, an structural idea, image for sound
- V. Defects in the choice of music: popular titles, topics for folk / regional / national music, background music in interviews, background music in interviews, lack of musical unity, dancing music, melodies, vocal music, anachronisms, musical reiteration

2. Beltrán Moner's theoretical approaches for writing expressive film music

How to write down expressive music (p. 20)

- “En el quehacer de la ambientación musical nos vemos abocados a tener que extraer, a captar, de un fragmento musical su sentido expresivo. Nuestro análisis consistirá en reconocer el sentido anímico y el sentido imitativo de cualquier música que escuchemos, por encima de épocas, estilos y formas que no excluiremos”
- “Working on musical atmosphere we have to extract, capture, from a musical piece, its expressive sense. Our analysis will be to recognize the animic and the imitative sense of any music we listen to, from any periods, styles and forms that we will not exclude”

Manor/minor keys (p. 21)

~~“Los fragmentos musicales en los que predomina una tesitura aguda y tonalidad mayor nos producen la sensación de claridad. Por ello lo relacionamos con el estado anímico de regocijo, sinceridad, diversión, admiración, etc, o sea, *expresiones agradables*. (Luz. Día). Si la tonalidad es *menor* producen la sensación de melancolía, tristeza, resignación, desesperanza..., en una palabra, *expresiones de aflicción*”~~

- “Musical fragments in the higher tessitura dominated by a **major key**, give the feeling of clarity. Thus relate it to the mood of joy, honesty, fun, admiration, etc., that is, expressions of sympathy. (Light. Day). If the key is **minor** produce the sensation of melancholy, sadness, resignation, despair..., so, expressions of affliction”

Lower and higher pitch (p. 22)

“Los sonidos de *tesitura grave* producen, en *modo mayor*, sensaciones de tranquilidad, paciencia, deseo, honor, orgullo... y en *modo menor* turbación, temor, desaliento, sospecha, cansancio ... (Sombra. Noche). Los sonidos extremos -subgraves y sobreagudos- con armonía atonal producen sensación de terror, pesadumbre, maldad, irritación... o sea *expresiones desagradables* El movimiento rápido produce excitación y el lento reposo o calma”

- “Lower pitch sounds produce, in major key, feelings of tranquility, patience, desire, honor, pride..., but in minor key embarrassment, fear, despondency, suspicion, fatigue (shadow. Night).

The extreme lower and higher sounds with atonal harmony produce feelings of fear, grief, anger, irritation..., so, unpleasant expressions

Quick movement produces excitement, and slower movement rest or calm”.

Tempo and pitch (p. 23)

- “Un movimiento reposado, expuesto en tonalidad mayor, con tema melódico y timbre 'cálido' nos sugiere tranquilidad, agrado, amor...; pero si en este tiempo lento concurren atonalismos, timbres hirientes o ásperos, percusión entrecortada y fraseo melódico de repetición irregular el resultado será de intranquilidad, desagrado y de aborrecimiento”.
- “A reposed movement, in major tonality, with a melodic theme and 'warm' timbrical, suggests tranquility, pleasure, love...; but if at this *lento* movement are atonalisms, hurtful or rough *timbres*, interrupted percussion and melodic phrasing with irregular repetition, the result will be of unrest, disgust and abomination”.

**3. Beltrán Moner's
compositions as a
typification of a possible
relationship between
listener and sound**

2 main sources for Beltrán Moner's Film Music

- A) his own web page:
- <http://rafaelbeltran.bandcamp.com/album/film-music-i>
- B) a cd recopilation by the Spanish Television (TVE) on its main soundtracks for television series and documentaries

a) An example of Beltrán Moner's film music: his composition *Atmósferas*

- A recopilation of his own imitative music
- <http://rafaelbeltran.bandcamp.com/album/atm-sferas>

b) His most popular television' soundtracks

- *Estudio estadio*: a sport television program
 - <http://www.youtube.com/watch?v=6SCrsjHk3hk>
- *Informe semanal*: a Saturday weekly news program
 - <http://www.youtube.com/watch?v=dZxaVWqqHGk>
- *Cierre de emisión*: last melody for finishing the television program
 - <http://www.youtube.com/watch?v=kiGV5GiY3Hk>
- *Sesión de noche*: the Saturday film program for television
 - <http://www.youtube.com/watch?v=DII9gQ6bdB0>

THANK YOU
