

Curatorial > INTERRUPCIONES

Esta sección propone una línea de programación destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro y la música experimental desde diferentes puntos de vista.

En esta serie aprovechamos el vasto conocimiento musical de los artistas y comisarios implicados en RWM para crear una serie de "interrupciones" de la programación Curatorial. Con el formato de una música a la carta mezclada, nuestros productores habituales tienen carta blanca para elaborar un recorrido estrictamente musical con un único parámetro inicial: que el hilo conductor de su mezcla sea original y singular. Este nuevo episodio repasa la historia de la *library music* italiana.

A cargo de Raül G. Pratginestós

Contenidos del PDF:

- 01. Sumario
- 02. Lista de temas
- 03. Enlaces relacionados
- 04. Créditos
- 05. Licencia

Raül G. Pratginestós (Barcelona, 1972) es conocido tanto por su faceta de DJ (bajo el nombre artístico de Zero) como por la de infatigable coleccionista discográfico. Obsesionado desde la infancia por el vinilo como objeto, ha pasado buena parte de su vida adquiriendo, acumulando, escuchando, coleccionando, vendiendo, pinchando, editando, hablando y escribiendo sobre discos de los estilos, épocas y procedencias más variados, casi siempre en formato grande (LP y maxi-single). El hilo conductor de esta actividad vital es una inquietud que abarca un amplio abanico de géneros aparentemente desconectados (de la música contemporánea al rock, jazz, techno, bandas sonoras, *library music*, exótica o disco), y el interés por todos los aspectos de la experimentación musical, desde el nacimiento del formato en 1949 hasta la actualidad.

INTERRUPCIONES #17

Vietata la vendita. Sonorizzazioni e commenti sonori: *library music* hecha en Italia

Este mix es una introducción exhaustiva y un tributo al legado de la *library music* hecha en Italia.

01. Sumario

Los italianos han tenido, desde siempre, una manera única de combinar música y acción dramática, una sensibilidad especial que explica el papel predominante que ha desempeñado la música en la producción cinematográfica italiana, hasta el punto de que muchos de los compositores de bandas sonoras más admirados (Ennio Morricone, Nino Rota, Bruno Nicolai, Piero Piccioni y tantos otros) provienen de este país. No es nada extraño, pues, que Italia, con una de las industrias cinematográficas más importantes a escala internacional entre los años cincuenta y setenta, generara una desorbitada demanda de músicas para acompañar películas de los géneros más diversos (de dramas neorrealistas o psicológicos a spaghetti-westerns pasando por péplums, *giallos*, *spy movies*, *poliziotteschi* y comedias humorísticas y eróticas) y diera lugar a una industria musical paralela que acogió a compositores y músicos de los campos más variopintos (del jazz a la música *seria*). Es precisamente dentro de esta destacada subindustria en la que podemos enmarcar la apasionante y todavía bastante desconocida *library music made in Italy*. Un ámbito que desde hace unos años se ha convertido en foco de un creciente interés por sus particularidades dentro del extraño mundo paralelo que es la *library music*.

Este interés es fruto de la alta calidad y la originalidad de las composiciones contenidas en estos discos, muy a menudo compuestas e interpretadas por algunos de los mejores músicos de la época (Piero Umiliani, Sandro Brugnolini, el tándem Santucci-Scoppa, Alessandro Alessandroni, etc.) y que son, en muchos casos, bandas sonoras recuperadas de auténticos films de culto y, en otros, de desconocidas producciones televisivas. También nos encontramos con composiciones originales realizadas expresamente para estos discos y que exploran una serie de motivos, intereses y obsesiones recurrentes en la época. Tampoco podemos olvidar la práctica habitual de reciclar material procedente del ámbito de la música *seria* y experimental, de una manera similar al reciclaje al que se sometían muchas bandas sonoras: música extraída de su contexto original, reutilizada y convertida en un producto de calidad que contrasta con sus homónimos europeos. Hablamos no solo de la calidad de la música sino del objeto en sí. A los excelentes pressajes hay que sumar la calidad de las portadas, tanto en lo referente al diseño como a la impresión. A pesar de que los discos de *library* suelen esconderse detrás de anodinas portadas genéricas (las más famosas, las de la serie 1000 de KPM), en el caso italiano abundan las enigmáticas y extravagantes portadas multicolor impresas en cartón de alto gramaje. Este alto nivel se explica fácilmente si consideramos que muchos de estos sellos estaban gestionados directamente o en colaboración estrecha con los propios músicos, como en el caso de Sermi Cable, Gemelli DiVersi, Meridiana, Omicron / Liuto y La Cometa Edizioni Musicali, que editaban tanto bandas sonoras como discos de sonorización que los músicos usaban como carta de presentación. Así, la mayoría de estos discos se movía en un círculo muy reducido, dentro de la industria musical o audiovisual.

Irónicamente, fueron las discográficas más grandes, como la RCA Italiana (con las series Sottofondi Musicali y Musiche di Autori Italiani Contemporanei) o Fonit Cetra, las que abrieron el camino a finales de los años cincuenta. Se trataba de discos que combinaban composiciones encargadas expresamente para la ocasión con material procedente de (las hoy desconocidas) bandas sonoras. Eran composiciones mayoritariamente de carácter clásico y dramático y con una tímida presencia del jazz (sobre todo orquestal), gracias a autores como Piero Umiliani, Puccio Roelens, Mario Migliardi y Luigi Zito. Es aquí donde encontramos también las obras tempranas de compositores como Bruno Nicolai,

[Discos de la colección de Raül G. Pratginestós]

Gianni Ferrio y Romolo Grano, en ocasiones en un estilo muy diferente del que después les haría famosos, compartiendo espacio con piezas de nombres reconocidos del cine de la época, como Mario Nascimbene.

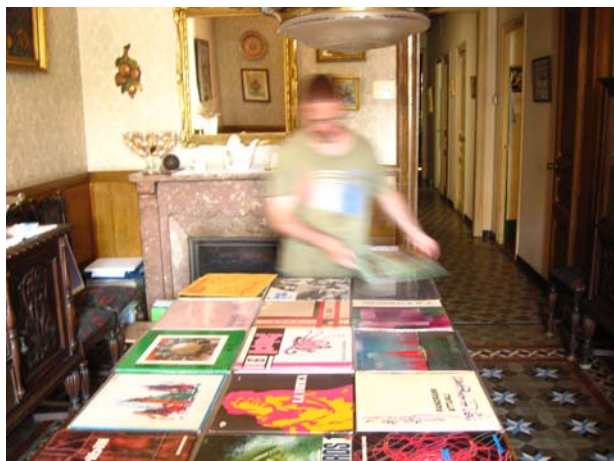
La progresiva apertura estilística del cine italiano a lo largo de los años sesenta se tradujo en una gran variedad musical que adaptaba corrientes musicales de la época (del jazz al beat o la bossa nova) dentro de una corriente que hoy suele denominarse, a falta de un mejor epígrafe, *Italian sound*. Con este término genérico y ambiguo se designa un estilo disperso, pero a la vez reconocible, que agrupa el trabajo de un gran número de compositores (Morricone, Nicolai, De Masi, Ferrio, Orlandi, Piccioni, Umiliani, Alessandroni) y que se caracteriza sobre todo por una manera determinada de arreglar las composiciones. Se trata de una tendencia iniciada por el tándem Morricone–Nicolai, que incluye desarrollos progresivos con un mínimo de instrumentación y el uso de la voz femenina como un instrumento más (no pocas veces, la legendaria vocalista Edda Dell'Orso), entre otros elementos singulares.

Otra característica notable fue la introducción de elementos y técnicas del mundo de la vanguardia, nuevamente fruto de la tarea renovadora e innovadora de Morricone, miembro destacado del Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza. Así, a finales de los años sesenta, la música para cine italiana iniciaba su era de esplendor convertida en un híbrido único que bebía de las influencias más diversas: del jazz en todas sus formas a las corrientes populares de la época (psicodelia, bossa nova, soul), pasando por la música experimental y de vanguardia. Y todas estas influencias a menudo convergían en una misma banda sonora.

Reflejo fiel de este esplendor y de estas inquietudes fueron los incontables sellos dedicados a la música de sonorización que nacieron en Italia durante aquellos años. Algunos dependían de editoras musicales (Leonardi, Nazionalmusic o Sermi Cable) o de grandes discográficas locales (RCA Italiana, Fonit Cetra, Vedette); otras estaban gestionadas por los mismos compositores, como fue el caso de Meridiana (Mario Nascimbene) o el emblemático conglomerado Omicron/Liuto/Sound Workshop (Piero Umiliani). Muchos inundaron las salas de producción de televisiones, radios y compañías audiovisuales con un alud de títulos que competían en originalidad y calidad. Los firmaban músicos procedentes de los más variados campos musicales: desde *jazzmen* como Umiliani, Brugnolini o el dúo Santucci-Scoppa, hasta veteranos *band leaders* como Armando Sciascia, pasando por pioneros de la electrónica (Pietro Grossi), figuras clave de la música *seria* (Gelmetti, Marinuzzi Jr., E. Macchi) además de un gran número de compositores hoy recordados precisamente por sus contribuciones a este ignoto universo musical (Sorgini, Luciani, Zito, Fabor, Barigozzi). Y todo esto sin olvidar una particularidad muy propia de la *library music* hecha en Italia: la nutrida representación femenina (Nora Orlandi, Daniela Casa, Serenella Marega, M. Teresa Luciani) y la exploración de una serie de temáticas recurrentes que reflejaban los intereses, obsesiones, inquietudes y tensiones de la vida moderna.

Uno de los temas más habituales es el de la industrialización y la mecanización, una temática que también exploró el cine italiano (pensemos por ejemplo en los desolados paisajes industriales retratados por Antonioni en *Il deserto rosso*). Títulos como *Nel mondo del lavoro* (R. De Filippi), *Ritmo dell'industria* (Alessandroni), *Meccanizzazione* (O. De Filippi), *Mondo Operaio* (Santucci-Scoppa), *Lavoro e tempo libero* (Sorgini), *Industria n.1* (G. Iacoucci), *Lavoro* (Scoen), *Industria 2000* (Di Jarrell). Música obsesiva, repetitiva, a veces basada en el jazz pero en la cual caben también las sonoridades electrónicas y abstractas. La electrónica es también el denominador común de toda una serie de títulos que giran alrededor de la tecnología: *Informatica* (Corfull, Miglioli), *Cybernetica* (Peymont), *Scienza & tecnologia* (Raskovich), *Elettronica e tecnica spaziale* (Gisteri), *Elettro Musica n. 1 y n. 2* (P. Grossi).

Otra temática popular es la de cariz social y político, explorada desde ángulos diversos: *Problemi d'oggi* (Zalla), *Disagio sociale* (Ruscigan), *Inchiesta giudiziaria* (Braen-Raskovich), *Aspetti sociali* (Awake), *Reportages musicali n. 1 y 2* (De Luca-Brugnolini), *Dimensione uomo* (Alessandroni y otros), *Povertà* (Scoen), *Droga* (S. Chimenti), *Ecologia* (Scoen). Nuevamente, jazz, sonidos abstractos y también psicodelia y *free* reflejan la perplejidad e inquietud del hombre

[Discos de la colección de Raúl G. Pratginestós]

contemporáneo. Mención especial merecen los títulos que pretenden musicar los aspectos más introspectivos de la experiencia humana: *Specchio di una psiche* (R. De Filippi) y *Neuro tensivo* (Macchi), con sonidos oscuros y alienantes próximos a la música contemporánea.

No muy lejos desde un punto de vista conceptual y sonoro, encontramos un puñado de álbumes de temática bélica: *L'uomo e la guerra* (Ferrara), *Guerra e distruzione* (Umiliani), *Guerra di cielo, di mare, di terra* (Fotriafa). Música austera, dramática y tensa, generalmente dominada por las percusiones. Hallamos una instrumentación similar en una serie de álbumes inspirados en la problemática de los países del Tercer Mundo, como el mítico *Accade a...* (Arawak), *Terzo Mondo* (Elvio Monti) o *Situazioni del Terzo Mondo* (A. R. Luciani). Música exótica y sonidos del momento que oscilan entre el rock psicodélico y la música negra.

Dos de los grandes temas dentro el cine italiano de la época también se insertan en esta producción discográfica. Crimen y terror en *In chiave di paura 1 y 2* (De Luca), *Elettrogialli* (Gelmetti, Luciani), *Rhythms in Suspense* (Marinuzzi Jr.), *Nucleo centrale investigativo* (Macchi), *Terrore e suspense n. 2* (Peymont). Asimismo, la antigüedad clásica es la fuente de inspiración para los tres volúmenes de la serie *Rievocazioni storiche* en el sello Cooper, *Antica miscellanea n. 1 y n. 2* (Renosto), *Arie antiche* (Sorgini), *Antico mondo greco-romano* (Gisteri-Santany) o *Il mondo dei romani* (Umiliani), con música épica, idealizadas reconstrucciones musicales e improbables abstracciones electrónicas. Completan este curioso panorama temático discos dedicados al arte contemporáneo (*Pittura contemporanea, Galleria d'Arte*), al mundo de la infancia (*TV dei ragazzi, Insiemeistica, Il mondo dei bambini*), al espacio exterior (*Astrofisica, Selinunte, Visioni di vita spaziale*), a la naturaleza (*L'acqua, Fauna marina*) o a la espiritualidad (*Misticismo, Mysticae*).

Tan intrigantes como los títulos y la música recogida en estos discos es la escasa información de la que disponemos. En plena era digital desconocemos muchos de los compositores reales de estas piezas (muchas firmadas con pseudónimos), la historia de las grabaciones, los sellos, las cronologías y la discografía. A día de hoy la *library music* italiana ofrece más incógnitas que respuestas. Muchos de estos títulos caen directamente en la categoría de lo *ungoogleable* (es decir, no aparecen ni siquiera mencionados en una búsqueda en Google), y a menudo la única prueba de su existencia está en la mención de alguna copia en una subasta online. Aparecen más en listas de discos buscados que integrados en una colección (ya sea física o virtual). Son piezas perdidas de un universo musical que esperan una investigación en profundidad. Como no podía ser de otra manera, *Profondità* es también el título de un (buscadísimo y controvertido) LP de *library music* editado en Italia.

02. Lista de temas

Augusto Camponeschi, "Fixe spatial" (*Un volto per Adamo*, Orly)
 Guglielmo Pappararo & Vittorio Montis, "Jonosfera" (*April Orchestra 16*, RCA)
 The Fine Machine, "God is infinite" (*Habitat*, Cam)
 Piero Umiliani, "Approdo lunare" (*L'uomo nello spazio*, Omicron)
 Lamartine, "Skylab" (*Cronache dal mondo*, RCA)
 Piero Umiliani, "Delenda cartago" (*Il mondo dei romani*, Omicron)
 Giuliano Sorgini, "Dorico" (*Arie antiche*, LEO Records)
 Piero Umiliani, "Musici" (*Il mondo dei romani*, Omicron)
 Arawak, "Acquarium" (*Background music n.4*, Titian)
 Amedeo Tommasi, "Protozoi" (*L'uomo e la natura*, Nereide)
 Armando Sciascia, "Mare nostalgico" (*Sea fantasy*, Vedette records)
 Bruno Nicolai, "Tonnara" (*Civiltà del mediterraneo*, EDI-PAN)
 Giuliano Giunti, "Baleneria" (*Il mare*, Ayna)
 Franco Bonfanti & Giancarlo Barigozzi, "Vela 6" (*Vele sul mare*, Abramo Allione)
 Francesco De Masi, "Riflessi nella laguna" (*L'Italia vista dal cielo*, SR records)
 Franco Bonfanti & Giancarlo Barigozzi, "Circolo vizioso" (*Vele sul mare*, Abramo Allione)
 Di Jarrell, "Mondo industriale" (*April Orchestra 5*, RCA)
 Oronzo De Filippi, "Chimica industriale" (*Meccanizzazione*, Leo Records)
 Raskovich, "Laboratorio artigiano" (*Varie atmosfere da interni*, Full Records)

[Raül G. Pratginestós]

Braen, "Pulsazioni meccaniche" (*Scienza e biologia*, Chic)
Oronzo De Filippi, "Raffineria" (*Meccanizzazione*, Leo Records)
Alessandro Alessandroni, "Inseguimento all'aperto" (*Panorami e effetti*, Spring)
Luigi Zito & Vittorio Nadalin, "Autodromo" (*Brani vari per sonorizzazione*, Ediphon)
Gino Marinuzzi Jr., "Battaglia dei ritmi" (*Rhythms in suspense*, SR records)
I marc 4, "Trama nella metropoli" (*S/T*, Nelson)
Arnaldo Graziosi & I Panamera, "Pomeriggio - The" (*Supersonori n.2*, Pinciana)
Luigi Zito, "Neuropatia" (*Telemusica n.4*, Lupus records)
The Fine Machine, "Shut paranoia" (*Habitat*, Cam)
Luigi Zito & Vittorio Nadalin, "Ansie secondo" (*Musica del nostro tempo-tensioni drammatiche e psichiche*, ediphon, 1971)
Giampiero Boneschi, "Perplessità" (*Elettrorama*, Music scene)
Marino Marini, "Scanzonato zoo" (*Scanzonato zoo*, Panda)
Minus, "Quaqua charleston" (*Minus creations*, RODI)
Luigi Zito, "Valzer grottesco" (*Telemusica n.6*, Lupus records)
Minus, "Pettegolezzi" (*Minus creations*, RODI)

03. Enlaces relacionados

Raül G. Pratginestós en Ràdio Web MACBA: Podcast OBJETO SEMI-IDENTIFICADO NO PAIS DO FUTURO Tropicália y postropicalismo en Brasil (1967-1976)
http://rwm.macba.cat/es/especiales/tropicalia_2/capsula

Fauni Gena (sello que dirige Raül G. Pratginestós) en Discogs
<http://www.discogs.com/label/498195-Fauni-Gena>

MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON... Jonny Trunk. Parte II
Jonny Trunk selecciona quince temas favoritos de las quince mejores compañías de *library music* de su colección
http://rwm.macba.cat/es/investigacion/memorabilia_jonny_trunk_collection/capsula

04. Créditos

Producido por Raül G. Pratginestós.

05. Licencia

2014. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos discográficos.

Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de lucro. Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible.