

Eléments d'analyse des chansons du film pour les enseignants d'Espagnol

Musica Alberto Iglesias

En 1999 Almodóvar alcanza su madurez creativa (y en el 2001 y en el 2004...) y nos regala un homenaje; un homenaje al melodrama clásico, un homenaje a las mujeres, un homenaje a los sentimientos, un homenaje a su madre...

“Todo sobre mi madre” es un ciclo, un círculo que se abre con el personaje de Esteban y se cierra de nuevo con Esteban. Ese círculo nace 19 años antes en Barcelona y se cierra 19 años después también en Barcelona. Alberto Iglesias entendió desde el principio ese movimiento cíclico que, como después veremos, aplicó a la banda sonora. La película entremezcla pasado y presente, incluso el personaje de Cecilia Roth pierde la concepción temporal en ciertos momentos. Vuelve a Barcelona en busca de “Esteban” y es Esteban quien la encuentra a ella.

Sin quererlo ha entrado de nuevo en el círculo.

3ª colaboración Iglesias – Almodóvar tras “La Flor de mi secreto” y la fallida (cinematográficamente) “Carne trémula”. Tras los intentos en vano de encontrar su alter ego (Bonezzi, Morricone y Sakamoto) apareció Iglesias avalado por la fructífera colaboración con Médem y unos cuantos premios en su haber. Y es que la trayectoria musical de Iglesias deja entrever su absoluta disponibilidad a las imágenes, siempre alejada de cualquier convencionalismo. Eso puede resultar una carga a la hora de realizar la escucha de su música alejada de las imágenes. Esta tercera colaboración le hizo merecedor del Goya a la Mejor Banda Sonora.

“Todo sobre mi madre” es una banda sonora sustentada en dos pilares básicos:

- Por un lado tenemos temas con un claro matiz jazzístico, asociados al personaje de Esteban Hijo.
- Un vals que se repite en varias ocasiones que está asociado al trasplante y que veremos como adquiere mucha importancia en la banda sonora.

La edición discográfica está desordenada y puede resultar un poco complicada la identificación de los temas de Iglesias en la pantalla. He intentado poner un poco de orden en este “caos” para intentar ver lo que el compositor pretendía. La numeración de las pistas no corresponde con la numeración en el cd, sino que corresponden con su aparición en la película. Pese a este pequeño inconveniente decir que está toda la música que Iglesias compuso para el film.

1. Soy Manuela (1 en el cd)

Títulos de crédito iniciales. Es un tema con piano predominante y un cierto toque argentino. Iglesias nos presenta al personaje clave de la película con esa melodía que estará asociada al personaje de Manuela. Es un tema cálido, con un claro toque dramático pero sin que en ningún momento resulte trágico. Veremos como Iglesias no pretende definir los personajes, no busca profundizar en su drama personal, Iglesias se centra más en la atmósfera que rodea sus vidas.

2. No me gusta que escribas sobre mi (4 en el cd)

Esas son las palabras que Manuela le dice a su hijo Esteban. Se trata de un tema de Jazz cálido, ambiental. El tema (que no aparece completo en la película) hace acto de presencia justo cuando buscan una foto de Manuela años atrás. Este motivo Jazzístico se repetirá durante la partitura siempre para hacer referencia al pasado. También va a estar asociado al personaje de Esteban Hijo.

3. All about Eve (3)

Primer homenaje de Almodóvar: “Eva al desnudo”. Un obstinado de cuerda nos intrduce en ese homenaje (desconozco si Iglesias pretendía homenajear a la música de Newman). Esa introducción empalma con una simulación de donantes de órganos. Aquí es donde Iglesias nos presenta el tema del vals. Tema que estará asociado a la donación de órganos pero que esconde otro significado que veremos más adelante.

4. Gorrion (6)

Primero de los temas no compuestos por Iglesias. Excepcional melodía compuesta por Dinno Saluzzi para el disco “*Citè de la musique*”. El cartel promocional de la obra de teatro “Un tranvía llamado deseo” nos introduce este solo de acordeón que es presagio de una catástrofe. Veremos como este recurso será utilizado con posterioridad por (en este caso supongo) Almodóvar.

5. Le faltaba la mitad (13)

Para la muerte de Esteban, Iglesias recurre al piano. Lejos de buscar la exaltación de la tragedia Iglesias pasa de largo, no quiere exagerar las emociones, ya que en la parte final del corte nos devuelve al Jazz más ambiental.

6. La mecánica del transplante (8)

De nuevo aparece el Vals. La realidad supera la ficción, Almodóvar juega con la situación de Manuela, antes simulando una donación, ahora siendo donante. Para ambas escenas Iglesias utiliza el mismo tema. Es aquí donde el compositor introduce ese movimiento cíclico que está presente durante toda la película. Muere una vida, pero nace otra vida, la de un enfermo en La Coruña. De nuevo aparece el tema del piano que aparecía en la muerte de Esteban, en este caso cuando vemos su cuerpo muerto.

7. Tras el corazón de mi hijo (2)

Y es que Manuela llega a La Coruña tras el corazón de su hijo. De nuevo Jazz asociado al pasado, Jazz asociado a Esteban “Anoche mama me enseñó una foto...”

8. Tajabone (18)

Única canción presente en la película, es el tema que cierra el disco. Acompaña el trayecto que Manuela realiza de Madrid a Barcelona. Hace 19 años recorrió ese mismo trayecto de Barcelona a Madrid huyendo de lo que ahora busca: el padre de su hijo. Una canción bastante acorde con la estética de la película.

9. Todo sobre mi madre (7)

Tema jazzístico (más patente) para describir la travesía de Huma y Manuela por Barcelona. Iglesias retrata los suburbios de Barcelona con Jazz pero más suave que el que usara Herrmann en New York. ¿Acaso Manuela reconocía ese ambiente?

10. Igualita que Eva Harrington (12)

Se repite el tema del “Vals” (cada vez menos Vals) mientras Almodóvar nos introduce en la obra de teatro. De nuevo aparece la sensación cíclica: “Un tranvía llamado deseo” marcó a Manuela 20 atrás, conoció a Lola y aparece cuando muere su hijo y ahora en Barcelona de nuevo. Homenaje a “Eva al desnudo” en el título.

11. Dedicatoria (17)

Aparece cuando Huma va a pagar a Manuela.

12. ¿Qué edad tiene usted?(10)

Plaza de Medinaceli. El piano del tema “Soy Manuela” suena nostálgico. Rosa observa a su padre.

13. Coral para mi pequeño y lejano pueblo (11)

Segundo tema compuesto por Dinno Saluzzi para el disco “Citè de la musique”. “Espero que el tercer Esteban sea el definitivo”. Esas son las palabras de Rosa antes de morir. De nuevo es el acordeón, que ya fue presagio de muerte de Esteban hijo, ahora lo ha sido de Rosa y según nos anuncian será el de Lola.

14. Ensayo de un teatro desocupado (16)

Ahora si suena Iglesias trágico y desolador. Y es que no solo está vacío el teatro sino que también Iglesias nos muestra a una Huma que no tardará en quedarse sola, vacía. Descomunal este brevísimo paréntesis música - imagen.

15. Otra vez huyendo y sin despedirme (5)

Tema cíclico, y es que el círculo que se cerraba se ha vuelto a abrir. Hace 20 años Manuela huía de Lola con Esteban dentro a Madrid. Hoy huye de Rosa con Esteban en los brazos.

Para cerrar la película Iglesias reutiliza “Otra vez huyendo y sin despedirme” y el tema completo de “Todo sobre mi madre”. Por cierto: ¿Alguien ha logrado localizar el tema de Agrado “Pavana para Agrado” en la película?

Lo mejor: Que Iglesias no cae en el sensiblerismo barato y compone un score serio, coherente y que acompaña a la perfección (y sin sobrecargar) a las dramáticas experiencias de nuestros protagonistas.

Lo peor: Que el disco necesita de muchas audiciones para ser apreciado en su justa medida. Que no acabe de agradar las partes Jazzísticas a los que no les guste este género.

El Momento: Serían varios pero voy a destacar “Ensayo de un teatro desocupado”, “La mecánica del transplante” y “Otra vez huyendo y sin despedirme”.

Oscar Alonso

<http://www.bsospirit.com/comentarios/todosobremimadre.php>