

EL *HALLDOROPHONE* COMO ARTHUR FLECK. ANÁLISIS AUDIOVISUAL DE LA RELACIÓN MÚSICA - PERSONAJE EN EL FILM JOKER (2019).

Zurbriggen, Sebastián

Instituto Superior de Música. FHUC - UNL

Directora: Pittau, Verónica

Área: Humanidades: Música

Palabras clave: análisis audiovisual, música-personaje, Joker, *halldorophone*, funciones de la música, niveles de migración.

INTRODUCCION

Esta investigación aborda el campo audiovisual del film “Joker” (2019). Concretamente se analiza el vínculo de la música en general y el instrumento *halldorophone* en particular con el personaje principal de la película dirigida por Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix. La historia que se narra a través de la pantalla, refleja la vida de Arthur Fleck que, tras varios sucesos, se transforma en el famoso personaje de *DC Comics*: el Joker. La banda sonora de la película, compuesta por Hildur Guðnadóttir, recibió numerosos premios, entre ellos: Mejor banda sonora, Premios Oscar (2020). La música creada para la película establece como instrumento principal al *halldorophone*¹. Se asocia la sonoridad del mismo al personaje principal, que luego, a través de variaciones tímbricas y cambios texturales en la música desarrolla la historia del Joker.

Título del proyecto: ANÁLISIS AUDIOVISUAL DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAJE ARTHUR FLECK EN EL FILM JOKER (2019)
Adscripción en investigación en la cátedra Texturas Estructuras y Sistemas II.
Instituto Superior de Música (FHUC - UNL)
Período: Un año (desde septiembre de 2021)
Directora: Prof. Verónica Pittau

OBJETIVOS

- Seleccionar, clasificar y caracterizar los recursos sonoros asociados a Arthur Fleck / Joker.

¹ Instrumento semejante a un violonchelo creado por Halldór Úlfarsson.

- Describir y caracterizar el vínculo que establece la banda sonora con el personaje principal en las distintas etapas del film, de acuerdo a las teorías de Chion (1993) Fraile (2007) y Cristiá (2021).
- Analizar las variaciones sonoras y las funciones de la música en relación a los procesos psicológicos y transformativos que atraviesa el protagonista.

METODOLOGIA

Para la selección de los fragmentos se adaptó la técnica aplicada por Gonzalo Díaz Yerro para el recorte del film en fragmentos (Díaz Yerro, 2011; 84 - 88).

Una vez seleccionados los fragmentos se utilizó la teoría de Michel Chion expresada en el texto *La audiovisión* (1993) para el análisis de los efectos empáticos y anempáticos de la música en relación a la imagen. De la misma teoría se recuperaron las categorías: reunir, puntuar, anticipar y separar, aplicadas al análisis del sonido en la cadena temporal audiovisual y sus modos de articulación.

Seguidamente se analizaron las funciones musicales dentro del cine, aplicando para ello la metodología descrita por Teresa Fraile en el artículo “El elemento musical en el cine. Un modelo de análisis” publicado en el libro *Metodologías de análisis del film* (2007). En este artículo la autora plantea el análisis funcional de la música en el cine, donde se destacan las funciones expresivas, estéticas, estructurales y significativas/narrativas.

Por último, se buscó determinar el carácter del vínculo entre la banda sonora y el personaje principal adaptando al cine la teoría sobre migraciones entre música y artes plásticas de Cintia Cristiá, desarrollada en su artículo “Sobre la interrelación de la música y la plástica en los siglos XX y XXI: una posible tipología a partir de casos del campo artístico argentino” publicado en *Migraciones y Convergencias. Estudios de la interrelación de las artes en los siglos XX y XXI* (2021), en la que se establecen cinco niveles de migraciones, entre ellos el emocional, conceptual, morfológico, textural y material.

Simultáneamente se realizó una descripción de los temas involucrados en los fragmentos, caracterizándolos y clasificándolos de acuerdo a los timbres involucrados, la densidad polifónica, la evolución dinámica, los diseños melódicos, los planos texturales y su evolución en relación con las imágenes².

Metodología aplicada al análisis

Si bien el trabajo final requirió el análisis individual y comparativo de nueve fragmentos se ejemplifica con uno de ellos la aplicación de las teorías antes mencionadas.

Frag. 4: Comienzo - 00:31:00 // Fin - 00:36:45

(adaptación para el resumen, comienzo 00:34:32 al final del fragmento, extraído de Youtube.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=FxsqBcDzqXA>)

- A) Resumen argumental: Arthur entra al baño publico después de huir de la escena del crimen donde asesinó a tres jóvenes que lo estaban golpeando y burlándose de él. (Díaz Yerro, 2011)
- B) La fuente sonora de esta escena es incidental. La música no tiene una fuente sonora física dentro de la imagen. (Chion, 1993)
- C) La música de *Bathroom dance* es empática con la imagen. Arthur comienza a hacer un baile lento y relajado, en la combinación de la música y la imagen se percibe una sensación de paz. Cuando Arthur queda frente al espejo con los brazos abiertos, la música cambia su textura, adquiriendo más densidad y volumen. Esto refleja que

² La descripción de las categorías excedería la longitud estipulada para el resumen extendido por lo que se recomienda al lector consultar los textos de las cuales fueron extraídas.

Arthur Fleck ha cambiado y que comienza a nacer el Joker. La música continúa siendo empática. (Chion, 1993)

- D)** *Bathroom dance* tiene dos secciones. Comienza con una melodía ejecutada por el *halldorophone*, luego se le suma un colchón orquestal de cuerdas y se escucha muy bajo lo que parece ser un coro. Su segunda sección pone a la misma melodía en un segundo plano, pero con más profundidad. En el primer plano comienza a sonar una pulsación continua a cargo de los timbales, en tempo lento pero con fuerza, lo que le confiere un carácter violento. A la vez los violines sostienen notas en un registro más agudo sobreponiéndose a la melodía del *halldorophone*. (análisis musical propio del autor del trabajo)
- E)** Según las funciones de la música en el cine (Fraile, 2007), dentro de la categoría de FUNCIONES EXPRESIVAS se encuentra las de enfatar los sentimientos del personaje³. En las FUNCIONES ESTRUCTURALES la música se concentra en la unidad de la imagen y marca el ritmo visual. La escena contiene una elipsis estructural, donde se pasa del baño público al edificio donde vive Arthur. En el marco de las FUNCIONES SIGNIFICATIVAS/NARRATIVAS, la más importante del fragmento musical es la descripción del personaje. Es la primera vez en el film que el personaje se presenta como alguien fuerte y poderoso. La música, con los recursos expresivos que se describieron anteriormente, narra esta transformación.
- F)** Dentro de los niveles de migración de la tipología de (Cristiá, 2021) se encuentran en este fragmento migraciones en el NIVEL EMOCIONAL, ya que la imagen es coherente con la música y la música con la danza del personaje. En el NIVEL CONCEPTUAL se observa una correspondencia entre la música y el baile de Arthur. Por un lado suena la música calma del *halldorophone* como melodía principal en referencia a Arthur, y por el otro, la orquesta se posiciona en primer plano tapando al *halldorophone* mientras el protagonista se ve frente al espejo como Joker. De esta manera se representa la dualidad del personaje su liberación.
- G)** En este fragmento se encuentra la función estructural REUNIR las escenas con la música incidental. (Chion, 1993)

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos en relación a los efectos empáticos o anempáticos de Chion (1993), se puede concluir que la música está completamente gestionada para que el audiospectador empatice con el protagonista. Hasta en los momentos donde la música resulta anempática se le confiere un carácter sonoro para asociarse únicamente al personaje. En relación a las funciones que la música cumple para con la imagen, según la teoría analítica de Fraile (2007), se observa que la música mantiene un constante vínculo en la trama del film y que adquiere un rol protagónico. Prácticamente dentro de los fragmentos analizados no existe música que no esté íntimamente relacionada con el acontecer visual. Dentro de las funciones expresivas la categoría más recurrente es la función de intensificar los sentimientos de la imagen. Esto se debe a que la música en mayor medida trabaja para aumentar los sentimientos que la imagen proyecta. La segunda categoría más presente es la de expresar los sentimientos que suele aparecer en los momentos más íntimos del personaje. En esta función existe una conexión más profunda entre el audiospectador y la música, ya que éste

³ Se escribe en mayúscula el nombre de cada categoría principal según cada teoría. Se subrayan las subcategorías para la identificación.

entiende lo que observa debido a lo que escucha musicalmente. Otra categoría relacionada a estos momentos íntimos del protagonista es la de descripción del personaje dentro de las funciones significativas/narrativas. Esta categoría se presenta en las primeras apariciones de los temas más importantes de la banda sonora y también en aquellos momentos donde el personaje expresa un cambio de actitud. Gran parte de esta función se logra con el tratamiento adecuado de la música relacionándola al personaje.

Los resultados del análisis de migraciones entre la música e imagen de Cristía (2021), arrojan que existe un detallado trabajo en la relación de ambas expresiones artísticas. Se puede observar cómo se vinculan los recursos musicales con efectos de filmación y edición dentro de los niveles materiales y texturales. El nivel emocional predomina dentro de las categorías de migración demostrando la intención de realzar la imagen, intensificando lo que se transmite visualmente. En cuanto al nivel conceptual, la migración se hace presente en los momentos donde la música toma las riendas de la narración transmitiendo el drama, los pensamientos y sentimientos del personaje principal.

El *halldorophone* es un recurso primordial en la construcción de la banda sonora, relacionando única y exclusivamente el timbre del instrumento al personaje Arthur Fleck. Es el instrumento principal en los temas más importantes de la banda sonora como lo son *Deafted clown*, *Bathroom dance*, y *Call me Joker*. La composición se encarga de manifestar los sentimientos del protagonista a través de la variación tímbrica y orgánica de las melodías que en primer lugar fueron asociadas mediante el *halldorophone*. En el Frag. 1 el tema *Deafted clown* es interpretado solo por el *halldorophone* con un carácter sensible, tranquilo. En el Frag. 4 comienza a sonar el tema *Subway* que contiene las primeras dos frases melódicas del tema *Deafted clown*, en este caso, interpretada por los vientos metales, de carácter estridente. En la primera situación Arthur es golpeado por unos niños en el suelo en actitud pasiva; en la segunda lo maltratan unos jóvenes en el subte, pero esta vez el reacciona disparando contra ellos. Hay una analogía entre la música y las reacciones del personaje, porque la melodía es la misma en ambos casos, el personaje también, la melodía pasa de lo melancólico del *halldorophone* a lo estruendoso de los vientos metales, Arthur permuta de no hacer nada a asesinar a los jóvenes. En general, la música mantiene una constante referencia a la dualidad del personaje a través de la melodía de *Bathroom dance* que se compone de solo dos notas, la tonalidad de *Deafted clown* donde deja abierta la ambigüedad tonal (entre Do menor y Do dórico), el uso de dos planos sonoros y dos melodías en un solo tema como en *Call me Joker*.

BIBLIOGRAFIA

Chion, M., 1993. *La audiovisión*. Barcelona: Paidós.

Cristía, C., 2021. "Sobre la interrelación de la música y la plástica en los Siglos XX y XXI: una posible tipología a partir de casos provenientes del campo artístico argentino." En Cristía, Cintia: *Migraciones y convergencias: estudios en la interrelación de las artes en los Siglos XX y XXI*. Santa Fe, Ediciones UNL.

Diaz Yerro, G., 2011. *El análisis de la música cinematográfica como modelo para la propia creación musical para el entorno audiovisual*. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Fraile, T., 2007. "El elemento musical en el cine. Un modelo de análisis" en Marzal Felici, J., & Gómez Tarín, F. J. (Eds.). *Metodologías de análisis del film*. Actas del I Congreso Internacional sobre Análisis Fílmico. Madrid: Edipo.