

REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL INSTITUCIONAL

“ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS MUSICALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL DE LA SERIE OBI WAN DE DISNEY+”

Autor: Manuel de Jesús Castro García

Tesis presentada para obtener el título de:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Nombre del asesor:
Mtra. Beatriz Andalón González

Este documento está disponible para su consulta en el Repositorio Académico Digital Institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, cuyo objetivo es integrar, organizar, almacenar, preservar y difundir en formato digital la producción intelectual resultante de la actividad académica, científica e investigadora de los diferentes campus de la universidad, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa está a cargo del Centro de Información y Documentación “Dr. Silvio Zavala” que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concreción de los objetivos planteados.

Esta Tesis se publica bajo licencia Creative Commons de tipo “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada”, se permite su consulta siempre y cuando se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras derivadas.

Facultad de Ciencias de la Comunicación

“Análisis de los elementos musicales en la construcción de la narrativa audiovisual de la serie Obi Wan Kenobi de Disney+”

TESIS

Que para obtener el título de
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

PRESENTA

MANUEL DE JESÚS CASTRO GARCÍA

DIRECTOR

MTRA. BEATRIZ ANDALÓN GONZÁLEZ

CLAVE: 16PU0012S

ACUERDO: LIC070814

Contenido

Introducción.....	i
Antecedentes	iii
Planteamiento del problema	v
Pregunta general de investigación	vi
Preguntas particulares de investigación	vii
Objetivos de investigación	vii
Objetivo general	viii
Objetivos particulares	viii
Justificación	ix
Supuesto de investigación	x
Metodología	xi
Población.....	xii
Muestreo y muestra	xii
Técnica de recolección de datos	xiii
Instrumentos de recolección de datos	xiv
Capítulo 1. La relación entre la música y el cine.....	1
1.1. Funciones de la música en el cine.....	3
1.1.1. Función Rítmica	4
1.1.2. Función Dramática.....	5
1.1.3. Función Lírica.....	6
1.2. Música y comunicación.....	7
1.3. Música, cine y emociones.....	9
Capítulo 2. El sonido de una galaxia muy lejana.	13
2.1 Una aproximación a la composición musical	15
2.1.1 Elementos de la música.....	17
2.1.2 Melodía.....	17
2.1.3 Armonía.....	18
2.1.4 Ritmo	20
2.2 La identidad musical de Star Wars	22
2.2.1 El equilibrio de la fuerza.....	24

Capítulo 3. La travesía del Jedi: Obi Wan Kenobi.....	29
3.1 Obi- Wan Kenobi: De caballero a ermitaño.....	31
3.1.1 El maestro Jedi.....	33
3.1.2 La caída de la orden.....	34
3.1.3 Enfrentamiento decisivo	35
3.1.4 Destierro en el desierto	36
3.2 Darth Vader: El Jedi consumido por la oscuridad	38
3.2.1 Jedi inconforme	40
3.2.2 Orden 66 y nacimiento de un Sith.....	41
3.2.3 Dejar morir el pasado.....	43
3.3 Princesa Leia.....	45
3.3.1 Los días de Alderaan	46
3.3.2 Conociendo un Jedi.....	47
3.3.3 La esperanza de la rebelión.....	48
3.4 La tercera hermana	49
3.4.1 La cacería de la inquisidora	51
3.4.2 Destino incierto.....	52
Capítulo 4. Análisis / Propuesta.....	54
4.1 Índice de capítulos y composiciones musicales.....	55
4.2 Cédula de observación.....	57
4.2.1 Obi Wan Theme.....	57
4.2.2 Inquisitors' Hunt.....	71
4.2.3 I Will Do What I Must.....	84
4.2.4 Overcoming the Past.....	95
4.2.5 Saying Goodbye	108
Capítulo 5. Resultados	122
John Williams: Kenobi; el camino hacía una nueva esperanza.....	123
Natalie Holt: Un nuevo enfoque musical a la saga	125
William Ross: Re armonizando los temas clásicos de Star Wars	129
La banda sonora de Obi Wan Kenobi.....	132
Conclusiones.....	133

Bibliografía.....	141
Anexos.....	a

Resumen

La música nos cuenta historias; los compositores plasman ideas, sentimientos y escenarios en sus partituras. Con la llegada del cine, poco a poco se fueron fusionando los componentes visuales que nos presentan las grandes pantallas y los elementos sonoros que tienen presencia con los altavoces. La música y los medios audiovisuales fueron creando una sinergia con el pasar de las décadas.

El trabajo de John Williams en la banda sonora de “Star Wars: A new Hope” (Lucas. G; 1977) ayudó a conformar la identidad de esta saga de películas, llevándolas a ser parte de la cultura popular. Con el éxito de la franquicia, la saga se fue expandiendo hacia otros medios: literatura, videojuegos, cómics y series de televisión.

Las producciones que han llegado a servicios de streaming a cargo de Disney tienen el propósito de expandir las historias de los personajes que se nos han presentado a lo largo de las películas. Sin embargo, existe un elemento que conforma la identidad de los personajes de Star Wars y es la música, la banda sonora fue pensada para formar parte de la narrativa.

La serie limitada para Disney+ “Obi Wan Kenobi” (Chow. D; 2022) tiene un gran reto musical, ya que las melodías de la serie deben contar una historia que ya conocemos desde una perspectiva nueva, pero que al mismo tiempo nos suene conocida. Es por eso por lo que vamos a revisar las partituras que musicalizan algunas escenas clave para el desarrollo de la trama e identificaremos los momentos de sincronía entre música e imagen.

Abstract

Music tells us stories; composers capture ideas, feelings, and scenarios in their scores. With the arrival of cinema, slowly visual components presented by the large screens and the sound elements that are present with the speakers were merged. Music and audiovisual media were creating a synergy over the decades.

John Williams' work on the soundtrack of "Star Wars: A new Hope" (Lucas. G; 1977) helped shape the identity of this film saga, making them part of popular culture. With the success of the franchise, the saga expanded into other media: literature, video games, comics, and television series.

The productions that have debuted on streaming services run by Disney have the purpose of expanding the stories of the characters that have been presented to us throughout the films. However, there is an element that makes up the identity of the Star Wars characters and is the music, the soundtrack was intended to be part of the narrative.

The Disney+ limited series "Obi Wan Kenobi" (Chow. D; 2022) has a great musical challenge; the melodies of the series must tell a story that we already know from a new perspective, but at the same time must sound familiar to us. That is why we are going to review the scores that musicalize some key scenes for the development of the plot and identify the moments of synchrony between music and image.

Introducción

La banda sonora de una película puede ser uno de los factores para que esta sea recordada por los espectadores, hasta el punto de convertirse en un elemento icónico. Uno de los ejemplos más famosos es “Jaws” (Spielberg. S; 1975) en la cual, con dos notas musicales identificamos la película y las escenas en las que aparece el tiburón. Otro ejemplo importante en la historia del cine es el caso de Star Wars, una de las franquicias cinematográficas más exitosas de las últimas décadas. Esta saga de películas comenzó con el estreno en cines de “Star Wars: A New Hope”(Lucas, 1977a), el éxito en taquilla de esta producción resultó en una expansión sin precedentes de fanáticos a quienes les interesaba explorar aún más la galaxia más lejana del cine.

A más de 40 años del estreno de la primera cinta, la saga no deja de expandirse; cada año se anuncian nuevas producciones, tanto para cine como televisión, las cuales buscan presentar nuevos personajes o profundizar en las historias de personajes que ya conocemos de las películas. La serie limitada de Disney + “Obi Wan Kenobi” (Chow.D; 2022) nos cuenta la historia del maestro Jedi Obi Wan Kenobi durante sus días de exilio en el planeta Tatooine, después de los acontecimientos de la orden 66.

El personaje de Obi Wan es uno de los favoritos de los fanáticos de Star Wars y es una figura que ha estado desde el principio de la saga. Fue interpretado por Alec Guinness durante la trilogía original, para posteriormente ser interpretado por Ewan MacGregor durante la trilogía de secuelas. El anuncio oficial del estreno de la serie “*Obi Wan Kenobi*” tuvo lugar en la celebración *May the fourth be with you* del año 2021, evento para conmemorar el estreno del episodio IV.

A pesar de ser un personaje que ha tenido una gran relevancia en el argumento de Star Wars, Obi Wan Kenobi no contaba con un leitmotiv, lo cual es interesante ya que uno de los

apartados más importantes de la trilogía original y en general, de la franquicia es su banda sonora.

No podemos imaginar al personaje de Darth Vader aparecer en escena sin la imponente “Imperial March” (Williams. J; 1983). Los acordes que marca el tema principal, los cuales inician las películas; despiertan la emoción de los espectadores en las salas de cine; ya sean fanáticos desde hace tiempo o espectadores más casuales. Los enfrentamientos entre la alianza rebelde y la flota imperial no serían lo mismo sin la intensa música que acompaña estas escenas. La dualidad entre la luz y el lado oscuro de la fuerza tendría menor impacto narrativo sin la composición musical que ambienta este universo ficticio.

La serie Obi Wan Kenobi busca indagar en un periodo de la vida de este personaje que por mucho tiempo se mantuvo desconocido. Al ser un producto de Star Wars que cuenta con la participación de personajes ya establecidos y conocidos dentro de este universo: Obi Wan, Darth Vader, la princesa Leia y Bale Organa. Musicalmente la serie ya tiene una base para componer y armonizar los temas de las situaciones que tendrán que enfrentar los personajes durante la serie. La finalidad de esta investigación es determinar de qué manera la composición musical de la banda sonora de un producto audiovisual afecta la narrativa de la serie.

A partir de los resultados podremos comprobar si la banda sonora aporta elementos emotivos a la composición de una escena. La relación que existe entre la música, la composición visual y la narrativa de una historia refuerzan la manera que el espectador percibe un material audiovisual, ya sea una película o una serie de televisión. Un personaje puede ser identificado por la música que lo acompaña, ya que esta lo define. A partir de la armonía musical podemos contar la historia de nuestro personaje, dar tono y ritmo a una escena. Esta relación entre lenguaje musical y audiovisual es lo que se estará analizando en este trabajo de investigación.

Antecedentes

La banda sonora de cualquier producto audiovisual forma parte esencial en la forma en que contamos nuestras historias. La música que usamos para nuestras películas o cortometrajes tiene un efecto sobre los espectadores, dependiendo de qué recursos musicales utilicemos para acompañar las imágenes que vemos en pantalla cambiará el tono, el ritmo, la emotividad y la narrativa de nuestro producto audiovisual.

La música forma parte del cine desde 1927 y con el paso de las décadas su relevancia en la industria cinematográfica ha ido en aumento. La música, al igual que el cine, nos cuenta historias; nos despierta emociones y nos hace imaginar.

“La música ha formado desde siempre parte importante del séptimo arte, siendo considerada pieza clave en el desarrollo del discurso narrativo cinematográfico por su indispensable y esencial valor a las imágenes.” (Cabrejo, P.S; 2020) No podemos imaginarnos los grandes éxitos de taquilla de Hollywood sin imaginarnos parte de sus bandas sonoras. Una buena banda sonora tiene la capacidad de recordarte una película con tan solo unas notas musicales. Que al escuchar los primeros acordes de una composición musical recuerdes a un personaje o una escena de alguna película hace que la música forme parte de la historia que queremos contar.

Como explica Díaz Yerro en su obra el análisis de la música cinematográfica: “El análisis de la música cinematográfica como medio indispensable para desarrollar el potencial creativo” (Díaz Yerro, G; 2011). Cuando estamos escribiendo una historia, construimos nuestros propios personajes, nuestros propios mundos, un elemento esencial que forma parte de nuestra vida es el sonido. Posiblemente junto con la vista, el oído es uno de los sentidos más importantes en nuestra vida cotidiana. Por lo que no debemos olvidar que para construir nuestra ficción debemos imaginar cómo suena lo que estamos narrando.

Richard Wagner fue un compositor del siglo XIX, uno de sus principales aportes fue en la música de las óperas; él propuso que la música tuviera el rol de definir a un personaje o una situación en particular. Desde la composición hasta la ejecución esa pieza musical forma parte de la historia que contamos. Esta teoría musical de Wagner sigue vigente en los productos audiovisuales que vemos hoy en día.

La música que se compone exclusivamente para una película o serie de televisión forma parte de la narrativa. No solo sirven para darle tono dramático a una escena en particular, la armonía de una composición musical nos puede contar las emociones que vive un personaje, el trayecto que ha recorrido a lo largo de su historia.

El análisis musivisual incluyen en las necesidades visuales, argumentativas y psicológicas presentes en el filme, que corresponde con la composición musical que lo acompaña, abordando el análisis técnicamente desde lo musical, percibiendo así también y catalogando la relación música imagen en los diferentes segmentos de una obra audiovisual (Ortiz Vergara, A; 2020).

Al tener un estímulo auditivo que acompañe nuestros largometrajes hacemos que tenga más presencia el espectador, por lo que la música no pasa a un tercer plano en la realización de una película; tiene una gran relevancia en la narrativa audiovisual.

La banda sonora de Star Wars (Lucas, 1977) compuesta por John Williams en 1977 es una de las más icónicas en la historia del cine. Desde el tema de la fuerza hasta la marcha imperial, todas esas composiciones musicales al escucharlas las identificamos con este clásico de la ciencia ficción. La composición musical de esta película demuestra la importancia de la música para la narrativa de una historia, si vemos Star Wars sin acompañamiento musical la experiencia que tendríamos no sería la misma.

La composición musical para Star Wars refuerza las situaciones que viven los personajes, las emociones que sienten, e incluso toda su historia en la melodía. La música de esta película

no solamente sirvió de acompañamiento para las imágenes que vemos en pantalla, la música forma parte de esta galaxia muy lejana. El inicio de la película se basa precisamente en el tema principal de Star Wars y el ya emblemático texto que flota sobre el espacio. El tema principal de esta saga de películas tiene la emoción de una épica ópera espacial y un clímax que nos sitúa para la aventura que estamos a punto de presenciar.

Los distintos sonidos se utilizan para generar narración, humor y atmósfera a un filme, crear un paisaje sonoro que apoye a la imagen que vemos en pantalla y hasta presentar a los personajes. (Valladares, K; 2020)

Desde el estreno de episodio IV: Una nueva esperanza (1977), la saga de guerra de las galaxias no ha dejado de crecer, convirtiéndose en una de las franquicias cinematográficas más importantes de Hollywood. Cada año se estrena un nuevo producto audiovisual relacionado con esta saga, ya sea una película, una serie o cortometrajes. En el año 2022 se estrenó la serie exclusiva de Disney+ de uno de los personajes más queridos por los fanáticos: Obi Wan Kenobi.

Planteamiento del problema

La música de la trilogía original de Star Wars se ha convertido en un referente para toda la franquicia, después de 45 años la saga continúa expandiéndose. Esta serie protagonizada por Ewan McGregor, nos cuenta la historia del caballero Jedi que vive en su exilio en el planeta Tatooine.

Esta serie ha sido uno de los proyectos que más esperaban los fanáticos de Star Wars. La serie cuenta con sorpresivos giros en su trama e incógnitas que los fanáticos llevaban décadas preguntándose. Con estos elementos narrativos, la música debería tener un rol muy importante para contar la historia del Jedi sobreviviente a la Orden 66. Al visitar eventos ya vistos y personajes ya conocidos del universo de Star Wars, el reto para los compositores de esta serie (Natalie Holt y William Ross) fue el darle una identidad musical

propia a la serie y al mismo tiempo no dejar de lado los temas musicales que forman parte de la saga.

El tema principal de la serie fue compuesto por John Williams, siendo el único aporte de la idea musical de este compositor a la serie. La obra "Obi Wan" es la primera composición que se enfoca en el personaje de Kenobi, y durante la trilogía original y las precuelas, este personaje careció de un tema musical que lo definiera. Eso no significa que no fuera una parte importante para la historia. Siendo uno de los personajes más importantes para el desarrollo de la historia, el personaje está muy relacionado con el tema musical de la fuerza, durante la trilogía original.

La música forma una parte esencial para construir, reforzar y contar la historia de un personaje. La composición musical, los elementos que empleamos en el tema de algún personaje: Tono, armonía y ritmo también nos dan características de toda la trayectoria que recorre un personaje en nuestra historia. Los elementos musicales no deben ser solo un elemento que suene de fondo. La música es un lenguaje complejo que se relaciona de manera única con otro lenguaje, el lenguaje cinematográfico. El cine y la música terminan siendo dos artes que se complementan para contarnos una historia.

La relación entre cine y música es la razón por la que no debemos olvidarnos de la composición musical para nuestros productos audiovisuales. En el caso de la guerra de las galaxias, una de las franquicias cinematográficas más grandes en la actualidad, la música es parte de su alma, algo que ayudó a que las películas sean tan exitosas. Los nuevos productos audiovisuales (*Series*, *Spin-off*, videojuegos y cortometrajes) no se deben olvidar del apartado musical, para contar las nuevas historias de este universo y estos personajes que se han ganado un lugar en la cultura popular.

Pregunta general de investigación

¿Cómo influye la composición musical en la narrativa y la construcción de personajes en la serie Obi Wan Kenobi (2022)?

Preguntas particulares de investigación

1. ¿Qué compuestos musicales ayudan a contar la historia de Obi Wan?
2. ¿Cómo influye la re- armonización de los temas musicales de los personajes en la serie?
3. ¿Cómo la serie Obi Wan Kenobi construye paisajes sonoros con la música?
4. ¿Cuáles son los acordes empleados para proyectar emociones en la serie?
5. ¿La música influye en el ritmo de la narrativa de la serie?
6. ¿Qué instrumentos tienen un rol al momento de definir situaciones y personajes?

Objetivos de investigación

Los objetivos de esta investigación son el identificar qué elementos musicales son utilizados para la construcción de la narrativa en la serie Obi Wan Kenobi de Disney Plus+. Los acordes, la armonía, el ritmo y la melodía son los principales componentes para crear una pieza musical. Cuando una pieza musical está compuesta para ser parte de la banda sonora de un producto audiovisual, los elementos de la música deben estar muy relacionados con el proceso de escritura y construcción de la historia.

La serie de Obi Wan Kenobi transcurre dentro de un universo ya construido, ya conformado por sus propias normas, acontecimientos y personajes. La temporalidad juega un papel importante en la narrativa de la serie, ya que esta transcurre 10 años después de la orden 66; evento en el que los caballeros Jedi son derrotados y el imperio galáctico inicia una **cacería** por los Jedi supervivientes. La ambientación musical de la serie ya tiene un tono con lo que está viviendo el personaje.

La banda sonora de la serie debe tener una identidad propia para no perderse entre todos los productos de la franquicia, pero al mismo tiempo debe respetar los temas y la composición musical de los personajes que ya han aparecido en películas anteriores a esta serie como: Darth Vader y Leia Organa.

Analizar los elementos que conforman la música de esta serie nos ayuda a comprender la importancia de la composición sonora para un producto audiovisual. Desde personajes ya escritos, la incorporación de nuevos personajes y las situaciones a las que se van a enfrentar durante los episodios de la serie.

Objetivo general

Identificar cuáles son los elementos de composición musical que influyen en la construcción de la narrativa de la serie Obi Wan Kenobi (2022)

Objetivos particulares

1. Analizar la banda sonora de la serie, con el objetivo de identificar los elementos que ayudan a entonar y acentuar lo que vemos en pantalla.
2. Establecer el lenguaje de la música en la serie Obi Wan Kenobi, con la finalidad de vincular los aspectos musicales y narrativos
3. Identificar los elementos narrativos, dramáticos y técnicos en la composición de la música.
4. Conocer los distintos recursos para la asociación entre música e imagen empleados en la banda sonora de la serie.
5. Conceptuar una forma de narrar historias a través de la música compuesta para materiales audiovisuales. A través del proceso de creación de la banda sonora destinada a un personaje o situación.

Justificación

Richard Wagner fue un compositor del siglo XIX, uno de sus principales aportes fue en la música de las óperas; él propuso que la música tuviera el rol de definir a un personaje o una situación en particular. Desde la composición hasta la ejecución esa pieza musical forma parte de la historia que contamos. Esta teoría musical de Wagner sigue vigente en los productos audiovisuales que vemos hoy en día. Grandes películas de Hollywood no serían lo que son de no haber sido por su banda sonora, música que es tan icónica que con tan solo escuchar unas notas puedes identificar de qué película se trata.

La música que se compone exclusivamente para una película o serie de televisión forman parte de la narrativa. No solo sirven para darle tono dramático a una escena en particular, la armonía de una composición musical nos puede contar las emociones que vive un personaje, el trayecto que ha recorrido a lo largo de su historia.

Al conocer cuáles son los elementos musicales que fortalecen una composición podemos contar de mejor manera nuestras historias en cualquier medio audiovisual. No todo es material de Stock o de bibliotecas digitales, estos materiales pueden ser útiles para ponerlos en un segundo o tercer plano, pero no nos cuentan nada sobre nuestros personajes, no construyen paisajes a través de las notas musicales.

Al sonar el tema musical de la marcha imperial compuesto por John Williams es imposible no pensar en Darth Vader. La marcha imperial forma parte del personaje. En la serie de Obi Wan Kenobi el tema musical de nuestro protagonista lleva el mismo nombre que el personaje "Obi Wan" por lo que el tema musical está mucho más apegado al personaje, a su historia, a sus sentimientos y pensamientos; un caballero Jedi desterrado que después de años en el exilio debe regresar a la acción y enfrentar su derrota.

Supuesto de investigación

La identidad acústica funciona como refuerzo a la narrativa, acompañando a los personajes y situaciones de la serie. Desde el proceso de escritura y composición el sonido debe ser pensado para dar refuerzo a la narrativa en determinadas escenas de la serie. La construcción de los personajes se fortalece con la composición musical.

La música que escuchamos en materiales audiovisuales debe ser más que un adorno, una pista de audio que busquemos en plataformas de música libre de derechos de autor, que arrastremos a la línea de tiempo en edición. La música forma parte de las historias que queremos contar y proyectar las emociones de los personajes.

Si una banda sonora logra hacernos recordar alguna escena, emoción, situación o personaje sin que exista algún estímulo visual presente, estamos hablando de una composición musical compleja, la cual fue compuesta y escrita como parte de la narrativa.

Metodología

Para este estudio se considera a la serie limitada de Disney Plus “Obi Wan Kenobi” como el universo de estudio, en ella se narran los años de exilio del caballero Jedi Obi Wan Kenobi en el planeta Tatooine. Diez años después de la orden 66, este caballero tendrá que dejar el desierto para una aventura que lo hará enfrentar sus errores del pasado.

El tema principal de Obi Wan compuesto por John Williams acompaña al personaje durante todo el transcurso de la serie. Acentuando la presencia del protagonista en sus escenas. Los temas musicales que sirven para resaltar una situación o la aparición de los personajes en pantalla. Es por eso por lo que el universo de este estudio deben ser los 6 episodios que componen esta serie.

Natalie Holt y William Ross fueron los encargados de componer la música de la serie y temas complementarios. La banda sonora de la serie se compone de 31 piezas musicales. 23 fueron composiciones originales de Natalie Holt, 6 son adaptaciones de William Ross y el tema principal de la serie fue escrito por John Williams.

La duración total de la música de la serie es de 1 hora y 22 minutos.

En análisis de las partituras que conforman la música compuesta para la serie se basa en una cédula de estudio dividida en cinco apartados, los cuales buscan abarcar aspectos técnicos y musicales. La elaboración de esta cédula de observación surge a partir del libro “Análisis Musivisual: Guía de audición y estudio de la música cinematográfica” del autor Alejandro Román. Libro digital en el que el autor propone su propia manera para realizar un análisis para la música de una película. Al analizar una producción pensada para una plataforma de streaming se creó una nueva tabla para analizar las escenas de Obi Wan Kenobi.

Población

La duración total de la serie es de 261 minutos, repartidos en 6 episodios con una duración media de 43 minutos y medio. Para fines de este estudio se analizará la música presente en la totalidad de los episodios, por lo que la muestra se integrará de un censo.

Muestreo y muestra

Para la realización de este trabajo académico se va a repasar la totalidad de la serie Obi Wan Kenobi de Disney+, identificando y señalando las escenas en las que haya una intervención de la banda sonora. Una vez señalados los temas musicales que intervienen en las escenas se puede proceder al análisis musical. El análisis de la banda sonora consistirá en revisar las partituras de la banda sonora para comprender cómo los elementos musicales (Ritmo, armonía y melodía) hacen una sinergia con las imágenes que vemos en pantalla.

Debido a que en este trabajo analizaremos las partituras y la relación que tiene con las escenas que vemos en pantalla, se han seleccionado cinco temas musicales. Los cuales consideramos que acentúan y resaltan la narrativa de la serie. Dichos temas son:

- Obi Wan Theme
- Inquisitors' Hunt
- I Will Do What I Must
- Overcoming the Past
- Saying Goodbye

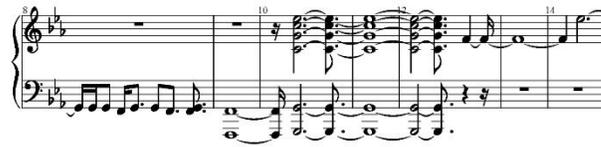
La importancia que tienen estas cinco composiciones dentro de la serie se debe a que cumplen con al menos de las tres funciones de la música cinematográfica. Estas partituras ayudan a enfatizar situaciones, diálogos y acciones muy específicas de los personajes, aportando una narrativa más llamativa a sus respectivas escenas.

Imagen 1: partituras Obi Wan Kenobi

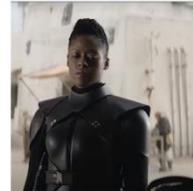
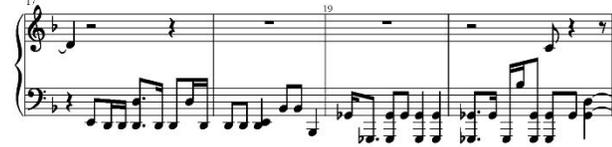
Obi Wan Theme

I Will Do What I Must

Inquisitors' Hunt

Técnica de recolección de datos

Para estudiar una pieza musical es importante conocer y repasar las partituras. Ya que en ellas podemos ver detenidamente qué acordes y qué melodías tienen presencia y en qué momento de la composición deben subir o bajar de intensidad. En las páginas que escriben los compositores podemos interpretar el concepto que intentan plasmar en la música que sonoriza una escena. Estudiar las partituras de Holt, Ross y Williams nos ayudará a comprender e identificar los componentes musicales que aporten a la narrativa de la serie.

Al ser una tesis que busca realizar un análisis de un material audiovisual, también se repasarán los episodios de la serie limitada para Disney+ Obi Wan Kenobi. Volver a visitar la serie será de ayuda para identificar los momentos clave en los que la música hace aparición. Con la ayuda de las partituras será más fácil señalar los puntos de sincronía entre las acciones de los personajes y los acordes.

Instrumentos de recolección de datos

Las partituras de los temas clásicos de la Guerra de las galaxias, escritas por John Williams son fáciles de encontrar en internet. Varios usuarios han compartido sus interpretaciones para diferentes instrumentos; subiendo a internet tablaturas y tutoriales.

No obstante, el score original compuesto por Natalie Holt no se encuentra en el internet, por lo que para conseguir las partituras fue necesario hacer uso de inteligencia artificial. Para esto se utilizó AnthemScore 4, un software diseñado para fines didácticos y de producción musical. Con el simple hecho de cargar un archivo de audio, sin importar su formato, el programa analiza el espectrómetro sonoro para identificar las notas musicales, convirtiendo las ondas de sonido en partituras o tablaturas.

Capítulo 1. La relación entre la música y el cine

La experiencia de ver una película no solo recae en lo que vemos en la pantalla, aunque es verdad que los estímulos visuales; es decir: la composición de una escena, los colores y la iluminación son impresionantes y fácilmente reconocibles. El sonido también forma parte de la identidad de cualquier producto audiovisual. Los efectos sonoros, el ruido ambiental y por supuesto; la banda sonora.

La música que es compuesta específicamente para sonorizar una producción ya sea para cine o para televisión le exige al compositor tener por lo menos nociones de la historia, de los personajes e incluso del lugar en donde se desarrolla la trama. Los compositores de la banda sonora tienen la tarea de crear un elemento que ayude a contar la historia que mostramos en las salas de cine, un elemento distintivo en la ambientación de nuestras locaciones, una melodía que podemos relacionar con la historia de nuestros personajes.

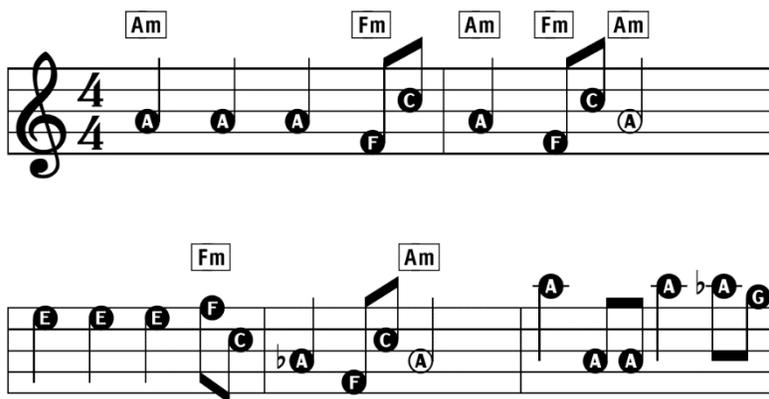
Una buena composición musical le da identidad a una película, serie o/y cortometraje. La saga de Star Wars es una de la más icónicas en la historia del cine, con más de 40 años desde el estreno de la primera cinta y con decenas de productos en distintos medios; desde novelas gráficas hasta videojuegos.

Cada estreno y cada nueva entrega de la saga está acompañada de la secuencia de apertura, una película de Star Wars estaría incompleta sin que escucháramos los acordes y las trompetas de "Main theme", al escuchar el tema de apertura, tanto fanáticos como audiencia en general identifican la música con la ópera espacial de George Lucas.

La marcha imperial, el tema musical del villano Darth Vader es un elemento narrativo que no podemos separar del personaje, al escuchar las estridentes notas no podemos imaginar a otro personaje, ese traje negro y el sable de luz carmesí. Esta composición va más allá de

darle presencia en pantalla al gran antagonista de la trilogía original de películas, detrás de los instrumentos, en las partituras tenemos las intenciones y la historia del personaje.

Partitura 1. Imperial March (Williams. J; 1980)

Fuente: fresheetmusic.com

Estas son las partituras que conforman la melodía de la marcha imperial, está avanza de manera en que las notas descienden en el pentagrama. Que la melodía caiga cada vez hacia los tonos graves no es una coincidencia, el personaje de Darth Vader es arrastrado hacia la oscuridad y a pesar de que existe bondad en él, ha sido corrompido por el lado oscuro de la fuerza.

Este es un pequeño ejemplo de cómo la composición musical le ha dado una identidad narrativa a la saga de Star Wars. La banda sonora también nos cuenta la historia de los personajes que vemos en pantalla, a través de ella podemos relacionarnos más fácilmente con sus motivaciones y acciones.

1.1. Funciones de la música en el cine

Aunque no lo parezca, la música y el cine son lenguajes complejos. Y ambos tienen la capacidad de contar historias, ya sea por medio de imágenes o a través de sonidos. Aunque en sus inicios el cine no tenía la capacidad de incluir sonido en sus producciones, siempre se buscó la manera de fusionar lo que se veía en pantalla con los sonidos que asociarían nuestros oídos.

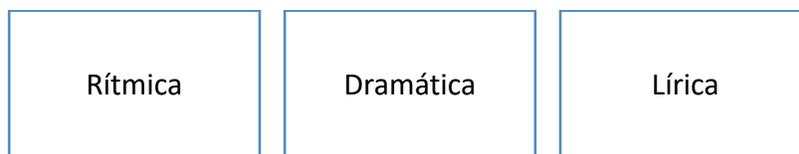
Las primeras proyecciones de películas contaban con músicos que interpretaban música que tuviera cierta concordancia con lo que se mostraba, ya fuera una partitura hecha por encargo de los realizadores de las películas o una improvisación del músico. Con el paso de los años, la tecnología fue avanzando para lograr incluir el sonido en las producciones cinematográficas.

La primera película en la historia en contar con sonido fue el “Cantor de Jazz” (Slivers, L, 1927). Este filme fue el punto de partida para la evolución de la música en el cine. Cada vez más películas incluían el sonido y la música en sus narrativas. A partir de este punto es que la música en el cine dejó de ser un acompañamiento y se convirtió en un elemento fundamental para las películas.

La banda sonora de una película forma parte de la narrativa, ya que la música no se limita a un tercer plano. La música en las películas ayuda a contar las historias que vemos en la gran pantalla; a través de ella una escena puede ser cómica o trágica, una secuencia muy larga puede sentirse más rápida y nuestros personajes pueden llegar a tener más presencia en pantalla. La música debe ser compuesta en base a la historia y los personajes para presentar de mejor manera lo que se proyecta en las salas de cine. El sonido y la música también tienen un efecto sobre las personas que ven nuestras producciones audiovisuales.

Los autores Ramón Sánchez y Florentino Blanco proponen 3 funciones que la música debe cumplir cuando forma parte de una producción audiovisual. Estas funciones son: Rítmica, dramática y lírica. Muy posiblemente podemos identificar fácilmente una de estas funciones en cualquier película que encontremos en cartelera o en servicios de *streaming*.

Figura 1 Funciones de la música en el cine

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez Viedma y Blanco Trejo, 2012: 15-17.

1.1.1. Función Rítmica

“La función rítmica consiste en resaltar el ritmo de las imágenes que vemos a pantalla, a través de la situación de lo que se debería escuchar por un fragmento musical” (Sánchez Viedma & Blanco Trejo, 2012). La edición no es el único elemento de una película que marca el ritmo de lo que vemos en pantalla, la música se basa en el tiempo; por lo que nos ayuda a construir el ritmo de nuestras escenas.

Si buscamos que una secuencia tenga una atmósfera de suspenso, la música no puede ser muy rápida, ya que desentona con lo que queremos transmitir en escena. El ritmo de una escena también nos ayuda a crear narrativas más dinámicas. Ver una película en la que siempre pasan muchas cosas en muy poco tiempo puede cansar al espectador, así como una película en la que suceden muy pocas cosas en mucho tiempo.

El ritmo y su función en el cine a su vez se puede desglosar en tres maneras (Sánchez Viedma & Blanco Trejo, 2012). El uso de esta función dependerá principalmente de la trama y el tono que buscamos darle a nuestro material audiovisual.

- Reemplazar un ruido real o virtual
- Sublimar un ruido o un grito que se prefiere ocultar al espectador
- Resaltar un movimiento o un ritmo visual o sonoro.

1.1.2. Función Dramática

La función dramática es aquella que se encarga de proporcionar elementos que ayuden al espectador a comprender de mejor manera lo que ve en pantalla. De acuerdo con los autores Viedma y Trejo “Este es el modo más extendido de usar la música en el cine”. Al igual que la función anterior, los elementos dramáticos se pueden emplear de 3 maneras distintas, las cuales podemos manejar de acuerdo con las necesidades narrativas del material audiovisual en el que estemos trabajando.

La música puede darle apoyo a una acción, muchas veces lo que vemos en la pantalla grande debe ir acompañado por un ambiente sonoro. La banda sonora de una película puede ayudar a resaltar situaciones y acciones de los personajes que tienen una gran relevancia para la trama.

Resaltar la dominante psicológica del relato, la música que componemos para nuestras escenas ayuda a construir el tono de nuestro argumento. A través de la armonía podemos dotar a nuestras composiciones musicales de una carga emocional. Si las acciones que vemos en pantalla concuerdan con la tonalidad de la música, los espectadores tendrán una mejor comprensión de la manera en que contamos la historia.

Puede intervenir como *leitmotiv* simbólico, este es un término que se ha empleado a partir de las obras del compositor del siglo XIX, Richard Wagner, y hace alusión a un tema musical recurrente en una composición. Los *leitmotiv* pueden ser relacionados con personajes o escenarios de nuestra obra de ficción.

Muy posiblemente, hemos reconocido a un personaje de alguna película o serie al haber escuchado su tema musical. Algunos de los temas más famosos son el tema de *Superman* (Williams, J; 1978), el tema de *Batman* (Elfman. D; 1989), *He's a pirate* (Badelt. K; 2003). Estos temas musicales de películas ejemplifican de manera perfecta esta forma de emplear la función dramática como parte de la composición musical. Al escuchar unas cuantas notas musicales de estos temas recordamos a los personajes para los que fueron compuestas.

1.1.3. Función Lírica

La tercera y última función de la música en el cine que señalan Blanco y Trejo es la función lírica. “Se trata de la música de paráfrasis, es decir, acompañamientos permanentes y un tanto serviles, que animan ciertas pretensiones dramáticas o líricas”(Sánchez Viedma & Blanco Trejo, 2012). La función lírica de la música se presenta cuando es necesario enfatizar acerca de un aspecto muy específico de la historia o de un personaje.

Estas tres funciones que desempeña la música en una obra audiovisual están presentes a lo largo de los episodios de “Obi Wan Kenobi” (D. Chow; 2022). Las 31 piezas que conforman la banda sonora de la serie cumplen con al menos una de estas funciones. Uno de los desafíos que los compositores tuvieron al momento de componer la música fue hacer que la música no sonara cómo algo ajeno a la saga de Star Wars, pero que al mismo tiempo tuviera una identidad propia.

En el primer episodio de la serie se nos presentan a los inquisidores, estos personajes desarrollan el rol de antagonistas a lo largo de los episodios. El tema de *Inquisitors' Hunt* (Holt.N; 2022) cumple con las tres funciones que revisamos anteriormente. Al resaltar la presencia de los inquisidores con una tétrica melodía interpretada por instrumentos de viento. Las fuertes percusiones le dan un ritmo intimidante al paso de los inquisidores por las calles de Tatooine.

Por último, la armonía de la música nos distrae un poco del diseño del gran inquisidor, el cual le disgustó a una gran cantidad de fanáticos; cumpliendo así con la función lírica. Si la música cumple con una o más de estas funciones, la narrativa de la escena tendrá un mayor impacto en el espectador y los personajes tendrán más presencia en pantalla.

1.2. Música y comunicación

Al pensar en música, es muy poco probable que pensemos que se trate de un proceso en el que la comunicación pueda estar involucrada en algún aspecto. No obstante, la música, al igual que las palabras, tiene la capacidad de evocar sensaciones y sentimientos. La literatura tiene sus propias maneras de emplear los versos y las estrofas para dar un mensaje, el sexto arte de manera similar utiliza la armonía y la melodía para expresar una idea.

El lenguaje musical puede llegar a ser complejo, pero su mensaje puede ser recibido e interpretado de diferentes maneras. El lenguaje visual que se emplea en cine y televisión se basa en las imágenes que percibimos en las pantallas. Tanto la música como los planos deben tener una composición para poder transmitir sus mensajes a las audiencias, estas composiciones deben ser planeadas cautelosa y detalladamente. Al combinar ambas composiciones en nuestras producciones audiovisuales podremos lograr construir una narrativa más sólida.

“La música se caracteriza globalmente por ser una forma de comunicación unilateral de la conducta verbal, realizada por el emisor o el receptor, que no necesariamente incluye un diálogo en el proceso comunicativo.”(Antunes. R; 2022). Durante la composición de una banda sonora usualmente recurre a la música instrumental. La banda sonora de la serie “Obi Wan Kenobi” se compone principalmente de música instrumental, un aspecto esencial de la comunicación es transmitir información y que esta a su vez sea capaz de activar alguna emoción en el receptor.

¿Por qué desde los inicios del cine nos hemos esforzado para incluir sonido y música en el cine? “Existen actos lingüísticos completos que no sirven para transmitir información, sino que el lenguaje humano se puede utilizar para una gran variedad de actividades.” (Gustems, 2012)

Cuando vamos al cine o vemos una película en la comodidad de nuestras casas es muy probable que nos concentremos en los elementos visuales que se nos presentan, sin embargo, todos los elementos que integran al sonido de un producto audiovisual son de gran importancia para comprender de mejor manera la trama y las acciones de los personajes. Aunque el sonido no esté en un primer plano.

Si hacemos el intento de ver un producto audiovisual con el volumen al mínimo o incluso sin ningún sonido, nos perderemos de componentes que nos ayudan a la comprensión del mensaje que los cineastas nos intentan comunicar. La historia que estamos presenciando incluso puede cambiar de tonalidad, dando así a una interpretación errónea de los materiales que vemos en pantalla.

“La música presenta un doble aspecto: uno estético formal, otro simbólico inconsciente.”(Saitta. C, 2019). La música compuesta específicamente para una producción audiovisual no debe ser considerada como una parte secundaria o incluso terciaria.

El hecho de que una melodía, una secuencia de acordes o los arreglos armónicos que se emplean durante una composición musical hace que para el espectador sea más fácil de recordar y asociar con alguno de los personajes o situaciones que se presentan a lo largo de nuestro filme.

Al relacionar alguna composición con lo que vemos en pantalla ya le damos un significado. Ese proceso de asociación entre lo visual y musical es el aspecto simbólico que nos expone

Saitta. Para ejemplificar esta dualidad entre los aspectos estéticos y simbólicos de la música cinematográfica me gustaría recordar “Top gun Anthem” (Faltermeyer. H; 1986), el cual fue la canción principal de la película “Top Gun” (Scott. T; 1989).

En cuanto al apartado estético musical, los instrumentos hacen recordar el estilo POP tan característico de los años 80’s y el solo de guitarra eléctrica que abre paso a la melodía despierta la emoción de los espectadores con una técnica impecable. Con lo referente al aspecto simbólico; la película empieza con *Top Gun Anthem* en primer plano, por lo que es el elemento que más presencia tiene en la secuencia de apertura de la cinta; el simple hecho de empezar la cinta con tema musical hace que este último sea mucho más relacionable para los espectadores.

Después de ver la película resulta muy difícil que al escuchar “Top Gun Anthem” no recordemos alguna escena de la película o alguno de los personajes, ya sea incluso si el largometraje fuera o no de nuestro agrado.

1.3. Música, cine y emociones

La música que es compuesta específicamente para una producción audiovisual debe ser pensada como mucho más que un elemento cuya única función es ambientar una escena o acompañar los diálogos. Algo que tienen en común el lenguaje cinematográfico y musical es su capacidad de despertar emociones en los espectadores. Todos tenemos nuestra película favorita, esa película que no podemos evitar sentirnos emocionados, tristes, nostálgicos, alegres. Que tiene a ese personaje con el que nos sentimos tan identificados. Esa película con la que te emocionas al verla en una plataforma de *Streaming* o que te frustra cuando está a punto de salir del catálogo. Esa historia que no te cansas de ver por la forma en que es contada a través de las imágenes y la música.

Los seres humanos somos seres emocionales, no vemos películas de una manera lógica, e incluso en algunas ocasiones ni siquiera de manera analítica. Vamos al cine o vemos series por lo que significa para nosotros y las emociones que tenemos con los personajes y las situaciones a las que se enfrentan con cada nueva secuela, spin- off o precuela.

Parte de esto es lo que significa la franquicia de Star Wars, cada nuevo producto que se estrena ya sea en cines o en plataformas digitales es una oportunidad de regresar y explorar aún más esa galaxia tan lejana. De conocer un poco más acerca de nuestros personajes favoritos y sus motivaciones. El personaje de Obi Wan Kenobi es uno de los pilares de la historia de Star Wars, haciendo apariciones en películas, desde la trilogía original (Lucas. G; 1977, 1980, 1983) hasta la trilogía de secuelas (Lucas. G; 1999, 2002, 2005), y siendo uno de los personajes más referenciados en diferentes series como: Rebels (Filoni. D; 2014) y Clone Wars (Tartakovsky. G; 2008).

El general Kenobi desde los inicios de la saga ha sido uno de los personajes más queridos por la comunidad de fanáticos, no obstante, quedaba un periodo de su vida que no se había abordado en casi ningún material audiovisual de la saga; su destierro en el planeta Tatooine después de la orden 66. Conociendo un poco acerca de la historia de un personaje, las circunstancias y acontecimientos que se van a desarrollar a lo largo de la trama; podremos empezar el proceso de composición musical.

“La música debe ser entendida como un lenguaje artístico que actúa como un mediador de las emociones y las voluntades expresivas del compositor. como lenguaje, es comunicativo y por su capacidad de alterar o generar emociones.”(Cárdenas & Herrera, 2020)

Los acordes, el ritmo, la melodía, la armonía; todos los elementos que conforman una banda sonora pueden ser utilizados para ser parte de la historia en lugar de solamente adornarla. A través del Original Soundtrack podemos remontar a los espectadores a la historia. El argumento de la serie limitada “Obi Wan Kenobi” (Chow. D; 2022) inicia con un personaje

derrotado, que ha perdido todo en lo que creía, todos a quienes respetaba terminaron muriendo o traicionándolo. El personaje se encuentra en una situación trágica, en el punto más bajo de su vida; teniendo que ocultarse para poder sobrevivir.

A medida que la serie avanza, Kenobi tendrá que volver para otra aventura, enfrentar sus miedos y encontrar su conexión con la fuerza. En resumen, la serie nos cuenta un relato de superación; de cómo nuestro protagonista debe encontrar la manera de retomar fuerzas para hacerle frente a una amenaza que creía en el pasado.

La construcción del personaje ya nos da una base sólida para componer el tema musical que lo acompañará durante la historia. “Obi Wan” (Williams. J; 2022) fue compuesta por John Williams, quien previamente ya había trabajado en la música de Star Wars; sin embargo, el resto de la banda sonora estuvo a cargo de Natallie Holt y Williams Ross. El análisis musical de “Obi Wan” está reservado para capítulos posteriores, pero podemos discutir y señalar las intenciones y su significado en la narrativa de la serie. “La música se transforma en una metáfora capaz de estimular, reproducir imágenes mentales en el auditor que se vinculan con su conciencia, con su vívida temporalidad.”(Saitta, 2019).

El tema principal de la serie comienza con una melodía lenta, instrumentos de viento. La elección de esta clase de instrumentos hace alusión a la lejanía del desierto, el lugar en el que Kenobi vive exiliado. Poco a poco entran los instrumentos de cuerda, siguiendo la melodía, sin embargo; las cuerdas incrementan la velocidad del ritmo y poco a poco suben la tonalidad. Narrativamente, este incremento rítmico y melódico nos cuentan el regreso del caballero Jedi para una última aventura.

Los instrumentos de viento se reincorporan poco a poco, interpretando la melodía principal, mientras que las cuerdas continúan interpretando los arreglos armónicos. Cuando los vientos empiezan a retomar su fuerza, las cuerdas comienzan a descender, Kenobi comienza a dudar, el miedo y la duda impiden que Obi Wan pueda continuar con su misión. La figura

de Darth Vader se hace presente, trayendo de regreso sus traumas y debilidades. Su fracaso como maestro Jedi lo hace retroceder.

Debemos considerar la música como una forma virtual de acción, un movimiento no real que se expresa a través de las líneas de sus texturas, forma simbólica totalmente congruente con la forma dinámica de nuestra vida sensorial y emocional. (Saitta, 2019)

A través de los instrumentos, de los momentos en que estos marcan el ritmo, de la melodía y de los arreglos musicales, es que podemos narrar las historias de nuestros personajes, sus intenciones, motivaciones y miedos. El miedo y el fracaso del pasado no deben detener a nuestro protagonista, esta es una historia de superación. Los instrumentos de viento regresan con más volumen y las cuerdas cambian su tonalidad, llegamos al clímax. El caballero Jedi ha regresado.

Así como la música ayuda a contar la historia de Obi Wan Kenobi, también aporta elementos en la narrativa de los personajes que tienen participación en la serie, como personajes ya conocidos por los fanáticos de la saga como: Darth Vader y la princesa Leia. Se ha de aclarar que se compusieron y se re- armonizaron los temas musicales de estos personajes respecto a la trilogía original, esto debido a la temporalidad en la que se desenvuelven los acontecimientos de la serie. No dejando de lado a los personajes que se nos presentan por primera vez: La tercera hermana, Tala y Nari.

La saga de Star Wars con el pasar de las décadas ha ido expandiéndose, y con ella se nos presentan nuevos personajes y exploramos pasajes desconocidos que habían quedado como un misterio para los fanáticos más fieles. Estas nuevas propuestas audiovisuales (Series y Spin off) abordan estas nuevas historias, pero al mismo tiempo sin dejar de lado los elementos más icónicos de la franquicia.

Capítulo 2. El sonido de una galaxia muy lejana.

El género de la ciencia ficción tiene un gran reto para los realizadores de estas producciones; crear sonidos y atmósferas de escenarios que no existen. ¿Cómo puede sonar un artefacto tecnológico que todavía no ha sido inventado? ¿Cuáles son los ruidos que provienen del espacio profundo? Todos estos elementos son muy importantes para los espectadores ya que permiten una inmersión más profunda en la ficción.

Una serie que sirvió como precedente de múltiples producciones de ciencia ficción fue “Star Trek” (Roddenberry. G; 1966). Los efectos de sonido que incorporó la serie durante sus episodios siguen siendo reconocidos y asociados a las aventuras de la tripulación de la U.S.S Enterprise, aun después de cinco décadas de la emisión del capítulo piloto.

El diseño sonoro de la saga de Star Wars se ha convertido en uno de los más icónicos de la historia del cine, ya que le da identidad al universo ficticio en el que se desarrolla la historia. El sable de luz es el arma principal de los maestros Jedi y de los Lord Sith, esta es más que un objeto dentro de la narrativa de la saga y fuera de la pantalla se ha convertido en un elemento que no puede faltar en ninguna producción de Star Wars. El efecto de sonido del sable de luz es un sonido que al escucharlo es imposible relacionarlo con un objeto o una película que sea ajena a la Guerra de las Galaxias.

El espacio exterior está compuesto principalmente de vacío, por lo que físicamente es imposible que las ondas sonoras se propaguen; si quisiéramos ver Star Wars de manera realista, la experiencia no sería la misma. Los efectos de sonido que Ben Burrt ideó para la ópera espacial aportan a la inmersión del espectador. Los propulsores de los X- Wing, los cruceros estelares y el hiperespacio del halcón milenario; idear sonidos diferentes para cada nave tiene un efecto en las batallas espaciales. No son algo que se sienta monótono y crea el sentido de persecución y emoción.

“El oficio de diseñar consiste en encontrar las mejores herramientas entre las posibilidades de efecto y ambiente y construir una consistencia entre el género, la trama y el arco de transformación del personaje” (David Sonnenschein, 2001)

La imagen no es el único elemento capaz de diferenciar a nuestros productos audiovisuales, la banda sonora, los efectos especiales y los soundscapes; también ayudan a construir una narrativa más sólida para nuestras historias. A partir de lo que perciben nuestros oídos recibimos un estímulo. Cuando estamos en una sala de cine nuestro sentido del oído junto con la vista son nuestras ventanas hacia la ficción.

“Star Wars ha logrado capturar la imaginación de todas las generaciones que hayan cabido en los últimos cuarenta años. Esto se debe, en parte, a la materialización de la fuerza (Ese campo de energía que nos une y rodea a todas las cosas vivas) en el sonido”(Herrera Landeros, 2020)

John Williams a través de la composición musical logró que un concepto tan abstracto e intangible como la fuerza pudiera sentirse como un objeto tangible dentro del universo de la guerra de las galaxias; la luz, el lado oscuro y el equilibrio. Ben Burrt logró darle una identidad a la saga que destaca sobre otras producciones de ciencia ficción, los efectos de las armas láser, los propulsores de las naves espaciales, los androides y los sables de luz; todos estos objetos imaginarios llegan a sentirse reales dentro de la pantalla grande.

2.1 Una aproximación a la composición musical

La música tiene un rol importante en una producción audiovisual, debido a que desempeña más de una función dentro de la narrativa. Si pensamos en alguno de los grandes éxitos de taquilla hollywoodenses, un elemento que se nos puede venir a la mente además de los personajes o alguna escena en concreto es la banda sonora.

Cuando podemos identificar a un personaje, una escena o incluso alguna emoción que nos haya despertado una película o serie, con el simple hecho de escuchar la melodía que acompaña dicho material, estamos frente a una música funcional dentro del ámbito narrativo.

“Con el fin de guiar al espectador a través de la historia y hacerle ver y escuchar lo que el director quiere que vea y oiga en cada momento, la música se ha convertido en una herramienta más que unida a todas las anteriores forman parte del discurso narrativo audiovisual”(Molina Sosa, 2020)

Los medios audiovisuales tienen una característica muy interesante, ya que combinan diferentes formas de contar historias en un solo producto. Desde la escritura de guiones, la composición fotográfica y lumínica y por supuesto la música. Comenzando en las décadas de 1920 y 1940 la sinergia que existe entre el cine y la música ha sido explorada.

No obstante, la música ha sido utilizada para contar historias mucho antes de la invención del cinematógrafo en 1895 por los hermanos Lumière. Las sinfonías de Beethoven, las óperas de Richard Wagner y las cantatas de Alessandro Scarlatti, son piezas musicales que buscan contarnos relatos a través de las partituras. Para comprender cómo la música complementa la manera en que contamos historias en el cine debemos conocer la manera en que la música funciona por sí misma.

La teoría musical no solo le es de utilidad para los músicos de conservatorio o los grandes directores de orquesta, en el ámbito de la producción audiovisual nos es de utilidad tener nociones musicales para complementar nuestros relatos en la gran pantalla.

A continuación, se exponen algunos conceptos básicos de teoría musical con el objetivo de facilitar el análisis musivisual de la serie limitada de Disney+ Obi Wan Kenobi. Este apartado también tiene por finalidad facilitar la lectura de este trabajo de investigación, ya que a lo largo de este estudio se analizará la banda sonora de la serie y algunas de las composiciones musicales más icónicas de Star Wars a partir de partituras. El siguiente apartado de este documento nos aproximaremos un poco a la composición musical desde los elementos esenciales de la música de acuerdo con Moncada son tres: melodía, armonía y ritmo. Los cuáles serán abordados de manera sencilla.

2.1.1 Elementos de la música

A pesar de que este trabajo no ha sido elaborado como una tesis enfocada en su totalidad para el aspecto musical, sí es relevante conocer las nociones acerca de cómo funciona la música.

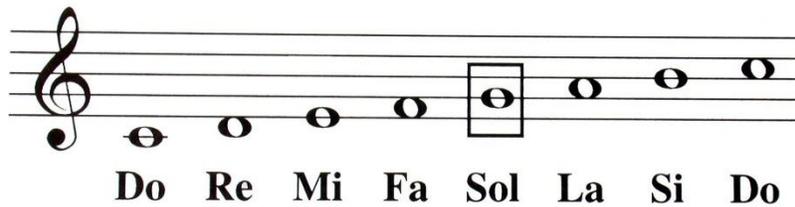
El catedrático de solfeo del Conservatorio nacional de música Francisco Moncada García redactó una guía básica de teoría musical, en la cual se explica clara y detalladamente cómo se **relacionan** los componentes musicales para formar piezas con una base teórica sólida. La estructura de la música se compone de tres aspectos fundamentales para cualquier pieza musical, ya sea planeada como parte de una producción audiovisual o para funcionar como una pieza independiente de cualquier otro medio.

2.1.2 Melodía

“Es la sucesión de diferente altura que, animados por el tiempo, expresan una idea musical.”(Moncada García, 1964). Las melodías usualmente se representan de manera lineal en el pentagrama, es decir, son muy fáciles de distinguir y le dan un sentido a la música.

Las notas musicales forman escalas, las cuales están ordenadas de la más grave al sonido más agudo. Las notas graves se encuentran más abajo en el pentagrama, a medida que escalamos encontraremos las notas agudas. El concepto de idea musical se basa en cómo vamos subiendo y bajando en el pentagrama, así es cómo las notas musicales le dan un sentido a las canciones que componemos. Así como los escritores guían las acciones de los personajes y los giros en la trama; los compositores pueden darle dirección y emociones a la música.

Figura 2: Escala de Do mayor

Fuente: <https://www.tusclases.pe>

La escala mayor de Do ejemplifica de manera perfecta cómo los sonidos se agrupan de manera escrita en el pentagrama. Es muy fácil de identificar ya que esta escala es la que podemos ver representada en las teclas de los pianos y órganos. Las melodías no se limitan al orden que establece la escala mayor Do; podemos escoger una tonalidad diferente, digamos Si menor, la forma de movernos de arriba abajo en el pentagrama sería diferente, dándonos nuevos sonidos para explorar.

La melodía nos puede ayudar a contar el trayecto de un personaje y sus emociones. Podemos seleccionar una nota como nuestro punto de partida, si la melodía baja hacia tonos graves podemos interpretarla cómo una historia trágica; por el contrario, si asciende hacia los agudos podemos expresar una historia de superación.

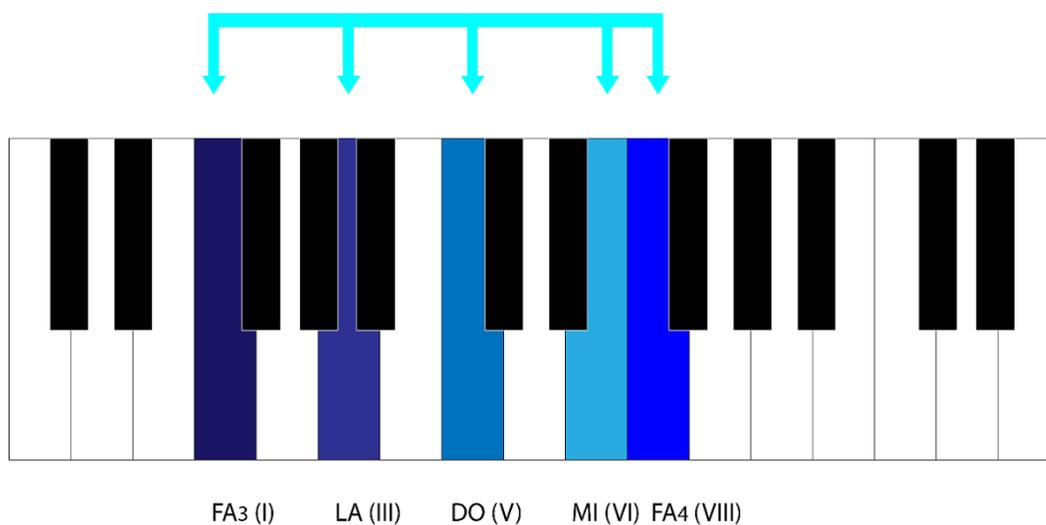
2.1.3 Armonía

“La armonía es la parte de la música que estudia la formación y combinación de acordes.”(Moncada García, 1964). Los acordes están formados por dos o más notas, la armonía se encarga de observar que combinaciones de sonidos pueden formar acordes que sean funcionales para una pieza musical.

Las siete notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si no pueden agruparse de manera aleatoria, antes de formar un acorde debemos escoger nuestra nota tónica, o en otras palabras nuestra nota principal, la cual le dará el nombre al acorde.

Nuestro punto de partida será la nota de Fa, a partir de este punto las notas musicales pasan a ser intervalos, los cuales están representados por números romanos. Fa al ser nuestra fundamental es representada por I al pasar por las siguientes notas llegamos al número VII, la nota de Mi. El número VIII es conocido como una octava y es la misma nota de Fa, pero en un tono más alto.

Figura 3: formación de acordes

Fuente: Elaboración propia

Los acordes mayores están conformados por la fundamental (I) y por otros dos intervalos III y V. Para este ejemplo hemos establecido a Fa como I, si contamos hacia la izquierda hasta llegar a III encontramos la nota de La; de la misma manera llegaremos a la nota de Do nuestra V. Hemos formado un acorde mayor.

Dependiendo de la distancia a las que se encuentran las notas de nuestra fundamental o principal se formarán diferentes secuencias de intervalos, dando lugar a sí a diferentes acordes. Entre la variedad de acordes que podemos encontrar se encuentran: Mayores, menores, aumentados y disminuidos.

Una vez formados los acordes podemos realizar diferentes combinaciones, la armonía a su vez estudia la manera en que se relacionan las diferentes tonalidades de acordes para formar música que sea agradable para quien la escuche.

2.1.4 Ritmo

“Orden y la proporción en que se agrupan los sonidos en el tiempo (Moncada García, 1964). El tiempo puede considerarse como la médula de la música, todo depende de en qué momento debe sonar un instrumento, a qué velocidad debe ir un arpeggio, cuántas repeticiones debe hacer una percusión; el tiempo es la clave.”

El tiempo en la música no se mide en segundos o minutos, el ritmo implica velocidad determinada y el seguimiento de patrones. Para complicar un poco más el asunto no existe un solo tiempo en música, esta puede variar dependiendo del compás y del valor de las notas.

Visualicemos el pentagrama como una línea de tiempo que avanza hacia el lado derecho, para poder medir de una manera uniforme esta línea tenemos que dividirla en partes iguales, a esta división se le llama compás. Los trazos verticales que hay a lo largo del pentagrama son los compases y son considerados como la unidad del tiempo en la música. Existen diferentes formas de dividir el tiempo en una pieza musical; al inicio de cada partitura hay una fracción del lado de la clave, este quebrado nos indica cómo se divide el tiempo.

Figura 4: compás

Fuente: <https://composicionmusical.es>

Puede parecer confuso en primera instancia, pero lo que nos indican las fracciones son los valores de tiempo que tendrán cada nota y cuantas caben dentro de un segmento del pentagrama. El objetivo del numerador es indicar la cantidad de tiempos que debe haber dentro de cada compás en el pentagrama. El denominador señala qué figuras de nota debe hacer cada tiempo dentro de un compás

Melodía, armonía y ritmo. Esos son los tres pilares de la música. A partir de ellos podemos empezar a componer y analizar piezas musicales, ya sea que estén destinadas a formar parte de la banda sonora de una película o serie, ser parte de un álbum o una sinfonía. Comprender cómo funcionan los elementos básicos de la música complementa el análisis de la banda sonora de la serie limitada para Disney + Obi Wan Kenobi; debido a que el propósito de este trabajo académico es comprender y señalar los aspectos musicales que complementan a la narrativa de la serie.

2.2 La identidad musical de Star Wars

La música de la saga Star Wars no es un elemento de la franquicia que se limita al acompañamiento de los componentes visuales que apreciamos en pantalla. La banda sonora compuesta por John Williams para la trilogía original de películas se ha convertido en una de las más icónicas en la historia del cine y en un precedente ineludible para los compositores que se incorporen a la franquicia.

Los medios audiovisuales son una forma de contar historias, a través de las pantallas y los altavoces nos es posible adentrarnos en una obra de ficción. De la misma manera en que hay diferentes tipos de historias, existen diferentes maneras de contarlas.

“La efectiva ejecución del viaje del héroe no es exclusiva de Star Wars, pero es prácticamente innegable que la música y el diseño de sonido de la saga la hicieron diferente y marcaron un punto de inflexión en la industria.” (Herrera Landeros, 2020)

La forma en que narramos nuestras historias en el cine es lo que hace que se diferencien de otras películas de este mismo género. La música y la manera en que empleamos la composición y teoría musical forman parte de nuestra narrativa. A pesar de ser una de las sagas cinematográficas más longevas, teniendo más de 40 años desde el estreno de la primera cinta, John Williams ha trabajado en la música de los 9 episodios que conforman la franquicia de películas de la Guerra de las Galaxias.

La música al ser parte de la narrativa se beneficia del hecho de que Williams se mantuviera cómo compositor en los diferentes episodios. Para realizar una banda sonora que tenga un impacto real en la historia de los personajes el músico debe estar familiarizado con la trama, los protagonistas e incluso con las locaciones.

Desde el episodio IV (1977) con temas como el de la princesa Leia hasta el tema de Rey en episodio VII (2015); La música contiene características de los personajes ocultas en la melodía, acordes, arreglos. Las intenciones, motivaciones e historias se pueden ver plasmadas en las partituras debido a que el trabajo de composición fue realizado por un músico que comprende la historia y a los personajes. La composición musical al igual que la escritura de guion es parte del proceso creativo de una producción audiovisual.

2.2.1 El equilibrio de la fuerza

La saga de películas de la Guerra de las Galaxias cuenta con uno de los argumentos más utilizados no solo en medios audiovisuales; sino que también en literatura e incluso en los mitos más antiguos: la lucha del bien contra el mal. A través de los episodios que conforman la historia de Star Wars conocemos más sobre la fuerza.

Dentro de la cosmovisión del universo de la guerra de las galaxias, la fuerza es una energía que rodea a todos los seres sintientes. La primera vez que se menciona este concepto es durante el Episodio IV: una nueva esperanza (1977), el maestro Obi Wan Kenobi la explica de la siguiente manera “La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de Energía creado por todos los seres vivos. Nos rodea y nos penetra, une a la galaxia”.

El misticismo de esta energía es uno de los aspectos más interesantes de la franquicia, a pesar de no ser un personaje tangible como lo serían Luke Skywalker, Han Solo o el propio Darth Vader; la fuerza mueve la historia de Star Wars. Existe una dualidad en esta energía ficticia que conecta a todos los seres de la galaxia: La oscuridad y la luz.

Los personajes que forman parte de esta historia intergaláctica se ven afectados por el hecho de ser sintientes a la fuerza y la manera en que lo hacen. Hablando de manera musical, la fuerza también influye en la composición de la banda sonora que rodea al personaje en cuestión. A manera de ejemplo **seleccionaremos** a dos personajes que representan ambos lados de la fuerza; el maestro Yoda y el emperador Palpatine.

La música que está escrita para un personaje no solo debe acompañarlo, debe ser darle una identidad y ser congruente con la forma que el personaje fue escrito; esto se logra a partir

de la armonía y el tono. En el caso de los personajes Yoda y el emperador ambos personajes están muy relacionados la dualidad de la fuerza; el maestro Jedi simbolizando la luz y Palpatine encarnando la oscuridad.

Partitura 2. The emperor (Williams. J; 1980)

Fuente: <https://notes-box.com>

La figura del emperador es sombría y pocas veces la podemos ver a lo largo de la historia de Star Wars, la mente maestra detrás del imperio siempre actúa desde la oscuridad. La ambición del emperador no tiene fin y sus atrocidades no se detendrán hasta que la galaxia esté a merced de su poder. El emperador ha sido el villano principal de la franquicia, estando presente desde el episodio I hasta la conclusión de la saga en el episodio IX; estando detrás de la guerra de los clones, la ocupación del imperio y el levantamiento de la primera orden.

Los primeros dos episodios de la saga de Star Wars el personaje de Darth Vader se nos presenta como el antagonista principal y cómo la figura más amenazante del lado oscuro de la fuerza. Los acontecimientos del episodio VI: el retorno del Jedi (Lucas. G; 1983) un personaje más siniestro se nos es presentado, el emperador Palpatine. La escena en la que el emperador hace su primera aparición todos en la base imperial esperan su llegada y hacen los preparativos para el aterrizaje de su nave. Todos los elementos que caracterizan el imperio están presentes en escena; tanto visuales como sonoros.

En la partitura 2 podemos leer en los primeros compases la melodía y los acordes de la marcha imperial, si continuamos con la interpretación del pentagrama el tema musical del imperio y de Darth Vader pierde fuerza, en pantalla vemos al gran villano arrodillarse y a los soldados en formación. A partir del tema del emperador y como la icónica marcha imperial pierde intensidad sabemos que se trata de un personaje cuyo poder supera el de Vader.

El *leitmotiv* del emperador es un claro ejemplo de cómo podemos idear a un personaje, sus intenciones e incluso su jerarquía a partir de la manera en que los escribimos desde el punto de vista musical. Los tres elementos de la música que nos propone el catedrático Moncada se relacionan con las tres funciones cinematográficas que nos exponen Sánchez Viena y Blanco Trejo; Una relación que se explorará más a fondo en el análisis de las escenas de la serie Obi Wan Kenobi.

El lado luminoso está personificado en el sabio maestro Yoda, un maestro Jedi que se oculta en el planeta Dagobah. Haciendo su primera aparición en el episodio V: el imperio contraataca (1980). Yoda es uno de los personajes más longevos en la saga, teniendo más de 900 años, su avanzada edad le ha dado una conexión con la fuerza y experiencia para ser considerado como uno de los Jedi más poderosos. Su rol durante sus apariciones es la enseñanza, dedicándose a entrenar al joven Luke Skywalker en el camino de la fuerza.

Después de su muerte durante los acontecimientos del episodio VI (1983) Yoda no tuvo mucha participación en la trilogía de secuelas (2015-2019). En lo que refiere a películas Yoda puede ser clasificado cómo un personaje secundario.

La conexión que tiene Yoda con el lado luminoso de la fuerza hacen que la composición musical del personaje sea antitética a los temas compuestos para los personajes que identificamos con el lado oscuro de la fuerza. A diferencia de la escena en la que el emperador llega a la estrella de la muerte, la melodía no aparece en el momento en que Yoda se muestra ante Luke en el planeta Dagobah; ya que no se presenta como un sabio Jedi.

Las primeras notas del tema de Yoda apenas son percibidas cuando revela su identidad en su choza y se niega a entrenar a Luke. Los acordes y el acompañamiento musical hacen su entrada hasta que el maestro demuestra su conexión con la fuerza levantando la nave de Luke del lago en el que había encallado.

Partitura 3. Yoda's theme (Williams. J; 1980)

Music by JOHN WILLIAMS

Slowly
♩ = 80

mp

Fuente: www.musicnotes.com/sheetmusic

La tercera partitura que se expone para este trabajo académico será el tema del maestro Yoda, los primeros dos compases están conformados únicamente de dos notas, al no ser acordes tan complejos y que siguen una secuencia armónica compleja se representa el bajo perfil que mantenía Yoda durante su estancia en el planeta pantanoso. En los siguientes compases la melodía principal hace su aparición. Esta melodía se caracteriza ya que es lenta y transmite una sensación de tranquilidad.

Capítulo 3. La travesía del Jedi: Obi Wan Kenobi

La manera en que contamos nuestras historias es lo que diferencia nuestras narrativas, todos los elementos que rodean a una obra de ficción pueden considerarse como recursos que pueden enriquecer la manera en que la ficción alcanza las pantallas. Los medios audiovisuales pueden considerarse como multidisciplinarios, debido a que para realizar una película o serie de televisión se requiere la intervención de diversas disciplinas artísticas cómo: la literatura, la fotografía y la música, por mencionar algunas.

Los capítulos previos han servido como una base para el análisis que se realizará de la banda sonora de la serie limitada Obi Wan Kenobi para Disney+. Se estableció la importancia y la relación que existe entre el ámbito de la comunicación y la composición musical, existe un factor que crea una sinergia que causa el despertar de las emociones de las audiencias. De esta manera la música y el cine complementan la narrativa que un director busca transmitir en un material audiovisual.

El segundo capítulo abordó los fundamentos que conforman la teoría musical. No podemos adentrarnos en un análisis si desconocemos el funcionamiento de los aspectos en los que nos queremos enfocar. Al igual que el cine la música cuenta con sus propias maneras de contarnos una historia y de estimular los sentidos de las audiencias; algo que se ha hecho siglos antes de la invención del cine cómo lo conocemos.

Aproximándonos al trabajo que realizó el compositor John Williams en la franquicia de la guerra de las galaxias. La banda sonora que acompaña esta ópera espacial es una de las más icónicas en la historia del cine y ha dotado una identidad inconfundible a sus personajes, convirtiéndolos en iconos de la cultura Pop. Las pistas de la banda sonora de la saga hacen mucha más que sonorizar una escena, estas se integran a la narración del relato y las intenciones de los personajes.

La guerra de las galaxias abarca un gran repertorio de acontecimientos, líneas argumentales y personajes. La gran cantidad de productos audiovisuales que rodea a esta galaxia es muy extensa, las películas conforman el argumento principal que impulsa los acontecimientos de las series y videojuegos que expanden la cosmología de esta obra de ficción. El acontecimiento que más repercusiones ha tenido sobre la historia de Star Wars es la orden 66, la cual fue ejecutada por el emperador y señor oscuro de los Sith Palpatine.

El episodio III: la venganza de los Sith (Lucas, 2005a) es un punto de inflexión dentro del argumento de Star Wars. El desarrollo de personajes durante los acontecimientos de la orden 66 dio lugar a los roles y arquetipos que los personajes adoptarían en entregas posteriores, hablando cronológicamente.

Para crear una historia que capture la atención del público es necesario idear situaciones que obliguen a los personajes a cambiar, su manera de actuar e incluso sus perspectivas un punto de inflexión. Maestro y aprendiz, esa fue la relación de Obi Wan Kenobi y Anakin Skywalker por muchos años. La traición del joven caballero Jedi lo enfrenta con su antiguo maestro con quien forjará una rivalidad.

La motivación de los personajes es el motor que los impulsa a avanzar en la trama y por consecuencia sus acciones son las que determinan el rumbo de la historia. Por lo que este capítulo estará dedicado a comprender la travesía de los personajes con mayor relevancia en la serie Obi Wan Kenobi, con la finalidad de identificar que eventos los han llevado a los acontecimientos que vemos en la pantalla chica.

3.1 Obi- Wan Kenobi: De caballero a ermitaño

Obi Wan Kenobi hace su primera aparición en la franquicia de Star Wars durante el episodio IV: una nueva esperanza (Lucas, 1977) interpretado por el actor Alec Guinness. El joven e impaciente Luke Skywalker sale en busca del droide que escapó de su granja a mitad de la noche, con el objetivo de buscar a Ben Kenobi y entregarle un mensaje. El chico encuentra al robot en medio del desierto, pero es atacado por moradores de las arenas. A punto de recibir un golpe fatal una figura misteriosa aparece para ahuyentar a los atacantes.

El misterioso hombre encapuchado descubre su rostro y se presenta con una frase que se convertiría en una de las más representativas del personaje “Hello there”. El tema de la fuerza comienza a subir de plano, este pequeño arreglo musical nos indica que este personaje a pesar de su avanzada edad tiene una conexión poderosa con la fuerza.

Ilustración 1. Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi en Disney+

Fuente: IMDB, 2022

A medida que avanza la película el personaje de Obi Wan se convierte en un mentor para el joven, encaminándolo en los caminos de la fuerza y revelándole algunas pistas de su pasado como caballero Jedi. Las enseñanzas de Kenobi impulsan a Luke a convertirse en su nuevo aprendiz y ayudarlo a rescatar a la princesa Leia, quien pedía ayuda del maestro Obi

Wan. Conocer la figura de un sabio que convence al protagonista de emprender una nueva aventura corresponde a la etapa de “Encuentro con el mentor”, una de las fases de una buena narrativa, propuesta por el autor Joseph Campbell.

“George Lucas me sugirió un guerrero samurái, algo así como un sabio, un personaje tipo monje. Debes apoyar a alguien y definitivamente aquí lo haces” (Guinness, A.; 1977). El personaje de Obi Wan desde la visión de su creador, George Lucas, ha sido la de un mentor cuya función es guiar y enseñar las lecciones de los Jedi.

No obstante, la serie de este personaje está centrada en explorar un nuevo aspecto en la historia de este personaje. Un pasaje que por mucho tiempo quedó cómo un misterio para los espectadores.

“Esta serie es la historia de Obi Wan Kenobi en los años intermedios entre las precuelas y la trilogía original, empezamos en un momento en el que los Jedi han desaparecido; son perseguidos. El imperio tiene el control todo está en un periodo muy oscuro en muchos sentidos; tratamos de responder a la pregunta de cómo pasamos de la venganza de los sith con todo este dolor y tragedia al final a la calma y a la paz de una nueva esperanza”. (Chow, D.; 2011)

Con la finalidad de comprender de mejor las acciones del Jedi ermitaño durante el desarrollo de la trama de la serie y su relación con los personajes que interactúan con él. La antigua relación que existía entre Anakin y Obi Wan es el motor que impulsa la persecución de Lord Vader; la promesa de proteger el legado de los Jedi se convierte en la misión de proteger a Leia.

3.1.1 El maestro Jedi

La travesía de Obi Wan Kenobi comienza en el episodio I: la amenaza fantasma (Lucas, 1999a). Durante el clímax de esta película el mentor de Kenobi, Qui-Gon Jin es asesinado; en su lecho de muerte le confía a su estudiante el entrenamiento de Anakin Skywalker. Un niño quien, según una antigua profecía, era el elegido para traer equilibrio a la fuerza. Al final de este largometraje, Obi Wan acepta el rol con el que lo veremos a lo largo de toda la saga: un maestro.

La relación de maestro – aprendiz y el paso a la oscuridad de Anakin son eventos clave en la historia del protagonista de la serie. Aunque al principio entrena al niño solo para cumplir con la última voluntad de su mentor, Obi Wan a lo largo de los años que pasó como maestro Jedi entabla una amistad y compañerismo con su aprendiz.

Con el paso de los años ambos personajes fueron aprendiendo mutuamente uno del otro; la paciencia y la observación de Kenobi y la audacia en combate del joven Skywalker los convertían en un dúo formidable durante las misiones.

“Los rayos azules se movían en completa armonía, dos extremos de una atadura infinita. Uno era un instrumento contundente atacando a una velocidad aterradora y poder, y el otro una elegante danza de violencia precisa. Donde uno atacaba, el otro defendía.

Allí estaban Obi Wan Kenobi y Anakin Skywalker, hermano se pelea en la orden Jedi. Juntos eran imparables.” (Chen, 2023)

El camino de ambos Jedi se fue separando con el paso de los años, el ascenso de Kenobi al consejo Jedi marcó un punto divergente para estos personajes; ya que a partir de ese momento dejaron de ser maestro y aprendiz. Las motivaciones del joven Skywalker apuntaban hacía un camino que lo llevaría lejos de las enseñanzas de Obi Wan.

3.1.2 La caída de la orden

El tercer episodio de la saga Star Wars cambió el rumbo de la franquicia y supuso un cambio drástico en el destino de prácticamente todos los personajes. Episodio III: La venganza de los Sith (Lucas, 2005) nos narra la traición de Anakin Skywalker y su transformación en uno de los villanos más icónicos de la historia del cine: Darth Vader. La orden 66 fue ejecutada por el emperador Palpatine con el objetivo de exterminar a los caballeros Jedi.

El maestro Obi Wan fue uno de los pocos sobrevivientes de la emboscada del recién formado ejército imperial, por lo que su primer instinto fue buscar más Jedi que hubieran logrado escapar. Una señal de auxilio lo condujo hasta el maestro Yoda y el senador Organa, una vez reunidos ambos personajes idean un plan para regresar al templo Jedi y advertir de la trampa a los demás miembros de la orden.

Con ayuda del senador Kenobi y Yoda logran infiltrarse en las ruinas del templo y enviar una señal para los Jedi sobrevivientes. Obi Wan se siente abatido al ver que todo lo que conoció ha sucumbido, viejos colegas inertes en los pasillos y niños despojados de la vida. El maestro no puede dejar el lugar sin saber quién es el responsable de tal atrocidad. Yoda le advierte a Kenobi que al revisar las cintas de seguridad solamente encontrará dolor; él hace caso omiso y la identidad del traidor lo deja en shock. Su antiguo aprendiz, Anakin Skywalker se ha unido al lado oscuro.

“Todavía no puedo creer que la orden Jedi hayan perecido ni que la república haya caído presa de la corrupción y esté en manos de Palpatine. Tampoco puedo creer que Anakin también se haya corrompido. Las holocintas que vi de él masacrando niños Jedi en el templo continúan acechando mis sueños y rompiendo mi corazón en miles de pedazos una y otra vez”.(Jackson Miller, 2017)

3.1.3 Enfrentamiento decisivo

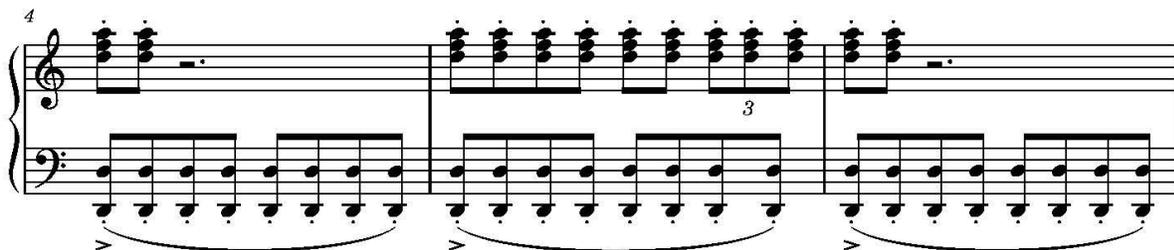
Obi Wan es consumido por el dolor, todo en lo que siempre creyó fue destruido por la persona que consideraba más importante en su vida, sin embargo; no podía dejar que todo se perdiera tan fácilmente. La confrontación de Skywalker y Kenobi en el planeta Mustafar es uno de los enfrentamientos más emotivos y deslumbrantes de toda la saga de la Guerra de las Galaxias, ya que ambos personajes deben abandonar el vínculo que tenían por el futuro de la galaxia.

“Tu ira y tu sed de poder ya lo hicieron permitiste que ese Lord oscuro te manipulara hasta que hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir” (Obi Wan. Lucas. G; 2007)

La secuencia del duelo final de maestro contra aprendiz está llena de acción y nos muestra que la determinación de Skywalker es definitiva, matar a Kenobi simboliza su transición definitiva hacía el lado oscuro de la fuerza. Por otro lado, Obi Wan sabe que no hay forma de negociar esta vez, debe hacer lo que necesario para detener a Vader.

Enfocándonos en la música de esta escena, la composición de John Williams para esta confrontación denota la fuerza del conflicto interno que tienen los personajes. La rápida sucesión de notas se sincroniza con las ráfagas celestes de las hojas de los sables de luz atacando.

Partitura 4: Anakin Vs. Obi Wan (Williams. J; 2007)

Fuente: <https://notes-box.com/>

El estilo de combate de ambos personajes es muy diferente, Obi Wan siempre se concentró en la defensa y en realizar contundentes contraataques. Por el otro lado Anakin buscaba eliminar a sus rivales de la manera más rápida posible, efectuando rápidos y agresivos cortes con su sable. Los primeros compases del tema musical de este duelo reflejan ambas técnicas, los tresillos de la clave de Sol siendo las ráfagas de Skywalker y las contundentes notas de la clave de Fa la impenetrable defensa de Kenobi.

Al final, el maestro Kenobi obtiene la delantera y de un movimiento derrota a su corrompido aprendiz. Las llamas poco a poco consumen el cuerpo del sith mientras grita de dolor. Obi Wan ya no puede ocultar su dolor y le da un último sermón.

“Tú eras el elegido, debías destruir a los sith no unirme a su fuerza; ibas a darle equilibrio a la fuerza no dejarla en la oscuridad. Eras mi hermano Anakin, yo te quería.” (Obi Wan. Lucas. G; 2007)

Al no tener el valor de asesinar a su aprendiz, el Jedi recoge el sable de Anakin del suelo y se aleja, esperando que las llamas le den el descanso a quien alguna vez fue su amigo. A pesar de que la luz ha ganado este duelo, la galaxia se sumerge en la oscuridad, bajo el manto del recién formado imperio galáctico.

3.1.4 Destierro en el desierto

Tras haber derrotado a su antiguo padawan, Obi Wan se reúne con el maestro Yoda. Los Jedi discuten cuales deberían ser sus próximos pasos frente a la caída de la orden y la república. Por un lado, el imperio continuará con la cacería de los antiguos miembros de la orden Jedi; la inquisición los buscaría sin piedad si sospecharan que sobrevivieron a la orden 66. El otro factor que debían considerar fue el nacimiento de los gemelos Skywalker: Leia y Luke.

Separar a los gemelos fue la opción más lógica, ya que la presencia de ambos atraería a los inquisidores. La pequeña Leia quedó bajo la tutela del senador Organa, quien la llevó al

planeta Alderaan para criarla como a su propia hija. El destino de Luke sería el sistema natal de su padre: Tatooine. Obi Wan se encargaría de llevar al bebé con sus familiares, Owen y Beru Lars. La misión del maestro no terminaría con dejar al pequeño en un lugar seguro, en una galaxia sumida en la oscuridad no se puede dejar la última esperanza desprotegida.

“Hace muchos años sacamos a un niño de Tatooine con la idea de que se convertiría en la mayor esperanza de la galaxia, y ahora acabo de devolver a otro niño a este planeta con el mismo objetivo en mente. Espero que las cosas salgan mejor esta vez porque el sendero para llevar a este momento ha estado lleno de dolor, para mis amigos y para mí.”(Jackson Miller, 2017)

Así fue como un miembro del consejo de maestros Jedi, un defensor de la paz y la democracia se convirtió en un ermitaño del desierto. Sin embargo, su objetivo de preservar la luz y la armonía no quedó en el pasado. Aunque las cicatrices y el sufrimiento de perder todo en lo que creía los perseguían por 19 años.

“Si debo continuar, y ambos sabemos que debo hacerlo, tendré que encontrar la manera de dejar de desgarrarme por lo que sucedió. Sí, hay dolor, pero en tiempos recientes la mayor parte la he infringido yo mismo.” (Jackson Miller, 2017)

La serie limitada de Disney+ Obi Wan Kenobi busca explorar los acontecimientos que transcurrieron durante los años de exilio de nuestro protagonista. En palabras de la directora de la serie, Deborah Chow, “Buscamos responder a la pregunta: ¿Cómo pasamos con el dolor y la tragedia que hay al final de la venganza de los sith a la calma y La Paz de una nueva esperanza?”.(Chow.D; Geleb. D; 2022) La historia que nos cuentan a lo largo de los episodios es acerca de la superación y cómo afrontar las heridas del pasado.

“Abordar un personaje que conocemos y amamos, que es de cierta manera y mostrarlo derrotado. Sobre un hombre roto que perdió la fe ¿cómo la recupera?”(McGregor.E; Geleb. D; 2022)

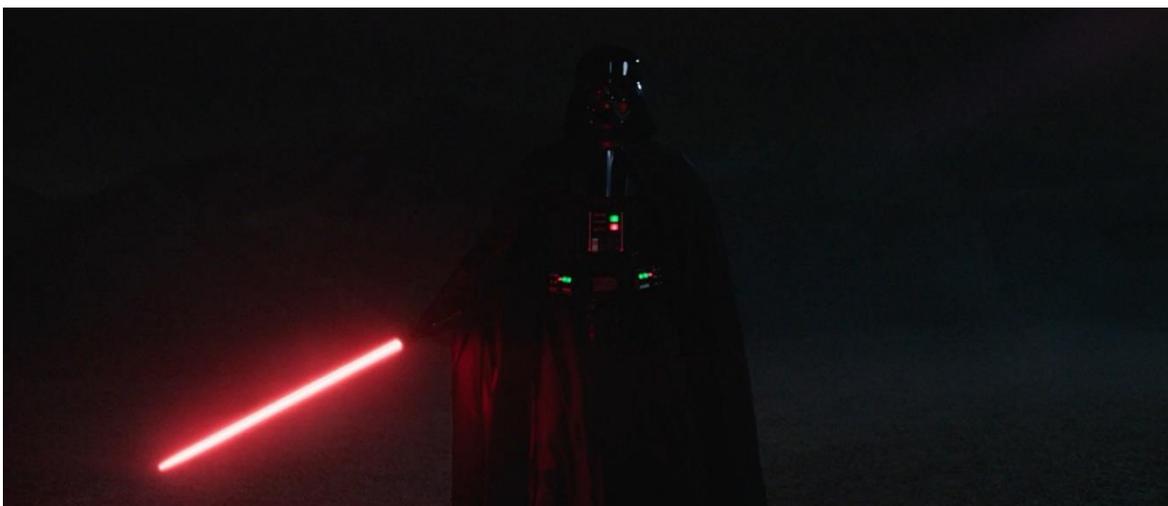
3.2 Darth Vader: El Jedi consumido por la oscuridad

Una antigua profecía augura la llegada de un elegido de la fuerza. El propósito de este individuo sería traer el equilibrio a la fuerza, el balance entre la luz y la oscuridad. Un pequeño niño que había vivido en esclavitud bajo los dos soles del planeta Tatooine vería como su destino cambiaría al conocer al maestro Jedi Qui-Gon Jiiin y a su aprendiz Obi Wan Kenobi.

El personaje de Qui-Gon, interpretado por Liam Neeson, reconoció el potencial del niño y decidió enseñarle el camino de los Jedi y de la fuerza. Los miembros del alto consejo Jedi se mostraron escépticos en primera instancia, pero el muchacho logró pasar todas las pruebas que los concejales le impartieron. El sabio maestro no tenía la menor duda, Anakin Skywalker es el elegido de la fuerza.

El entrenamiento del joven iniciado estaba planeado para que Qui-Gon se convirtiera en su maestro, no obstante, este personaje sería asesinado por Darth Maul en el planeta Naboo. Por lo que Obi Wan se convertiría en el mentor del muchacho.

Ilustración 2. Hayden Christensen como Darth Vader en Obi-Wan Kenobi de Disney+

Fuente: IMDB, 2022

Anakin es posiblemente el personaje más importante dentro de la historia de Star Wars. Su rol durante los primeros episodios de la saga es protagónico, ya que vemos sus orígenes y su caída hacia el lado oscuro. Durante la trilogía original asume el rol antagónico como Darth Vader, uno de los villanos más icónicos que hemos visto en el cine.

Como espectadores presenciamos la travesía de un pequeño niño que había nacido en la esclavitud ascender como el elegido y caer hasta convertirse en el señor oscuro de los sith. Es una travesía que no solamente apreciamos en los aspectos visuales de la saga, los elementos musicales de la marcha imperial y la fuerza están presentes desde la primera aparición del personaje en 1977.

Las notas y los acordes de la marcha imperial sonaron por primera vez en 1980, dándole presencia en pantalla a Vader, mostrándolo como un personaje imponente y poderoso. Fue 20 años después cuando conocimos a un pequeño niño que soñaba con pilotar una nave espacial. La música juega un papel importante en la historia y desarrollo del personaje de Darth Vader. El tema musical del sith descompone la armonía de la melodía de Anakin, simbolizando su paso al lado oscuro.

“El tema de Darth Vader es la corrupción de un acorde mayor. Los acordes mayores son los que suenan felices y la melodía está formada sólo por las 3 notas de un acorde mayor. Este paso de sol mayor a mi bemol mayor que es llamativo, que se sale de la tonalidad y que justo coincide cuando las notas descienden abruptamente hacia abajo. La armonía de Darth Vader lleva metida en el tema de Anakin desde el episodio uno y de vez en cuando tirarán de ahí para hacerte sonar armonías cada vez más parecidas a Darth Vader.” (Altozano, 2017)

Partitura 5: Anakin's theme (Williams.J; 1999)

Fuente: <http://www.music-download-free.net/>

3.2.1 Jedi inconforme

Con los años Anakin se fue fortaleciendo y se convirtió en uno de los padawans más talentosos dentro de la orden Jedi. Bajo la tutela de Obi Wan su habilidad de combate con el sable de luz destacó incluso entre los maestros más experimentados. Al ser el elegido, su conexión con la fuerza se fue fortaleciendo a medida que avanzaba en su entrenamiento.

A pesar de todo el talento y su conexión con la fuerza, el joven Skywalker no sentía que pertenecía totalmente a los Jedi y sus doctrinas. La senadora Padme Amidala, interpretada por Natallie Portman, había conquistado el corazón del recién nombrado caballero Jedi Anakin. Al finalizar el episodio II: el ataque de los clones (Lucas, 2002) estos dos personajes celebran una boda secreta. El eje central de esta cinta es la relación prohibida entre el aprendiz de Jedi y la senadora. Este amor secreto poco a poco llevaría al joven Skywalker a desviarse de las enseñanzas de los Jedi.

“Apenas se habían visto desde la ceremonia secreta que en los pocos días que se le permitieron estar juntos, los deberes de un jedi y de una política los llevaban por toda la galaxia, obligando a que su matrimonio no fuera más que un lazo espiritual.”(Chen, 2023)

Ilustración 3: Hayden Christensen como Anakin en Obi-Wan Kenobi de Disney+

Fuente: Disney+, 2022

3.2.2 Orden 66 y nacimiento de un Sith

El ascenso a caballero Jedi representó el final de la relación maestro y aprendiz para Kenobi y Skywalker. Con la guerra de los clones ambos Jedi serían enviados a diferentes rincones de la galaxia con el objetivo de mantener la paz. Aunque aún existía un respeto mutuo de parte de ambos.

La doctrina de los Jedi prohibía a sus miembros entablar relaciones que los reaccionara emocionalmente. De acuerdo con los antiguos textos y enseñanzas de los Jedi, los sentimientos estaban prohibidos para los caballeros, debido a que la dependencia emocional podría perjudicar su conexión con la fuerza. El temor de perder a su amada fue llevando al recién nombrado caballero Jedi hacía el lado oscuro. El canciller Palpatine tenía conocimiento de la relación secreta entre ambos personajes.

Con su conocimiento del lado oscuro, Palpatine manipuló los sueños de Anakin; proyectando visiones de la muerte de su amada al dar a luz. Con la promesa de salvar a Padme de su destino, el señor oscuro de los sith sembró el deseo de poder en Skywalker.

"El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti." Maestro Yoda (Lucas. G; 1999)

Desde que llegó al templo los altos mandos del consejo desconfiaban y de cierta manera presentían la caída de Skywalker al lado oscuro. A pesar de ser un caballero poderoso y de haber logrado grandes hazañas durante la guerra de los clones, le negó el rango de maestro a Anakin. Ante la promesa de poder ilimitado y la suspicacia de la orden Jedi, el elegido tomaría una decisión que cambiaría el destino de la galaxia.

Una noche el maestro Mace Windu, interpretado por Samuel L. Jackson, descubriría que el Lord sith se escondía bajo el senado; el canciller Palpatine había manipulado todo el escenario de la guerra para formar el primer imperio galáctico.

El maestro se enfrentó en un duelo contra el sith, las oficinas se iluminaban por los destellos rojizos y morados de los sables de luz. La victoria era del maestro Windu, el canciller había caído y se arrastraba desarmado.

La posibilidad de perder la oportunidad de salvar a su amada no estaba en la mente de Anakin, por lo que se apresuró para detener a Windu de asesinar al canciller. En primera instancia trata de convencer razonando con él, pero el maestro alzó su sable de luz con la intención de dar el golpe final. Con un rápido movimiento Skywalker cortó la mano de Mace. Palpatine volvía a tener la ventaja, con una descarga de rayos de la fuerza remata al Jedi.

La primera reacción de Anakin es un gran arrepentimiento y rompe en llanto. El Lord de los sith se recupera del enfrentamiento y finalmente corrompe la mente de su nuevo aprendiz, renombrándolo como Darth Vader. La regla de los sith indica que solamente pueden existir dos al mismo tiempo, un maestro y un aprendiz. Teniendo el control absoluto en manos de los sith, solo quedaba una cosa por hacer, eliminar a todos los Jedi.

Partitura 6: Anakin's betrayal (Williams. J; 2005)

Fuente: kupdf.net/queue

La secuencia en la que los caballeros Jedi son traicionados por sus tropas es acompañada por el tema musical "Anakin's Betrayal". Esta composición expresa con su melodía interpretada por un coro todo el dolor del lado luminoso extinguiéndose ante la oscuridad. Los acordes menores le dan el tono sombrío a la caída de la orden Jedi.

La traición de Anakin llevó a la extinción de los Jedi, aquellos quienes confiaban en él, quienes tenían esperanza en la profecía. Solo unos pocos pudieron sobrevivir el sorpresivo ataque de las tropas imperiales, entre ellos el antiguo maestro de Vader, Obi Wan Kenobi.

3.2.3 Dejar morir el pasado

Maestro y aprendiz se enfrentaron en un intenso duelo de sables de luz, Vader había consumido el espíritu de Anakin Skywalker, matar a Kenobi significaría dejar en el pasado la persona que alguna vez fue. El sith caería víctima de su propia ambición de poder, cayendo en rocas ardientes.

Tras su derrota en el planeta de magma, Vader perdió sus extremidades y sus quemaduras consumieron su piel. El emperador no se demoró en llegar a rescatar a su aprendiz, para salvarle la vida le instalaron implantes y prótesis cibernéticas. Las severas quemaduras en su piel lo condenaron a usar un traje especial para poder sobrevivir en ambientes exteriores. El característico aspecto de Darth Vader lo mantiene vivo, el lado oscuro ha consumido todo lo que el caballero Jedi alguna vez fue.

Al recuperar la conciencia Vader le pregunta al emperador por el estado de salud de Padme. Con una sonrisa tenebrosa el señor oscuro le anuncia la muerte de su amada. El dolor y la ira se apoderan de quien alguna vez fue la mayor esperanza de la galaxia. De esta manera termina el episodio III de Star Wars. Con los caballeros Jedi casi extintos y fuerzas oscuras en el poder, pero con un diminuto rayo de esperanza.

Cronológicamente veríamos a Darth Vader al final de “Rouge One”(Edwards, 2016) y al principio del episodio IV (Lucas, 1977). Los eventos de estos largometrajes suceden 19 años después de la orden 66 y la creación del imperio. El enfrentamiento en el sistema Mustafar no tuvo consecuencias negativas únicamente para Kenobi, el rencor y el odio se convirtieron en las principales motivaciones de Darth Vader al agonizar entre las llamas.

“La idea de explorar el personaje de Darth Vader en esta línea de tiempo. Cuando lo vemos en la serie está luchando con su pasado, con el cual necesita reconciliarse. Necesita matar a Obi Wan para matar esa parte de sí mismo y convertirse en el sith que sabe que necesita ser.” (Christensen. H; Geleb. D; 2022)

El personaje de Darth Vader tuvo un punto de inicio en la luz durante la trilogía de precuelas de Star Wars y un cambio hacía el lado oscuro de la fuerza en las películas subsecuentes. La conexión con la fuerza que tiene es muy profunda ya que ha transitado en la dualidad que propone la mitología de la Guerra de las Galaxias entre luz y oscuridad.

Incluso musicalmente se relacionan el tema de Anakin con el de la fuerza, ambos comienzan con las mismas 4 notas. Otros personajes importantes en la saga como Luke y Rey también cuentan con temas musicales que inician con notas idénticas, sin embargo, su conexión con la fuerza es menor, ya que solo conservan dos notas. El vínculo que Skywalker tiene con la fuerza, lo convierte en el verdadero elegido.

3.3 Princesa Leia

Existen muchos personajes de Star Wars que son importantes dentro y fuera de la pantalla grande. La princesa Leia rompe con el estereotipo de damisela en apuros que necesita ser rescatada. Desde su primera aparición en 1977 interpretada por Carrie Fisher; se nos presenta como una líder nata, que no le teme a ninguna amenaza y que demuestra una gran lealtad hacia sus ideales y compañeros.

Los acontecimientos de la serie Obi Wan Kenobi suceden 10 años antes del episodio IV y la participación de Leia responde una incógnita que no tuvo respuesta por más de 40 años ¿Cómo sabía la princesa quién era Ben Kenobi en la estrella de la muerte?

“La princesa Leia es uno de los mejores personajes femeninos que se han escrito y esto también es gracias a Carrie Fisher. Siento que muchas veces hoy en día la gente dice: “es una mujer fuerte y dura” y significa que va asesinando a todos y Carrie no era así. Carrie como la princesa Leia era una rebelde, una luchadora; ella podía ser inteligente, divertida, pero, también podía ser cálida y cariñosa tenía esta caracterización multidimensional que era maravillosa.” (Chow, D. y Geleb, D.; 2022)

Ilustración 4. Vivien Lyra Blair como la Princesa Leia en Obi-Wan Kenobi de Disney+

Fuente: IMDB, 2022

3.3.1 Los días de Alderaan

El paradero de los gemelos Skywalker fue decidido el día de su nacimiento por dos maestros Jedi. Luke sería enviado al desértico planeta de Tatooine y sería resguardado por sus tíos y Obi Wan. Leia fue adoptada por el senador Bail Organa, quien la llevaría al pacífico sistema de Alderaan.

Debido a su posición política, Leia hereda el título nobiliario de princesa de Alderaan. Desde temprana edad Leia sentía curiosidad por la galaxia que la rodeaba, mostraba cierta rebeldía y se cuestionaba las reglas. Al ser criada por una familia poderosa se le dio una formación en diplomacia, por lo que siempre tuvo facilidad para liderar.

“Una de las cosas que quería agregar a la serie sin que fuera algo excesivo era la sensación de que obviamente se ha centrado mucho en Luke Skywalker y en su contribución a la galaxia, pero creo que sin la princesa Leia no se podría haber logrado nada.”(Geleb, 2022)

La serie transcurre durante la infancia de Leia, por lo que el personaje vive a lo largo de los episodios marcará una pauta en lo que la princesa llegará a representar para la alianza rebelde. Vivien Lyra Blair fue la actriz seleccionada para interpretar el rol de Leia, su actuación nos recuerda algunos aspectos de la personalidad de este personaje que ya habíamos visto en la trilogía original.

La multidimensionalidad de la princesa se refleja en varios momentos de la serie. Algunas escenas que lo ejemplifican son: su primer encuentro con Obi Wan, ya que en primera instancia no confía en él; de igual manera en que no confió en Lando en la ciudad de las nubes durante el episodio V (Kershner, 1980). Su determinación y participación durante el escape del Hangar Imperial son semejantes a la huida de la Estrella de la Muerte en el episodio IV.

3.3.2 Conociendo un Jedi

La travesía de Leia comienza cuando un día es secuestrada por cazarrecompensas, la niña disfrutaba de escapar de su madre y de los guardias para irse a jugar al bosque y observar las naves espaciales despegar; ese escenario les dio la oportunidad perfecta a los criminales para raptarla.

El senador Organa en su angustia sólo podía recurrir a la ayuda de un viejo amigo, el maestro Jedi Obi Wan Kenobi. Devolver a la niña a su hogar y a la seguridad del sistema Alderaan se convirtió en la motivación de Kenobi para romper su exilio en el desierto. El Jedi logra rastrear a los delincuentes hasta el planeta Daiyu, un pequeño mundo urbano repleto de criminales y forajidos.

“Aunque Obi Wan no es su padre vemos esa faceta a través de nuestro arco en la serie; un sentido más paternal, pero la vida no consiste sólo en vivir según las normas. Al principio él no confía en que ella sea capaz de cuidar de sí misma y luego poco a poco se da cuenta de que no solo es capaz, sino que al final está absolutamente involucrada en escapar así que él empieza a confiar en ella y lo ayuda a sacar un lado más humano.” (Geleb, 2022)

A pesar de ser la hija de su antiguo aprendiz Obi Wan al principio se muestra distante con la niña e intenta regresar lo más pronto posible con Organa. No obstante, la inquisición siente la presencia de Kenobi e inicia una persecución interplanetaria. Pasar tiempo con la pequeña Leia le trae recuerdos a Obi Wan de tiempos pasados en los que Anakin aún era parte de la luz.

La niña ayuda a que el agobiado maestro recupere su fuerza y su fe. El vínculo que poco a poco se va formando entre ambos personajes le da fuerza a un momento clave en el episodio IV. Una década después la princesa se volvería una rebelde en contra del imperio y sería tomada como rehén. Luke Skywalker asistiría en su rescate, la princesa menospreciaría al joven en su primer encuentro; pero al mencionar que viene de parte de Kenobi, la chica se muestra determinada a escapar.

3.3.3 La esperanza de la rebelión

La relevancia que tiene Leia impulsa a los miembros de la rebelión durante la trilogía original (1977- 1983) y la trilogía de secuelas producida por Disney (2015 - 2019).

“Ella fue la que organizó a todos los rebeldes estaba luchando una guerra, hizo una gran contribución a la rebelión y creo que ambos son responsables de la victoria. Esto fue algo que me encantó de esta serie, tener la oportunidad de reconocer que ella jugó un papel fundamental en que todo pasara como sabemos.” (Chow, D. y Geleb, D.; 2022).

El primer avance de la serie juega con las expectativas de los espectadores, ya que apunta a que la serie explorará la relación entre Kenobi y Luke, por lo que el primer capítulo es toda una sorpresa ver una versión de Leia que aún está en su infancia.

Ilustración 5: Vivien Lyra Blair como la Princesa Leia en Obi-Wan Kenobi de Disney+

Fuente: Disney+, 2022

El viaje de Leia termina de regreso en Alderaan, pero con una actitud muy diferente y una visión de lo que quiere para la galaxia. Vemos al personaje vestir un atuendo que recuerda mucho al vestido blanco que tenía en su primera aparición y una funda de pistola vacía que pertenecía a su madre, Padme Amidala. La chispa de la rebelión surgió con una pequeña princesa rebelde.

3.4 La tercera hermana

La noche es tranquila en el templo Jedi, los niños iniciados meditan en la azotea; la fuerza fluye a través de ellos mientras su maestra vigila su entrenamiento. El entrenamiento para convertirse en un guardián de la paz es largo y puede llevar toda una vida, es por lo que los iniciados en la orden son llevados al templo desde edades muy tempranas.

En la mayoría de los casos el camino de los Jedi es lo único que los niños llegan a conocer. Los maestros y los demás aprendices se convierten en figuras familiares de quienes aprenden los misterios de la fuerza.

La tranquilidad de la noche es interrumpida por un estruendo, la puerta de la azotea se abre y un escuadrón de soldados clones interrumpen la meditación. Sin piedad disparan sus armas, la única defensa de los niños es su maestra, quien sin dudarle enciende su sable de luz y derriba a los clones. Los iniciados salen corriendo por el pasillo mientras la Jedi hace lo posible por salvarlos. El templo se ha convertido en un campo de batalla, la orden 66 ha diezmado a los Jedi.

Los inquisidores son un grupo de élite formado por Darth Vader después de que se efectuara la orden 66, su objetivo es localizar y eliminar a todos los Jedi sobrevivientes. Esta alineación la conocimos por primera vez en la serie animada de Star Wars: Rebels. Estos personajes son temidos en los diferentes sistemas estelares por su dominio del lado oscuro de la fuerza.

Ilustración 6. Moses Ingram como la Tercera hermana en Obi-Wan Kenobi de Disney+

Fuente: IMDB, 2022

La tercera hermana, o Reeva, tiene un papel antagónico en la serie ya que emprende una cacería contra Obi Wan; su motivación es la venganza. “Es violenta es apasionada es impaciente a menudo entra en conflicto con otros inquisidores.”(Chow.D; Geleb. D, 2022) Su búsqueda de castigar a quien le arrebató todo lo que amaba desconoce la cadena de mando de los inquisidores y actúa por su cuenta.

“Las mujeres en general son seres completos y tengo que representar un personaje que parece que es de un modo, pero resulta ser muy diferente ya que se deja llevar por su corazón; las decisiones que tomas a veces son confusas cuando te dejas llevar por el corazón.” (Ingram, M. y Geleb, D.; 2022)

3.4.1 La cacería de la inquisidora

La tercera hermana demuestra su gran astucia y su determinación a lo largo de los episodios, es un personaje con una motivación que en ningún momento la hace dudar. Lo que la convierte en una verdadera amenaza para nuestro protagonista es su coraje para hacer todo lo que sea necesario para lograr su cometido.

“Me encantó la idea de tener a esta joven mujer del lado oscuro, por qué ha habido muy pocas mujeres en el lado oscuro en las series no animadas. Fue muy emocionante poder desarrollar este personaje, necesitaba una mujer joven que fuera creíble que se enfrentará a Darth Vader y estuviera a su nivel.” (Geleb, 2022)

La gran revelación de este personaje se nos da casi al final de la serie, Reeva en realidad es la única niña superviviente de la masacre del templo. Y Obi Wan solo es un medio para llegar a su verdadera presa: Anakin Skywalker. Quien asesinó a todos sus compañeros y maestros no fue nadie más que el mismo Darth Vader. Unirse a los inquisidores fue solo un movimiento para acercarse al Lord oscuro para eliminarlo en cuanto tuviera la oportunidad.

El acto más perturbador que la tercera hermana es durante el cuarto episodio de la serie, al no obtener ninguna información de la pequeña Leia; Reeva desesperada la manda al cuerto de tortura. Por más que la pequeña gritaba y pedía ayuda, la tercera hermana no se detendría hasta obtener el paradero del viejo Kenobi.

La crueldad y el desprecio por la vida de tanto a enemigos cómo aliados hacen que Reeva sea una oponente formidable.

3.4.2 Destino incierto

El enfrentamiento final de la tercera hermana contra Darth Vader tiene lugar momentos después de que Kenobi y algunos refugiados logran escapar de las tropas imperiales. Intenta atacar cuando el sith está desprevenido, pero falla. Reeva es hábil con el sable de luz, pero no es rival contra las estocadas de Vader. El temor se apodera de ella al ver que su rival es mucho más poderoso que ella.

Vader da un golpe fatal y la deja a su suerte en la plataforma de despegue. Milagrosamente Reeva sobrevive y encuentra un intercomunicador que Kenobi accidentalmente dejó caer; la tercera hermana tiene un nuevo objetivo: el joven Luke Skywalker.

El episodio final es una encrucijada para este personaje, ya que tendrá que decidir entre sumirse completamente en la oscuridad o de alguna forma redimirse por sus acciones. Después de ser derrotada viaja a Tatooine y se abre paso hasta la granja de los Lars. Owen y Beru intentan frenar a la hermana con armas improvisadas para que el niño escape por una ventana, pero es en vano.

Luke corre y trepa las dunas del desierto tratando de huir, aprovecha la noche para esconderse entre las ropas, pero un mal paso lo hace caer. Reeva tiene al niño inconsciente ante sus pies, enciende su sable y se prepara para dar un golpe letal. En ese momento recuerda el dolor de ver a sus amigos asesinados por un monstruo y el dolor le impide quitarle la vida a Luke.

“Es un personaje complejo, Obi Wan está claramente en el lado de la luz, Vader claramente está en el lado oscuro. Reeva está en medio, sus intenciones originales serán buenas, pero esencialmente fue consumida por el miedo y la ira y puedes entenderlo puedes; identificarte con ella. (Chow, D. y Geleb, D.; 2022)

Ilustración 7: Moses Ingram como la Tercera hermana en Obi-Wan Kenobi de Disney+

Fuente: Disney+, 2022

Al amanecer los Lars visualizan una figura en el horizonte que se aproxima hacia ellos, Reeva ha dejado de lado su afán de venganza y entrega al niño con su familia. Obi Wan se acerca a ella y demuestra compasión. Arrepentida por todo lo que ha provocado se aleja hasta desaparecer en el desierto.

La única aparición en el universo de la Guerra de las Galaxias de la tercera hermana ha sido dentro de esta serie, mientras que a los demás inquisidores los hemos visto en diversos medios como series animadas y videojuegos. El destino de Reeva es incierto y la puerta queda abierta para que el personaje regrese en futuras producciones de la franquicia.

Capítulo 4. Análisis / Propuesta

Los primeros capítulos de este trabajo de investigación han servido para establecer las bases para el análisis de la banda sonora de la serie limitada para Disney+ Obi Wan Kenobi. Las bases y el uso de la música para materiales audiovisuales fueron revisadas en el primer capítulo de esta tesis, dándonos una base teórica y un contexto histórico para comenzar a identificar cuáles conceptos tienen lugar dentro de la serie.

Al revisar el uso de la música en una producción y su efecto sobre la narrativa que maneja, debemos estudiar los códigos musicales que se emplean. La teoría musical no solo pertenece a los conservatorios y a las orquestas, la música tiene la capacidad de contarnos historias por su cuenta; por lo que es de utilidad conocer los principios básicos que fundamentan a una composición musical.

La saga de Star Wars ha estado en constante crecimiento desde hace más de 40 años, y poco a poco continúa expandiéndose, la serie de Obi Wan Kenobi se desprende principalmente de las películas, específicamente de los episodios III Y IV. El objetivo de la serie es darle un trasfondo a los personajes que conocimos en el cine y expandir lo que como espectadores conocemos de esta galaxia muy lejana.

La banda sonora no es música que se inserta en segundo plano solamente para adornar una escena. Los compositores deben estar familiarizados con la historia y los personajes para lograr transmitir las emociones que se busca expresar con los diálogos y los planos. La música debe guiarnos hacia escenarios ficticios y trasladarnos a sus atmósferas. El soundtrack no es solo un adorno, es parte de la narrativa.

4.1 Índice de capítulos y composiciones musicales

La banda sonora de Obi Wan Kenobi está compuesta por 31 piezas musicales y fue escrita por tres músicos: Natalie Holt, William Ross y John Williams. A continuación, presenta un índice, el cual ordena las piezas musicales en orden de aparición y el capítulo al que pertenecen.

En la tabla se incluyeron aspectos importantes tanto para el argumento de la serie como para el análisis musical. El compás marca el ritmo en que la música, la tonalidad del acorde dominante y el valor de la negra (J) la velocidad.

Capítulo	Compositor	Soundtrack	J	Tonalidad	Compás
Parte I	John Williams	Obi Wan	65	Eb/ Mi bemol	4/4
	Natalie Holt	Orden 66	68	Bb/ Si bemol	4/4
	Natalie Holt	Inquisitor's Hunt	187	D/ Re	4/4
	Natalie Holt	Young Leia	200	G/ Sol	3/4
	Natalie Holt	Days of Alderaan	91	A/ La	4/4
	William Ross	The journey Begins	65	Eb/ Mi bemol	4/4
	Natalie Holt	Bail and Leia	74	C/ Do	4/4
	Natalie Holt	Nari's Shadow	98	F#/ Fa sostenido	4/4
	Natalie Holt	Ready to Go	200	Ab/ La bemol	4/4
Parte II	Natalie Holt	Daiyu	105	F# Fa sostenido	4/4
	Natalie Holt	Cat and Mouse	113	D/ Re	4/4
	Natalie Holt	Spice Den	118	C#/ Do sostenido	4/4
	William Ross	First Rescue	64	C/ Do	4/4
Parte III	Natalie Holt	Mapuzo	207	B/ Si	4/4
	Natalie Holt	The Path	143	C/ Do	4/4
	Natalie Holt	Sensing Vader	75	Eb/ Mi bemol	4/4

Parte IV	Natalie Holt	Parallel Lines	61	Bb/ Si bemol	4/4
	William Ross	Somethings can't be Forgotten	64	Bb/ Si bemol	4/4
	Natalie Holt	Stormtrooper Patrol	107	D/ Re	4/4
	Natalie Holt	Hangar Escape	105	C/ Do	4/4
	Natalie Holt	Hold Hands	76	C/Do	4/4
Parte V	Natalie Holt	Empire Arrival	118	F/ Fa	4/4
	Natalie Holt	Dark Side Assault	113	Eb/ Mi bemol	4/4
Parte VI	William Ross	I Will Do What I Must	188	Eb/ Mi bemol	4/4
	Natalie Holt	Sacrifice	67	Bb/ Si bemol	4/4
	Natalie Holt	No further Use	113	Db/ Re bemol	4/4
	William Ross	Overcoming the Past	62	A/ La	4/4
	Natalie Holt	Tatooine Desert Chase	107	D/ Re	4/4
	Natalie Holt	Who You Become	86	Ab/ La bemol	4/4
	William Ross	Saying Goodbye	102	F/ Fa	4/4
	William Ross	End Credit	80	Eb/ MI bemol	4/4
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del Soundtrack, 2023					

El tercer capítulo de este trabajo abordó el trasfondo de cuatro de los personajes principales de la serie. A lo largo de la serie escucharemos algunos temas musicales que contribuyen a asociar lo que vemos en pantalla y lo que se oye con lo que nos cuenta la historia. Las piezas seleccionadas para un análisis a profundidad son:

- Obi Wan Theme
- Inquisitor's Hunt
- I Will Do What I Must
- Overcoming the Past
- Saying Goodbye

4.2 Cédula de observación

4.2.1 Obi Wan Theme

Por muchos años el personaje de Obi Wan no contaba con un tema musical propio, a pesar de ser uno de los personajes que más influencia ha tenido en la franquicia, teniendo apariciones en seis de las nueve películas de la saga. Al ser el tema principal del protagonista, las notas de esta composición musical acompañan al maestro Jedi; enfatizando las acciones y las emociones de Kenobi.

Para realizar un análisis más concreto la cédula de observación de “Obi Wan theme” se enfocará en el primer episodio de la serie. La historia nos cuenta cómo un hombre que ha sido derrotado y que su fe ha sido quebrada encuentra una nueva esperanza y la voluntad para continuar hacia delante. La melodía, la armonía y el ritmo tienen el desafío de contarnos esa historia.

En las partituras podemos identificar e interpretar algunos elementos interesantes que aportan identidad al personaje de Obi Wan. Al ser el protagonista es lógico que el *leitmotiv* de Kenobi lo podamos encontrar en algunos compases de otras composiciones de otros personajes y situaciones en las que interactúan con el Jedi.

“Obi Wan Theme”

1) Ficha técnica

Director	Deborah Chow
Director de fotografía	Chung- Hoon Chung
Diseño de sonido	Ramiro Belgardt, Nicholas Fitzgerald
Compositores	John Williams

2) Argumento

Sinopsis	El maestro Obi Wan Kenobi ha cumplido 10 años en un exilio autoimpuesto en el planeta Tatooine, después del exterminio de la orden Jedi. El imperio tiene el control de la galaxia y representa un gran riesgo para todos los sistemas estelares. Obi Wan ha perdido su conexión con la fuerza, pero debe prepararse para volver a la acción cuando la pequeña Leia es secuestrada por los inquisidores.
Sinopsis del capítulo	Surge una nueva amenaza del imperio, y Obi Wan Kenobi reaparece después de años en las sombras
Escena	Obi Wan mantiene un perfil bajo en Tatooine, vive como un ermitaño para proteger a Luke Skywalker. En su cueva intenta meditar para entrar en comunión con la fuerza, pero fracasa.

3) Códigos visuales

		Imágenes
Encuadres	Primeros planos del protagonista. Planos medios para mostrar algunas acciones. Planos generales para mostrar el entorno de la escena.	
Luz	La escena cuenta con una iluminación tenue, a pesar de tener lugar en el desierto. En exteriores se utiliza luz natural.	
Colores	La paleta de colores está compuesta principalmente por tonos sepia. Colores como el café, el amarillo y el naranja. La saturación es baja.	
Movimientos de cámara	La cámara principalmente es fija, pero también hay algunos movimientos de cámara (Paneo y tilt up), durante la secuencia de la mina.	
Ritmo de edición	La edición en general del episodio es lenta, no hay muchos cortes en las secuencias, lo cual da tiempo de contemplar los paisajes y las acciones de los personajes.	

4) Códigos sonoros

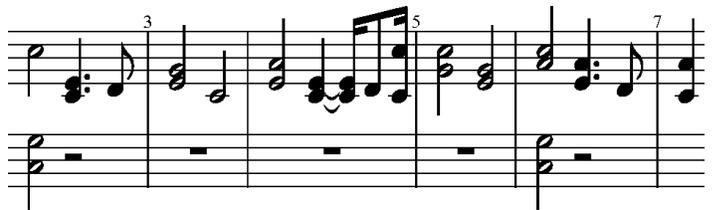
Partitura		
Elementos sonoros	Efectos de sonidos Diálogos Música	
Planos	La música usualmente se desenvuelve en un segundo plano, solo llega a primer plano en una ocasión.	
Música	Obi Wan Kenobi Theme	
Diálogos	“La guerra terminó, perdimos. La era de los Jedi terminó” “No soy quien solía ser”	

5) Códigos musicales

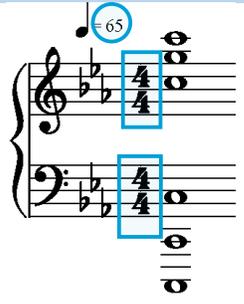
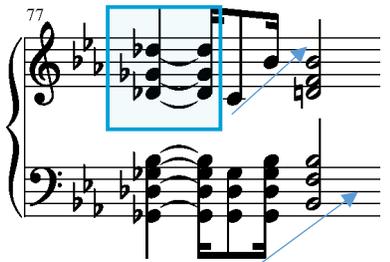
Diégesis	Extradiegética
Procedencia de la música	Banda sonora original
Tipo de música	Instrumental
Funciones musicales	Dramática y Lírica

5.1 Códigos melódicos.

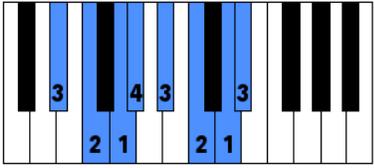
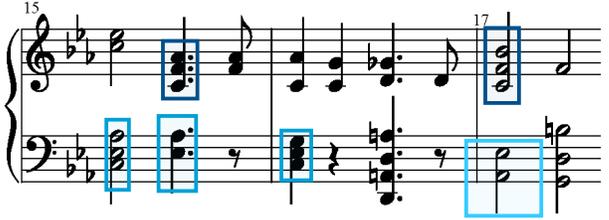
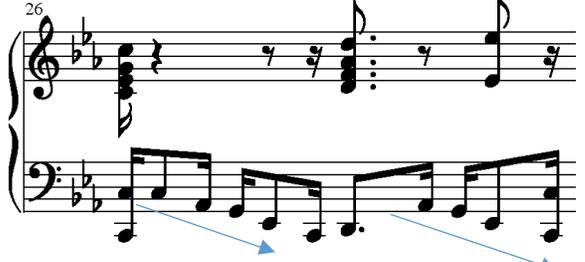
Partitura

Motivos y temas	La melodía de Obi Wan comienza con una nota de Do, la melodía intenta avanzar, pero cae. Avanza hasta la VI y regresa a la tónica.	
Semiótica	La voluntad de nuestro protagonista está destrozada, se siente culpable y no puede dejar ir el pasado. Se tortura a el mismo y ha perdido su conexión con la fuerza.	
Emociones	El descenso de la melodía y el uso de acordes menores evocan a la melancolía. Pero mientras avanzamos en la partitura aparecen arreglos con acordes mayores y la instrumentación cambia cuerdas y vientos metálicos, abriendo paso a la esperanza y el heroísmo del caballero Jedi que alguna vez fue nuestro protagonista.	

5.2 Códigos rítmicos

Partitura		
Compas y tempo	4/4 ♩ = 65	
Puntos de sincronía		

5.3 Códigos armónicos

Partitura		
Armónica tonal	Eb/ Mi bemol	
Tipos de acordes	C# F#m B E D	
Armonía visual		

Conclusiones y observaciones:

Los primeros compases nos presentan la melodía que le da estructura al tema musical del protagonista, las primeras escenas nos introducen a un personaje que está en el punto más bajo de su vida. Las notas del oboe hacen que se sienta la derrota y el dolor del personaje al estar sonando en el vacío, la reverberación agrega la sensación de lejanía; Obi Wan no solamente se ha distanciado de la galaxia, se ha perdido a sí mismo.

A medida que avanzamos en la partitura se incorporan arreglos musicales que van incorporando elementos que se exploran en lo que vemos en pantalla. Las cuerdas realizan un arpeggio que desciende. A pesar de que Leia corre peligro, el viejo Jedi continúa dudando y en primera instancia rechaza su responsabilidad.

Las cuerdas bajan su intensidad poco a poco, al parecer Obi Wan se ha rendido. Una melodía resuena y las primeras notas que se nos presentaron regresan, ahora instrumentadas con violines y cellos, la fuerza es más intensa que en los compases anteriores. Aislado en una cueva, el Jedi meditaba con la esperanza de recuperar su conexión con la fuerza. Un objetivo que se cumple a un ritmo lento.

Mos Eisley, es un pozo de mala muerte, pero el único rincón del planeta Tatooine en el que una nave puede despegar sin llamar la atención del imperio galáctico. Una silueta encapuchada está parada frente a la terminal de salida, con un ligero movimiento se revela que debajo de la túnica se esconde un sable de luz; el caballero ha regresado. Cuando aparece en pantalla la icónica arma de los Jedi, la melodía reaparece siendo complementada con otras notas, formando acordes mayores. Hemos dejado la melancolía que transmiten el tema sonando por separado y se abre paso la esperanza.

La historia que nos cuenta el punto de vista de Obi Wan Kenobi trata de mantenernos fieles a quienes somos, a pesar de la adversidad. Los acordes menores transmiten la sensación de melancolía y soledad, emociones con las que el Jedi tiene que lidiar. Los eventos que presenciamos en la serie y la relación que se forma entre la joven Leia y Kenobi lo van ayudando a superar su pasado y encontrar la voluntad que por años había extraviado.

Ilustración 8: Obi Wan Kenobi en el puerto espacial de Mos Eisley

Fuente: Disney+, 2022

Partitura 7 Tema de Obi Wan Kenobi para piano

Piano

La melodía principal hace aparición la primera vez que vemos a Obi Wan a cuadro, a manera de presentación.

Acordes menores al principio y notas bajas para denotar que el personaje está en el punto más bajo de su vida. Ha perdido su deseo de luchar por el bien.

Los arpeggios hacen que las notas desciendan, así como la fe de Kenobi. Esta en un punto donde no puede usar la fuerza. Caen y vuelven a caer, nuestro protagonista está en un ciclo de dolor del que no puede salir.

21

Las notas de este arpeggio descienden, simbolizando la perdida de la esperanza del protagonista

23 25

26

28

El tema de Obi Wan empieza en la nota de Do y termina en la misma nota. Al igual que el personaje, la música no puede escapar de su rutina.

La tonalidad menor del tema y las notas cayendo refuerzan la idea del exilio del jedi.

A lo largo de la serie hay momentos que hacen dudar a Kenobi de ayudar a Bail Organa a salvar a Leia. Y se expresan en secuencias de notas que suben para volver a bajar.

64

Musical score for measures 64-65. The piece is in a key with three flats (B-flat major or D-flat minor) and a 3/4 time signature. Measure 64 features a treble clef with a half note chord and a bass clef with a quarter note chord. Measure 65 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. A triplet of eighth notes is marked in both staves in measure 65. Blue arrows point from the triplet in the bass staff to a video inset in the next system.

66

Musical score for measures 66-67. Measure 66 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. Measure 67 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. A video inset of a man with a beard is placed over the right side of measure 67. A blue arrow from the previous system points to this inset.

69

Musical score for measures 69-70. Measure 69 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. Measure 70 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. Triplet markings are present in both staves in measure 69.

71

Musical score for measures 71-72. Measure 71 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. Measure 72 has a treble clef with a quarter note chord and a bass clef with a quarter note chord. A video inset of a man with a beard is placed over the left side of measure 71.

El tema de Obi Wan finaliza con un arreglo mayor de acordes y con la melodía que compone al tema principal. En los últimos compases podemos observar que la secuencia de acordes asciende, simbolizando el regreso del Jedi

Fuente: Partitura extraída con AnthemScore 4, 2023

4.2.2 Inquisitors' Hunt

Los inquisidores son personajes que se nos presentaron por primera vez en la serie de animación "Star Wars: Rebels". Este grupo se caracteriza por ser despiadados cazadores de los sobrevivientes de la orden 66, responden directo a las órdenes de Darth Vader. Al ser guerreros formidables eran temidos por toda la galaxia, su sola presencia aterrorizaba a los habitantes del planeta al que llegaban.

Inquisitors' Hunt es el tema musical que complementa la presencia y la amenaza que estos personajes representan. La tercera hermana es la antagonista principal y su cacería por el maestro Kenobi solo es un medio para lograr su verdadero objetivo. La escena en la que los villanos descienden de su nave tiene mucha inspiración en películas del género Western, hay una calle central por la que la élite imperial se abre paso; los ciudadanos están atemorizados y no pueden levantar sus miradas.

Las percusiones son el elemento principal de la cacería de los inquisidores, las notas y los acordes están formados por tonos muy bajos y amenazantes. La secuencia en la que la escolta del gran inquisidor camina por la calle es marcada por un ritmo rápido. La armonía y el ritmo en esta primera parte de la escena introductoria de estos personajes denota que son personajes imparables y amenazantes. Los arreglos que tienen los acordes dan una sensación de peligro, mientras que las fuertes percusiones dotan al tema una impresión poderosa e intimidante.

“Inquisitors’ Hunt”

1) Ficha técnica

Director	Deborah Chow
Director de fotografía	Chung- Hoon Chung
Diseño de sonido	Ramiro Belgardt, Nicholas Fitzgerald
Compositores	Natalie Holt

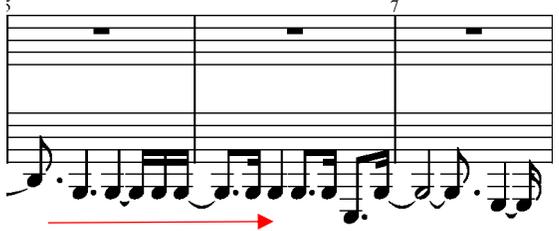
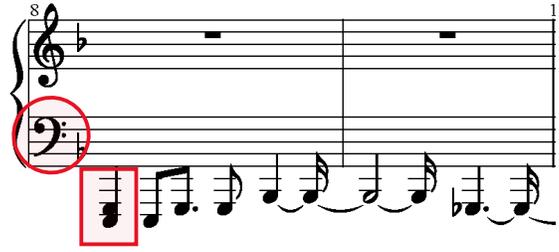
2) Argumento

Sinopsis	El maestro Obi Wan Kenobi ha cumplido 10 años en un exilio autoimpuesto en el planeta Tatooine, después del exterminio de la orden Jedi. El imperio tiene el control de la galaxia y representa un gran riesgo para todos los sistemas estelares. Obi Wan ha perdido su conexión con la fuerza, pero debe prepararse para volver a la acción cuando la pequeña Leia es secuestrada por los inquisidores.
Sinopsis del capítulo	Surge una nueva amenaza del imperio, y Obi Wan Kenobi reaparece después de años en las sombras
Escena	Los inquisidores llegan a un bar de mala muerte de Tatooine, en búsqueda de Kenobi. El gran inquisidor se impone sobre los habitantes del planeta. La tercera hermana tiene una venganza personal en contra de los Jedi.

3) Códigos visuales

		Imágenes
Encuadres	La escena contiene varios planos generales para ambientar el escenario. También hay primeros planos para presentar a los villanos de la serie.	
Luz	Para rodar esta escena se requirió del uso de luz natural y de luz artificial, la cual se colocó por encima de los actores.	
Colores	La paleta de colores sepia es utilizada principalmente para el entorno y los habitantes del desierto. Los colores negro y rojo pertenecen a elementos imperiales.	
Movimientos de cámara	La secuencia de la cantina tiene seguimientos de cámara que capturan la angustia de los clientes y hace seguimiento de la mirada acechadora del gran inquisidor.	
Ritmo de edición	La escena tiene un ritmo lento y tenso cuando buscan al Jedi Nari. Cuando la tercera hermana inicia la persecución la edición se torna mucho más rápida y caótica.	

4) Códigos sonoros

Partitura		
Elementos sonoros	Efectos Música Diálogos	
Planos	El tema musical de los inquisidores llega hasta un primer plano, imponiéndose por encima de cualquier elemento sonoro que esté presente.	
Música	Inquisitors' Hunt	
Diálogos	“En realidad, diría que los Jedi se cazan solos.” “Los Jedi no pueden evitar lo que son, su compasión deja un rastro.”	

5) Códigos musicales

Diégesis	Extradiegética
Procedencia de la música	Banda sonora original
Tipo de música	Instrumental
Funciones musicales	Dramática y rítmica

5.1 Códigos melódicos.

Partitura

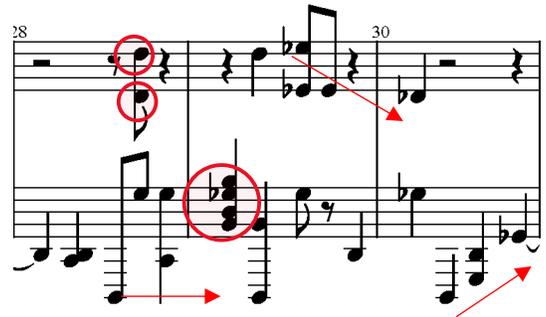
Motivos y temas

La melodía en este tema musical tarda en hacer aparición. La melodía hace el uso de octavas (Mismas notas, pero con un sonido más agudo) y desciende hasta un re bemol

Semiótica

La manera en que la melodía desciende tan abruptamente recuerda un poco a los temas musicales y arreglos que se usan para sonorizar los elementos que pertenecen al imperio. Esto resalta la relación de los inquisidores con el emperador y el lado oscuro de la fuerza.

Emociones

Lo que se busca transmitir con esta música es el miedo que imponen los inquisidores en su implacable cacería. Las percusiones son agresivas y los acordes están en una tonalidad menor.

5.2 Códigos rítmicos

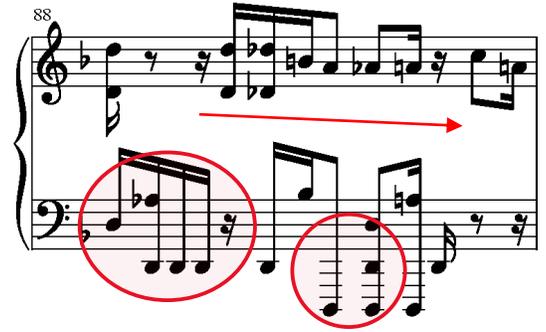
Partitura

Compás y tempo

4/4 ♩ = 187

Puntos de sincronía

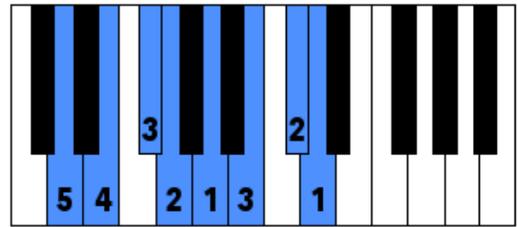

5.3 Códigos armónicos

Partitura

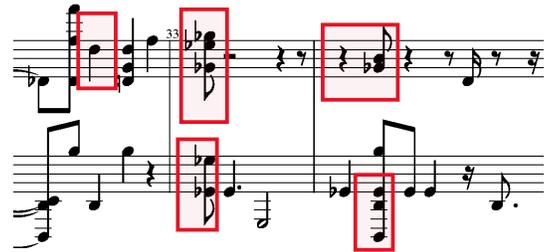
Armónica tonal

D/ Re

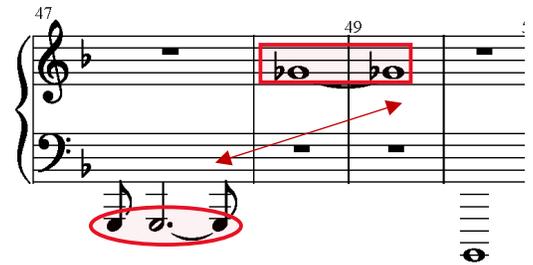

Tipos de acordes

D, Dm, Ebm, Gm, Bb

Armonía visual

Conclusiones y observaciones:

Inquisitors' Hunt cumple con dos funciones musicales: narrativa y rítmica. Nos sirve para conocer y darle presencia a los asesinos de Jedi más letales del imperio, enfatizando lo tenebrosos que pueden llegar a ser y cómo imponen el terror ante quienes tengan frente a ellos. Por los encuadres y el tiempo en pantalla que tiene el gran inquisidor en la escena podríamos pensar que él será el principal antagonista de la serie y que la música lo está introduciendo a él. La melodía tarda 30 compases en aparecer, pareciera que se oculta tras las percusiones y los efectos de sonido; al igual que las intenciones de Reeva, la tercera hermana.

La cacería y el deseo de venganza que impulsa a este personaje, la lleva a unirse al imperio, con el objetivo de acercarse a la persona que le arrebató todo lo que amaba y conocía, Darth Vader. Realmente el *leitmotiv* y el antagonismo no le pertenecen al gran inquisidor; la tercera hermana es quien perseguirá a Kenobi sin piedad para lograr sus objetivos.

La función rítmica se hace presente a lo largo de toda la secuencia y la segmenta en tres: Imposición, acecho y persecución. La secuencia en la que los inquisidores aterrizan y caminan por la calle principal de Mos Eisley tiene un ritmo de percusiones muy rápidas y agresivas, la cámara hace seguimiento de los pasos de estos personajes y realiza paneos para que como espectadores podamos ver el terror de los lugareños ante la presencia de los villanos.

Al entrar la cantina las percusiones dejan de sonar y las notas empiezan a sonar con mayor presencia y duración en pantalla. Su búsqueda por un Jedi los ha llevado hasta los rincones más desolados de la galaxia. La tensión incrementa cuando el gran inquisidor merodea alrededor de las mesas, ninguno de los clientes puede levantar la mirada. La música ayuda a que el ambiente se sienta tenso y claustrofóbico.

En última instancia, la paciencia de la tercera hermana se agota y arroja un cuchillo, para salvar la vida de un inocente el Jedi Nari revela su identidad, la persecución inicia. El ritmo de la edición y de la música aceleran, los cortes y el seguimiento de cámara son cada vez más rápidos y las notas blancas se convierten en una ráfaga de tresillos y fusas.

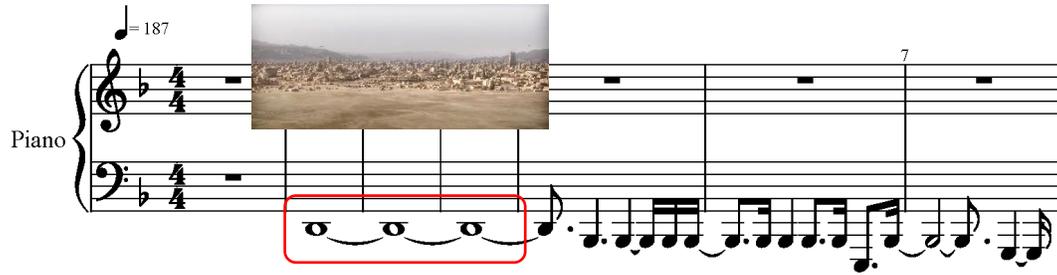
Ilustración 9: Base de operaciones de los inquisidores

Fuente: Disney+, 2022

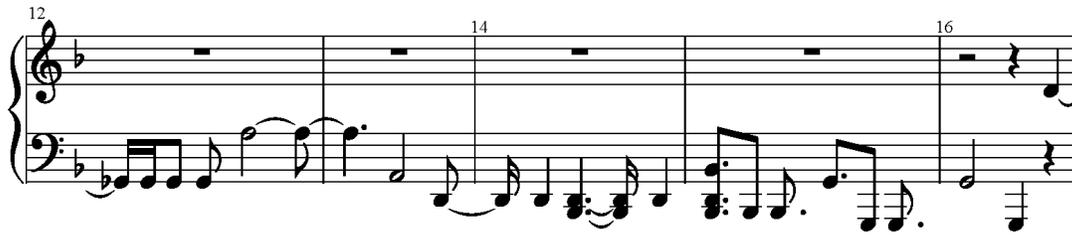
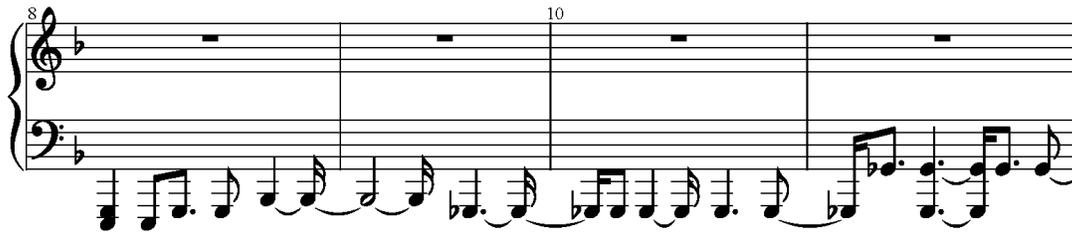
Partitura 8: Inquisitors' Hunt

♩ = 187

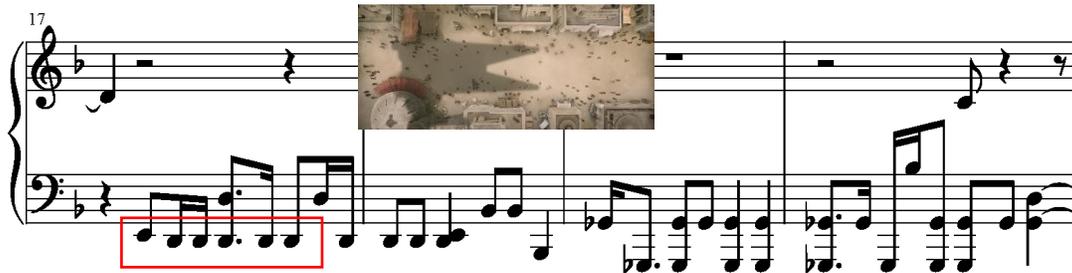

Piano

Las primeras notas están ligadas y tienen una duración prolongada para crear tensión y dar la sensación de que algo se aproxima.

Cuando la nave de los inquisidores aterriza las percusiones se vuelven muy agresivas. El ritmo es constante y estruendoso, Nada puede detener a los inquisidores.

La melodía hace aparición hasta que los personajes entran a cuadro, acentuando su presencia.

Mientras que los inquisidores caminan por la calle, las percusiones siguen un ritmo constante, simbolizando que nada ni nadie puede detenerlos.

Al entrar en la cantina, la música cambia de tono y ritmo. El gran inquisidor es experto en acechar a los jedi, por lo que se toma su tiempo. Las notas comienzan a sostenerse más en el pentagrama, creando tensión

Musical score for measures 78-80. The score is in 2/4 time with a key signature of one flat. Measure 78 shows a treble clef with a quarter rest, a quarter note G4, and a quarter note F4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. Measure 79 continues with a treble clef containing a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. Measure 80 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. An inset image of a character in a dark hooded cloak is positioned over the middle of the score.

Musical score for measures 81-82. The score is in 2/4 time with a key signature of one flat. Measure 81 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. Measure 82 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. A red box highlights the bass clef part of measure 82.

Musical score for measures 83-84. The score is in 2/4 time with a key signature of one flat. Measure 83 shows a treble clef with a quarter rest, a quarter note G4, and a quarter note F4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. Measure 84 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2.

Musical score for measures 85-87. The score is in 2/4 time with a key signature of one flat. Measure 85 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. Measure 86 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2. Measure 87 shows a treble clef with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The bass clef has a quarter note G2, a quarter note F2, and a quarter note E2.

Las notas bajan aún tienen apariciones ya que los inquisidores deben ser personajes intimidantes. Los cortes en la edición son más largos para dejarnos observar las reacciones de los personajes y los escenarios.

Cuando el Jedi Nari revela su identidad, la música retoma su ritmo frenético, esta vez con la melodía.

Los cortes de la secuencia se vuelven más rápidos al seguir al joven que intenta escapar.

La música y la edición se detienen en el momento en que Reeva acorrala al superviviente con su sable de luz.

Fuente: Partitura extraída con AnthemScore 4, 2023

4.2.3 I Will Do What I Must

Han pasado 10 años desde que Obi Wan derrotó a Vader en el planeta Mustafar. El maestro no tuvo la fuerza de terminar con la vida de quien fue su aprendiz y su compañero de batalla, así que dejó que el fuego consumiera al recién bautizado sith. Durante el exilio no dejó de meditar acerca de ese fatídico duelo, pensaba que la vida de Anakin había llegado a su fin por su culpa.

Por otra parte, el odio se convirtió en la principal motivación de Darth Vader. Había quedado sin sus extremidades y con cicatrices en todo su cuerpo, lo único que lo mantenía con vida era su pesada armadura y su casco. Por una década se dedicó a cazar a todos los Jedi que lograron escapar de la orden 66, lideraba a los inquisidores desde su castillo en aquel planeta de magma. A pesar de todo, aún tenía un objetivo pendiente, eliminar a Kenobi.

Su antiguo maestro representaba para Vader reminiscencias del caballero Jedi que alguna vez fue, debía dejar morir esa parte de su pasado. Anteriormente en el episodio III: la venganza de los sith, el enfrentamiento de Kenobi y Skywalker fue musicalizado por el tema "Battle of the heroes" compuesto por John Williams.

Para la sonorización de la secuencia de combate del sexto episodio simboliza el cierre de ciclo para ambos personajes, por lo que varios elementos musicales de películas anteriores hacen presencia en "I Will Do What I Must" de William Ross.

“I Will Do What I Must”

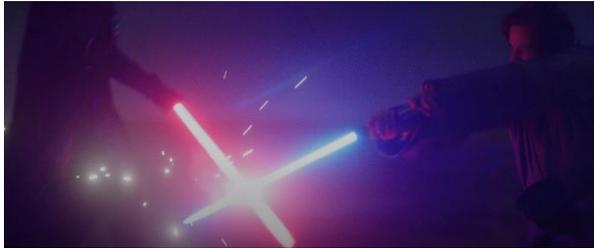
1) Ficha técnica

Director	Deborah Chow
Director de fotografía	Chung- Hoon Chung
Diseño de sonido	Ramiro Belgardt, Nicholas Fitzgerald
Compositores	William Ross

2) Argumento

Sinopsis	El maestro Obi Wan Kenobi ha cumplido 10 años en un exilio autoimpuesto en el planeta Tatoonie, después del exterminio de la orden Jedi. El imperio tiene el control de la galaxia y representa un gran riesgo para todos los sistemas estelares. Obi Wan ha perdido su conexión con la fuerza, pero debe prepararse para volver a la acción cuando la pequeña Leia es secuestrada por los inquisidores.
Sinopsis del capítulo	Obi Wan. Darth Vader. Entre la oscuridad y la derrota, renace la batalla por la esperanza.
Escena	Obi Wan se separa de la nave de refugiados para protegerlos. Vader lo sigue hasta un planeta abandonado. Maestro y aprendiz tienen un duelo de sables de luz que definirá su destino.

3) Códigos visuales

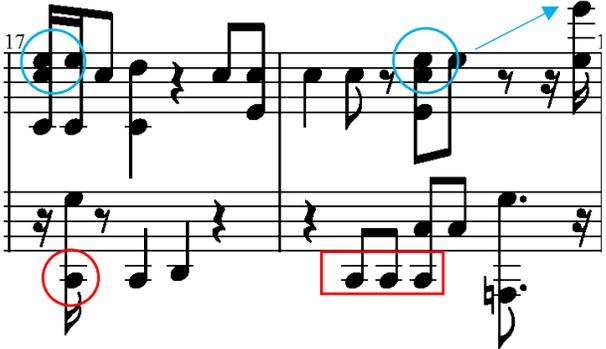
		Imágenes
Encuadres	La escena se compone principalmente de tres encuadres: Generales, medios y primeros. Los generales nos permiten contemplar el terreno, los medios la coreografía y los primeros las expresiones.	
Luz	La luz utilizada para esta escena fue artificial, ya que se tiene que simular una noche oscura. Los principales elementos lumínicos son los sables de luz.	
Colores	Principalmente solo hay dos colores: Rojo y azul. El rojo simbolizando el lado oscuro de la fuerza y el azul el lado luminoso.	
Movimientos de cámara	La cámara realiza varios paneos, para hacer seguimiento al duelo. También hay acercamientos para observar las expresiones de los personajes	
Ritmo de edición	Al ser una escena de acción la edición cuenta con un ritmo muy rápido. Cada estocada se siente con gran intensidad y velocidad.	

4) Códigos sonoros

Partitura		
Elementos sonoros	Efectos de sonido Diálogos Música	
Planos	Al ser un duelo, no hay muchos diálogos, por lo que la música logra alcanzar el primer plano. Los efectos de sonido de los sables de luz quedan en un segundo plano.	
Música	I Will Do What I must	
Diálogos	“¿Has venido a destruirme? Obi Wan” “Voy a hacer lo que tenga que hacer” “Tu fuerza ha regresado, pero la debilidad permanece”	

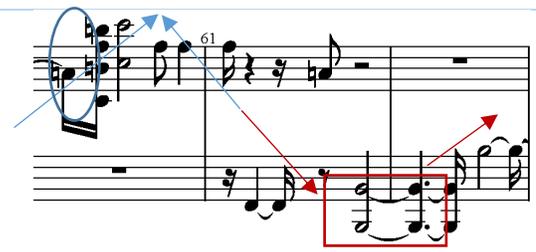
5) Códigos musicales

Diégesis	Extradiegética
Procedencia de la música	Banda sonora original
Tipo de música	Instrumental

Funciones musicales	Dramática y lírica	
5.1 Códigos melódicos.		
Partitura		
Motivos y temas	No es la primera vez que maestro y aprendiz se enfrentan. La clave de sol se encarga de contarnos todo lo que sucede en los pensamientos de Kenobi. Por el otro lado, la clave de Fa nos recalca toda la fuerza y el poder del señor oscuro de los sith.	
Semiótica	Obi Wan esta frente a su peor miedo y debe superar la causa de su dolor. Las percusiones siguen los ataques de Vader mientras que un coro de voces le da melancolía al duelo. Mientras que Kenobi va cayendo las percusiones se vuelven más violentas, al igual que la fuerza de su oponente. Su derrota es representada en los últimos compases de la partitura.	
Emociones	Desde que Kenobi inicia el duelo con su icónica pose de batalla, inicia la musicalización de la escena. El ritmo de las percusiones nos hace sentir cada impacto de los sables de luz, pero las cuerdas se encargan de enfatizar y dramatizar las acciones de los personajes. Desde el regreso de la voluntad de Obi Wan hasta el rencor de Vader.	

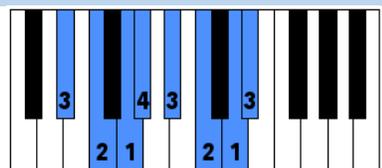
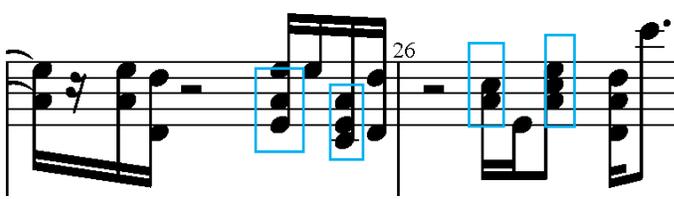
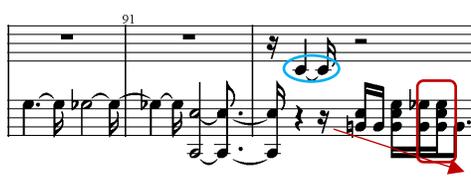
5.2 Códigos rítmicos

Partitura

Compas y tempo	4/4 $\text{♩} = 188$	
Puntos de sincronía		

5.3 Códigos armónicos

Partitura

Armónica tonal	Eb/ Mi bemol	
Tipos de acordes	Fm, G, Cm, Ab, Cm	
Armonía visual		

Conclusiones y observaciones:

El conflicto entre la luz y la oscuridad es el eje central de la saga de Star Wars. En el final de esta secuencia Kenobi es derrotado por su antiguo aprendiz. El lado oscuro le ha dado una fuerza impresionante a Vader, su odio y deseo de venganza contra Kenobi lo han llevado más allá de sus límites.

Los intensos coros que acompañan el inicio del combate nos hacen recordar aquella escena en la que un Anakin corrompido por el dolor se enfrentó por primera vez a su maestro en el ardiente planeta de Mustafar.

Las funciones narrativas y líricas de la música se identifican en puntos muy específicos del enfrentamiento. Cuando Kenobi utiliza la fuerza para tirar una gran roca sobre su oponente, el *leitmotiv* del personaje asciende hasta un primer plano. Vader usa la fuerza para detener la técnica del Jedi, inmediatamente la melodía cae abruptamente y las notas más graves de la clave de Fa comienzan a resonar. Este pequeño arreglo musical enfatiza la fuerte conexión de Darth Vader con el lado oscuro y cómo ha superado a su rival.

En este punto de la historia Kenobi aún no ha recuperado su conexión con la luz y su habilidad con el sable ha decaído en la última década. La secuencia de acordes que le da estructura a este tema musical se compone principalmente de acordes menores, los cuales nos dan la melancolía y el dolor a los que se tiene que enfrentar nuestro protagonista. El único acorde que nos da una sensación de luminosidad en un Sol mayor.

Partitura 9: I Will Do What I Must

En esta composición podemos interpretar las intensiones de los personajes en las claves, Obi Wan en la clave de sol y Vader en la clave de Fa

Piano

♩ = 188

4/4

5 7

8 10 12 14

15 17 19

20 22

La confrontación comienza cuando el Sith amenaza al maestro, acompañado por octavas muy bajas. El momento en que Kenobi enciende su sable es musicalizado por un coro.

Durante su duelo, se pueden identificar algunos arreglos musicales muy similares a "Battle of the heroes", el cual fue la música que acompañó el enfrentamiento de Mustafar en el episodio III.

Uno de estos arreglos es el uso de instrumentos de viento y coros.

En los momentos en que Kenobi toma la delantera la melodía tiene más presencia

Musical score for measures 24-27. Measure 25 is highlighted with a blue box. A video inset shows Kenobi in the background.

Musical score for measures 28-30.

Musical score for measures 31-33. Measure 32 is highlighted with a red box. A video inset shows Vader in the background.

Musical score for measures 35-39.

Sin embargo, Vader es capaz de contraatacar a un debilitado Obi Wan, en esos momentos la melodía cae para que las cuerdas se impongan

Los compases 41 -43 nos muestran como las notas pueden acentuar las acciones de los personajes.

Kenobi logra recuperar un poco de su poder y lanza una roca. Vader demuestra un mejor control de la fuerza, repeliendo el ataque.

Esta sección la armonía del jedi y del sith se elevan.

Darth Vader al ser superior en el control de la fuerza decide usarla para sacar ventaja, atrapando a Obi Wan en un agujero. En ese momento la melodía se extingue y las notas en la calve de Fa se imponen.

El tema de Obi Wan es acompañado por las notas de Mi bemol y La con becuadro, dándole un sonido más trágico, el jedi fue derrotado.

La partitura termina con una nota muy baja, el odio de Vader le concedió la victoria

4.2.4 Overcoming the Past

Los poderes del lado oscuro de la fuerza han superado al debilitado maestro Jedi. Vader ha demostrado ser superior desde el último enfrentamiento que tuvieron hace una década, con su furia arroja pesadas piedras sobre su antiguo maestro y lo da por muerto. Kenobi usa la fuerza para soportar las toneladas en las que está enterrado, en su mente están los gemelos Skywalker; sabe que si falla ahora la esperanza de la galaxia se apagará.

El recuerdo de los niños junto con su voluntad hace que Obi Wan recupere su conexión con la fuerza y logre liberarse de las enormes piedras que lo aplastaban. El maestro corre a enfrentar a Vader por última vez. Con sus poderes de regreso, el duelo representará un desafío mucho más complicado para el sith.

La dualidad que existe entre los Jedi y los sith; el lado oscuro de la fuerza y la luz. Son conceptos que ya se han retratado en las partituras de John Williams, con temas como “Duel of fates”. William Ross juega con estos dos conceptos con las dos claves que conforman la composición de “Overcoming the past”. A su vez, el tema representa un antes y un después para los personajes de Darth Vader y Obi Wan Kenobi.

En la clave de sol encontramos las notas medias y agudas, el *leitmotiv* de Kenobi iniciaba en la nota de Do 3, cuando recupera todo su poder ese do es acompañado por una octava más arriba (Do 4) y la instrumentalización cambia de un oboe solitario a todo un coro y un ensamble de cuerdas, ha encontrado la luz.

El personaje de Vader lo ubicamos en la clave de Fa, en la cual hallamos las notas más graves. Su agresividad crece y su descenso hacia el lado oscuro es cada vez más profundo. Su deseo de poder lo ha obligado a encarnar el odio que lo consume.

“Overcoming the past”

1) Ficha técnica

Director	Deborah Chow
Director de fotografía	Chung- Hoon Chung
Diseño de sonido	Ramiro Belgardt, Nicholas Fitzgerald
Compositores	William Ross

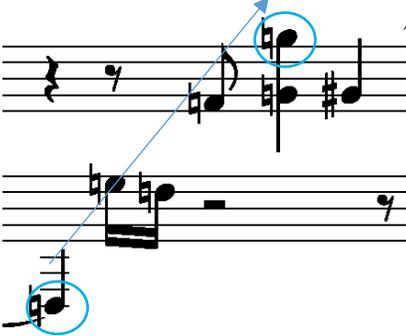
2) Argumento

Sinopsis	El maestro Obi Wan Kenobi ha cumplido 10 años en un exilio autoimpuesto en el planeta Tatoonie, después del exterminio de la orden Jedi. El imperio tiene el control de la galaxia y representa un gran riesgo para todos los sistemas estelares. Obi Wan ha perdido su conexión con la fuerza, pero debe prepararse para volver a la acción cuando la pequeña Leia es secuestrada por los inquisidores.
Sinopsis del capítulo	Obi Wan. Darth Vader. Entre la oscuridad y la derrota, renace la batalla por la esperanza.
Escena	El poder de Darth Vader sobrepasa al debilitado Obi Wan, pero el sabio maestro aún no puede darse por vencido. La fuerza ha vuelto a conectarse con él, así que retoma el combate. Logra hacerle frente a su oponente y le daña el casco. Kenobi ve a los ojos por última vez a su antiguo aprendiz.

3) Códigos visuales

		Imágenes
Encuadres	Esta escena contiene varios primeros planos de las expresiones de los personajes, ya que tiene la intención de ser emotiva; es la despedida definitiva de Kenobi hacia su aprendiz y amigo.	
Luz	La luz continúa expresándose a través de los sables, la dualidad que existe entre el bien y el mal. Las armas de los personajes son los únicos elementos que emiten luz en la escena.	
Colores	Los colores azules representan la luminosidad de la fuerza, mientras que el rojo la oscuridad y el poder de los sith.	
Movimientos de cámara	La cámara hace seguimiento de cada ataque que lanzan los protagonistas, realizando paneos y acercamientos. A medida que el duelo va terminando la cámara se vuelve más estática.	
Ritmo de edición	Al igual que los movimientos de cámara, la edición se toma su tiempo al final, con la finalidad de dejarnos observar las expresiones de los personajes.	

4) Códigos sonoros

Partitura		
Elementos sonoros	Música Efectos de sonido Diálogos.	
Planos	La música se desenvuelve principalmente en primer plano, solo llega a bajar al final de la secuencia, cuando los personajes tienen un diálogo de despedida.	
Música	Overcoming the Past	
Diálogos	“Anakin está muerto, soy lo que queda”. “No soy producto de tu fracaso, Obi Wan. Tú no mataste a Anakin Skywalker, yo lo hice”. “Entonces mi amigo de verdad murió. Adiós, Darth”.	

5) Códigos musicales

Diégesis	Extradiegética
Procedencia de la música	Banda sonora original
Tipo de música	Instrumental
Funciones musicales	Dramática, lírica y rítmica

5.1 Códigos melódicos.

Partitura

Motivos y temas	El <i>leitmotiv</i> de Kenobi resuena con mucha más fuerza en esta composición. Ha recuperado su conexión con la fuerza y ha superado el miedo y la culpa que lo perseguían desde el inicio de la serie.	
Semiótica	La marcha imperial suena por primera vez. La aparición de este tema musical representa que Darth Vader ha dejado todo rastro de su pasado para convertirse en el señor oscuro de los Sith. Ha dejado morir la luz que existía en él.	
Emociones	El final del duelo es emotivo para Obi Wan, ya que al fin deja ir el dolor que lo frustró por más de una década. No vence a su enemigo usando su sable, lo derrota mostrándole compasión.	

5.2 Códigos rítmicos

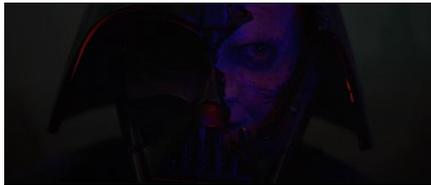
Partitura

Compas y tempo

4/4 $\text{♩} = 62$

Puntos de sincronía

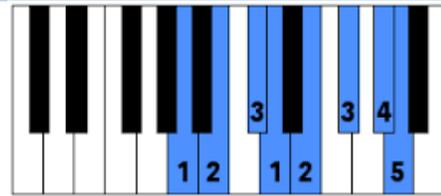

5.3 Códigos armónicos

Partitura

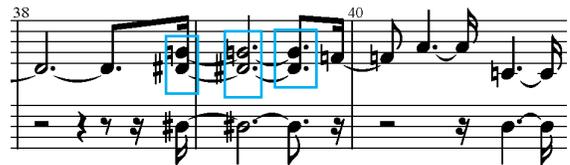
Armónica tonal

A/ La

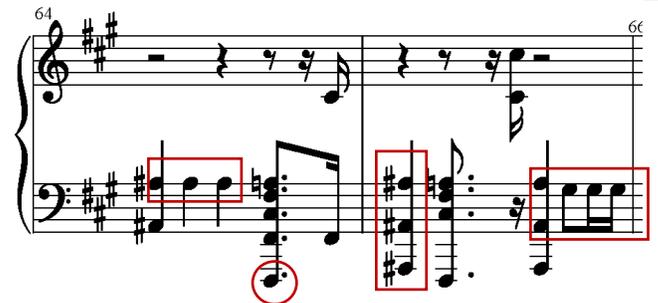

Tipos de acordes

E, F, Db, Fm, Bb, Gm, Dm

Armonía visual

Conclusiones y observaciones:

Al principio de la escena Kenobi se encuentra atrapado debajo de una gran cantidad de rocas que Vader le arrojó. Los recuerdos de su aventura y el deseo de proteger a los gemelos Skywalker le dan la fortaleza para escapar y detener a su antiguo aprendiz. El momento en el que Kenobi recupera sus poderes y su conexión con la fuerza se ve acentuado por la melodía del tema principal de la serie.

Lo que hace a “Overcoming the past” una composición musical tan compleja es que cumple con las tres funciones de la música dentro de una producción audiovisual: Dramática, rítmica y lírica.

La velocidad de los cortes en la edición y la velocidad de las notas varían dependiendo de las acciones que vemos en pantalla, la batalla final contra Vader cuenta con cortes rápidos y movimientos de cámara erráticos. En el momento en que Obi Wan corta el casco del sith y se revela el rostro quemado de Anakin, la música se vuelve lenta y el tono del coro desciende a una tonalidad menor. En pantalla podemos ver las expresiones de los personajes por más tiempo, las expresiones de arrepentimiento de Kenobi y la furia en los ojos de Darth Vader.

El uso del *Leimotiv* es usado en su máxima expresión en la escena del trono de Darth Vader, el orgullo del sith nubla su juicio y ordena la persecución de su antiguo maestro. El emperador cuestiona la orden de su aprendiz, es en ese momento en el que Vader comprende que no tiene que matar a Obi Wan para dejar ir su pasado y completar su camino al lado oscuro de la fuerza.

La marcha imperial es el tema musical de este gran villano por excelencia, sin embargo, no es hasta este momento en el que el Jedi que alguna vez fue queda sumido en la oscuridad y el odio.

A lo largo de la serie Natalie Holt juega con los elementos que conforman la composición musical de la marcha imperial. "Sensing Vader" juega con la armonía de los acordes para construir una escena de suspenso y darle un tono aterrador y sombrío al personaje. "Some Things Can't be Forgotten" juega con el ritmo tan marcado del imperio y la velocidad de las notas. La razón por la que no escuchamos el tema de Vader desde el primer cuadro en que aparece en la serie es porque aún no completa su viaje hacia la oscuridad.

Partitura 10: Overcoming The Past

The image displays a piano score for the piece 'Overcoming The Past'. The score is written in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). It consists of four systems of music, each with a treble and bass clef staff. The first system starts at measure 62. The second system starts at measure 5. The third system starts at measure 9. The fourth system starts at measure 12. Annotations include blue boxes around specific chords and melodic lines, a red box around a chord in the bass staff of the fourth system, and blue arrows pointing from the bass staff to the treble staff. Three film stills are included: a blacked-out image, a young boy's face, and a hand holding a glowing lightsaber.

La partitura inicia inmediatamente tiene continuidad con "I Will do What I Must". Kenobi se encuentra enterrado bajo escombros. Los recuerdos de los gemelos invaden la mente de Obi Wan y le dan la fuerza para reincorporarse, en ese momento la melodía escala hasta llegar a las notas más altas

A diferencia de la composición anterior, los personajes no se interpretan en las dos claves musicales.

Durante este enfrentamiento

Kenobi recupera su conexión con la fuerza, por lo que su Leimotiv pasa de tener un tono trágico a sonar triunfal, siendo instrumentado

esta vez por un coro

En esta escena el color y la música se relacionan de manera directa. El color azul representa la armonía y el lado luminoso, por el contrario, el rojo simboliza el odio y el lado oscuro.

Cuando las notas ascienden se acercan a la luz y al descender a la oscuridad.

Al terminar el combate, las corcheas desaparecen para dar lugar a las notas negras. El ritmo más lento en la música y edición ayuda a comprender de mejor manera las emociones de Obi Wan y Vader.

En esta escena se empieza a distinguir la armonía y acordes del tema de Darth Vader.

Cuando el señor oscuro deja ir su pasado y persecución por su antiguo maestro es cuando realmente se adentra en el lado oscuro, por fin puede sonar "The Imperial March"

4.2.5 Saying Goodbye

La princesa Leia ha regresado a su hogar en el pacífico planeta de Alderaan, pero no es la misma niña rebelde y juguetona que raptaron en el primer episodio. El personaje de Vivien Lyra Blair nunca se dejó guiar por el miedo, a pesar del riesgo que corría. Algo de lo que sí carecía la pequeña era de una visión realista de la galaxia que la rodeaba, ya que toda su vida había estado dentro de la seguridad y comodidad de su planeta.

El ser testigo de la crueldad imperial y de la actividad criminal que azota a los sistemas estelares despertó en la princesa un interés en generar un cambio desde la política. El espíritu de liderazgo que caracteriza a la princesa Leia surge a partir de los acontecimientos que presenciamos en esta serie.

Para musicalizar las escenas de la princesa Leia se utilizaron dos composiciones: “Young Leia” de Natalie Holt y “Saying Goodbye” de Williams Ross. Holt fue la encargada del *score* original de la serie por lo que su escritura de Leia es diferente al tema musical de la princesa que escuchamos por primera vez en 1977. Que el tema musical la princesa Leia compuesto por John Williams no haga aparición en el primer episodio de la serie tiene sentido en términos de narrativa. Leia aún es una niña en este punto de la historia y deja en claro en la secuencia en la que hace su primera aparición que no está interesada en la política, al igual que su padre adoptivo; busca su propio camino.

En la posición contraria, William Ross rescató la banda sonora que John Williams compuso para la saga de películas y las integra dentro de la narrativa de la serie. Cuando Obi Wan se despide de la niña que lo ha acompañado a lo largo de la galaxia, no le dice adiós a una desconocida, deja iniciada la chispa de la rebelión contra el imperio; La princesa Leia.

1) Ficha técnica	
Director	Deborah Chow
Director de fotografía	Chung-Hoon Chung
Diseño de sonido	Ramiro Belgardt, Nicholas Fitzgerald
Compositores	William Ross

2) Argumento	
Sinopsis	El maestro Obi Wan Kenobi ha cumplido 10 años en un exilio autoimpuesto en el planeta Tatooine, después del exterminio de la orden Jedi. El imperio tiene el control de la galaxia y representa un gran riesgo para todos los sistemas estelares. Obi Wan ha perdido su conexión con la fuerza, pero debe prepararse para volver a la acción cuando la pequeña Leia es secuestrada por los inquisidores.
Sinopsis del capítulo	Obi Wan. Darth Vader. Entre la oscuridad y la derrota, renace la batalla por la esperanza.
Escena	Gracias a la ayuda de Obi Wan, la princesa Leia ha regresado a su hogar en Alderaan. Lo que ha vivido a lo largo de la serie ha cambiado la perspectiva de la niña y ha despertado el interés por liderar y hacer un cambio en la galaxia. Kenobi hace una visita para despedirse de Leia, ya que gracias a ella logró recuperar su conexión con la fuerza. Bail Organa y el maestro Jedi tienen una conversación sobre el futuro y la amenaza que representa el imperio, Obi Wan se ofrece su ayuda para proteger la libertad de la galaxia.

3) Códigos visuales

Imágenes

Encuadres	Los primeros y primerísimos planos son el principal componente de esta escena, ya que se busca expresar la alegría y melancolía de los personajes.	
Luz	Con luces artificiales se intenta emular una luz natural, esto con el objetivo de que la luz coincida con el entorno digital de la ciudad.	
Colores	La paleta de colores que ilumina Alderaan se compone de verdes, blancos y azules. El único personaje que rompe esta paleta es Kenobi, ya que no pertenece a ese lugar y regresará al desértico Tatooine	
Movimientos de cámara	La cámara en esta secuencia es principalmente fija, sin embargo, cuenta con algunos seguimientos y acercamientos sutiles.	
Ritmo de edición	El ritmo es lento y le da el tiempo al espectador de observar las acciones de los personajes. Los movimientos lentos de la cámara casi no son perceptibles, dando la sensación de plano secuencia en algunas partes.	

4) Códigos sonoros

Partitura		
Elementos sonoros	Diálogos Música Efectos de sonido	
Planos	La música se desenvuelve principalmente en un segundo plano, ya que se le da la prioridad a los diálogos que entablan los personajes en escena. La música sirve para acentuar los diálogos de Kenobi y Leia dándole emotividad a la escena	
Música	Saying Goodbye	
Diálogos	“Dijiste que había muchas maneras de liderar. Si voy a hacer esto querré cambiar algunas cosas.” “Princesa Leia Organa; eres sabia, perspicaz y de buen corazón. Heredaste esas cualidades de tu madre. Pero también eres apasionada, intrépida y sincera; esos son regalos de tu padre.” “Que la fuerza te acompañe”	

5) Códigos musicales

Diégesis	Extradiegética
Procedencia de la música	Banda sonora original
Tipo de música	Instrumental
Funciones musicales	Dramática y lírica

5.1 Códigos melódicos.

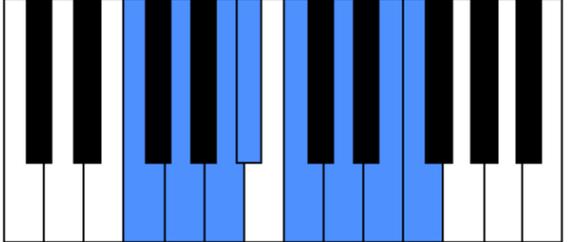
Partitura

Motivos y temas	Esta escena hace uso de temas musicales de entregas anteriores de Star Wars como: Princess Leia's Theme The Force Theme	
Semiótica	La música busca reforzar el vínculo que existe entre Kenobi y Leia, aportando una emotividad a su despedida.	
Emociones	La música y los encuadres buscan dar una sensación de emotividad y nostalgia, debido a que los personajes no volverán a verse hasta dentro de 10 años, con la derrota de Obi Wan en la estrella de la muerte.	

5.2 Códigos rítmicos

Partitura		
Compas y tempo	4/4 J= 62	
Puntos de sincronía		

5.3 Códigos armónicos

Partitura		
Armónica tonal	F/Fa	
Tipos de acordes	A, D, A#, G, Gm, C, D, E, D#	
Armonía visual		

Conclusiones y Observaciones

El uso del *Leimotiv* resulta muy evidente durante la escena de despedida de Kenobi y Leia. Los diálogos son complementados por las notas musicales, tanto de temas de películas anteriores como de melodías que surgieron en esta serie. La música y su función lírica nos ayuda a comprender y enfatizar las acciones e intenciones de los personajes que vemos en pantalla.

La fuerza es un elemento que está presente en toda la franquicia de Star Wars, de cierta manera es el hilo que conduce y conecta todas las historias de los personajes dentro de este universo. Obi Wan es un personaje que demostró una gran conexión con esta energía, su primera aparición en el episodio IV: una nueva esperanza, nos presentó un personaje que conoce los misterios y se encuentra en sintonía con la fuerza. El tema musical de la fuerza está presente en la mayoría de las producciones de la Guerra de las galaxias.

La melodía hace presencia en esta escena hasta que Kenobi se despide de la pequeña Organa con una frase icónica “Que la fuerza te acompañe”. El personaje principal pensaba que para evitar ser descubierto por el imperio tenía que ocultar su presencia y cortó su conexión con la fuerza. Que el Jedi utilice esta frase para despedirse no es solo una cordialidad, representa que ha vuelto a estar en sintonía con su fe y que el afrontar su pasado le ha traído de regreso su armonía.

Al subir de nuevo a la nave y ver que la princesa está sana y salva en su hogar, Obi Wan sonrío de manera disimulada y despegó de regreso al planeta Tatooine. En ese momento el tema principal de la serie compuesto por John Williams sube a primer plano, pero no con el tono melancólico que hemos escuchado desde el primer episodio de la serie, sino que los arreglos musicales de William Ross les dan un tono heroico a las notas, Kenobi cumplió su misión y se ha perdonado así mismo por sus errores del pasado.

Antes de partir de vuelta al exilio, Kenobi le revela un poco de sus padres biológicos a Leia. Algunas de las cualidades que la valiente princesa demostró a lo largo de los episodios, le trajeron recuerdos al Jedi de quienes alguna vez fueron las personas más importantes de su vida: Anakin y Padme.

Al empezar a mencionar la audacia, la valentía, la sinceridad y la sabiduría, comienza a sonar en segundo plano un corno francés interpretando el tema de la princesa Leia de John Williams (1977). Denotando que las experiencias que la niña tuvo durante los acontecimientos de la serie le han dado una nueva perspectiva de la galaxia que antes no tenía.

A través de la música se pueden enfatizar momentos clave en la historia de los personajes y de las situaciones de una producción audiovisual. En el caso de Obi Wan la composición y la re-armonización musical nos ayuda a cerrar un arco narrativo del personaje, conectando el filme de la trilogía de precuelas con la película original de la trilogía de Lucas.

Partitura 11: Saying Goodbye

Piano

$\text{♩} = 102$

3

5

7

8

10

11

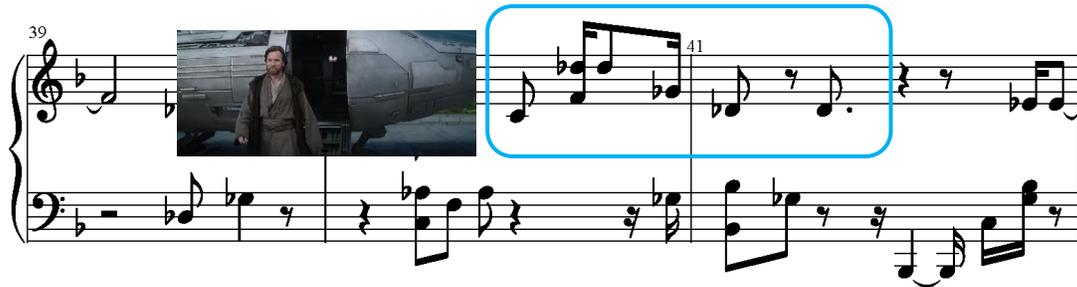
13

14

El optimismo de Leia se ve reflejado en la armonía de esta composición, la melodía rara vez desciende; denotando una nueva esperanza para la galaxia en Leia

31 33

35 37

39 41

El tema de Obi Wan acentúa la aparición del personaje a cuadro

42 44

46 48

50 52 54

En los compases 60 - 65 hace aparición el tema musical de la princesa Leia de John Williams, cerrando el arco narrativo de la pequeña Leia.

55 57

A partir de este punto el personaje despierta su interés por la política y la rebelión contra el imperio, respaldada por sus vivencias con Kenobi e instruida por el senador Organa

59 61

63 65

67 69

Musical score for measures 71-73. A video inset shows Luke Skywalker and Leia Organa in a scene from Star Wars: The Force Awakens. A blue box highlights the piano accompaniment in measures 72 and 73.

El tema de la fuerza también hace una aparición en esta secuencia. Remarcando así el hecho de que Leia es una Skywalker y su importancia dentro de la historia

Musical score for measures 75-77.

Musical score for measures 79-81.

En esta pieza casi no tenemos acordes menores, por lo que a pesar de ser la despedida de los personajes; la música da la sensación de triunfo y alegría.

Musical score for measures 84-86. A video inset shows the Millennium Falcon. A blue box highlights the piano accompaniment in measure 85.

La escena termina con Obi Wan regresando a Tatooine, en el compás 83 aparece su leimotiv, con un arreglo de octavase instrumentado por instrumentos de cuerdas. El jedi cumplió con su promesa

85

Musical score for measures 85-87. Measure 85 is highlighted with a blue box. The score is in G minor, 4/4 time, featuring a string arrangement of the Obi-Wan leitmotif.

87

Musical score for measures 87-89. Measure 87 is highlighted with a blue circle. The score continues the string arrangement of the Obi-Wan leitmotif. A double bar line with the number '2' is shown below the staff for measure 89.

Capítulo 5. Resultados

La historia que se desarrolla a lo largo de los episodios de la serie tiene la función de conectar y expandir a los personajes que tienen participación durante los episodios III Y IV de Star Wars. Obi Wan Kenobi se nos es presentado en el rol de sabio, un mentor para el joven Luke Skywalker, con el pasar de las décadas y el lanzamiento de nuevos materiales de la franquicia, ese rol que el personaje desempeñaba se ha ido ampliando.

El maestro Kenobi es el nexo que une los acontecimientos que presenciamos al final de “La venganza de los sith” y “Una nueva esperanza”. La serie profundiza en el paso que existe entre el dolor y el sufrimiento hacia la esperanza. El punto de inicio de nuestro protagonista es desolador; Obi Wan es un hombre que ha sido derrotado y que ha perdido todo en lo que creía. Se atormenta así mismo por su pasado y es incapaz de perdonarse así mismo por sus errores.

Con una nueva amenaza merodeando, el destrozado maestro Jedi deberá embarcarse en una nueva aventura. El senador Organa le encomienda a Kenobi el rescate de la pequeña princesa Leia, lo que no esperaba Obi Wan es que la niña sería quien lo salvará a él.

Algunos personajes que aparecen en la serie le recuerdan al Jedi que en tiempos oscuros lo que se necesita es un rayo de esperanza. La almirante Tala motiva y apoya al antiguo general Kenobi de la república que luchar por un ideal es lo que genera un cambio. A lo largo de su travesía por rescatar a Leia, Obi Wan comienza a recuperar su espíritu y su conexión con la fuerza.

Partitura 12: Obi Wan; Williams. J (2022)

The image shows a musical score for the Obi Wan Kenobi theme. On the left, there is a small, square inset photograph of Obi Wan Kenobi, looking slightly to the right with a serious expression. To the right of the photo is a piano score on a grand staff. The score consists of two staves. The upper staff contains a melodic line with several measures, including a triplet of eighth notes (marked '3'), a five-measure rest (marked '5'), and a seven-measure rest (marked '7'). The lower staff contains a simple harmonic accompaniment with block chords and single notes.

John Williams: Kenobi; el camino hacía una nueva esperanza

Los primeros compases del tema principal de la serie expresan la situación en que vemos al protagonista en los primeros minutos de la serie. El tema inicia con la nota de Do, poco a poco intenta ascender, pero al llegar a la nota de Si la melodía vuelve a caer hasta alcanzar el punto de inicio. Al igual que Obi Wan es incapaz de dejar ir su pasado para avanzar, la melodía es incapaz de seguir avanzando y regresa a la nota Do.

John Williams fue el encargado del tema principal de la serie ya que ha trabajado en la música de la franquicia desde sus inicios. Al ser un nexo entre producciones que tuvieron más de treinta años, Williams era el indicado para contarla historia de Obi Wan a través de las partituras.

En el capítulo anterior analizamos el tema principal de Obi Wan y en la composición de Williams podemos identificar un punto de inicio, una encrucijada y finalmente una resolución. Las primeras dos páginas de las partituras sirven como una introducción al personaje y al tono que se le dará en la serie. Al avanzar en la lectura de la música podemos observar que el ritmo cae y los acordes nos dan sonidos que evocan a la melancolía, Kenobi es atormentado por sus fallas.

Partitura 13: Obi Wan; Williams. J (2022)

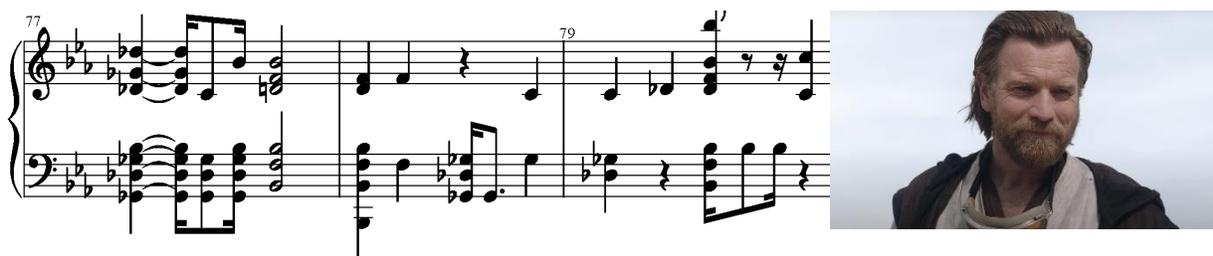
por lo que se tiene que disminuir un semitono, el acorde es menor. Por lo que el personaje de Kenobi aún tiene remordimientos.

La resolución del tema musical de Williams es similar a lo que vemos durante el capítulo final de la serie. Kenobi enfrenta a Vader y logra recuperar su conexión con la fuerza, después de una década con la idea de haber matado a su aprendiz Kenobi tiene una revelación al estar frente a Vader.

El señor oscuro de los sith le dice a Kenobi: “Yo no soy tu fracaso Obi Wan, tú no mataste a Anakin; yo lo hice”. El brillo carmesí del sable de luz ilumina el rostro quemado de Vader. Ambos personajes han tenido un proceso de catarsis y han dejado atrás su pasado para adoptar los roles que van a desempeñar en el episodio IV.

El exilio de Obi Wan Kenobi durante 20 años en el planeta Tatooine, por mucho tiempo fue un periodo de tiempo inexplorado en la saga. La influencia del productor Dave Filoni y los diferentes productos audiovisuales derivados de Star Wars nos dieron algunos indicios del paradero del maestro Jedi.

Partitura 14: Obi Wan; Williams. J (2022)

The image displays a musical score for the 'Obi Wan' theme by John Williams, specifically measures 77 through 79. The score is written for piano, with a treble and bass clef. The key signature is three flats (B-flat major or D-flat minor). The melody in the treble clef features a series of chords and single notes, while the bass clef provides a harmonic accompaniment with block chords and moving lines. To the right of the score is a portrait of Obi-Wan Kenobi, showing him with a beard and a serious expression, wearing his characteristic robes.

El color también juega un papel muy importante junto con la música en la historia que nos cuentan. Las tonalidades menores tienen una sinergia con la paleta de colores que vemos en los primeros capítulos (matices sepia). Al llegar a los últimos compases y al episodio final, los matices del color se vuelven más claros y los acordes dan una sensación más triunfal; pasamos del dolor a la esperanza.

Natalie Holt: Un nuevo enfoque musical a la saga

Algo que ha distinguido a la franquicia de Star Wars sobre otras películas y series de ciencia ficción es la música. Las composiciones de Holt conforman la mayoría de la banda sonora de la serie. La música de esta serie tenía el reto de sonar como parte de la saga, pero al mismo tiempo identificarse entre los demás materiales de la franquicia.

El trabajo de Natalie se centra en los acontecimientos y los personajes que intervienen únicamente a lo largo de los capítulos que vemos en pantalla, dejando el trabajo de re-armonización en manos de William Ross. El enfocarse en componer música exclusiva para la serie aportó a que la narrativa de la serie pudiera seguir su propio ritmo y tono.

La primera escena de la serie nos muestra los orígenes de Reeva, quien se convertirá en la tercera hermana inquisidora, la calma y paz del entrenamiento se rompe abruptamente con la llegada de las tropas imperiales. La pequeña niña ve cómo los soldados masacran sin piedad a todos sus seres amados. El manejo del tiempo y el ritmo de Holt destacan en sus composiciones ya que se sincronizan perfectamente con lo que sucede en pantalla.

Partitura 15: Order 66; Holt. N (2022)

La calma y serenidad de la melodía que acompaña al entrenamiento de los iniciados se interrumpe cuando los soldados entran en escena. Fuertes percusiones y violentas cuerdas inician el intento de escape de los Jedi. El ritmo de la música también influye en la cámara, pasamos de movimientos lentos y precisos a lo que simula ser un seguimiento de cámara en mano.

Al igual que John Williams, Holt comprende las intenciones de los personajes y las acciones que realizan. Pistas como “Order 66” e “Inuisitors’ Hunt” demuestran el dominio de la compositora sobre el tiempo. No obstante, el ritmo no es el único elemento de la música que Natalie Holt puede manejar.

“Dark Side Assault” es la composición que sonoriza la escena del enfrentamiento de Darth Vader y Reeva. Las intenciones de ambos personajes están plasmadas en las partituras de Holt. Por un lado, la tercera hermana inquisidora está fúrica y busca venganza del hombre que le arrebató todo lo que amaba y conocía. Por el contrario, Vader no la percibe como una rival digna; por lo que limita su estilo de combate a unos pocos movimientos.

Partitura 16: Dark Side Assault; Holt.N (2022)

Los movimientos agresivos y veloces de la tercera hermana se representan en la clave de sol, los tresillos y las notas tan rápidas equivalen a las estocadas de Reeva. En esta secuencia Darth Vader se muestra imponente y es un personaje mucho más poderoso que los inquisidores, la fuerza imparables del señor oscuro de los sith se interpreta en la clave de Fa. Las notas tan graves y que siguen un ritmo más lento, denotan el estilo defensivo que adopta Vader en esta escena.

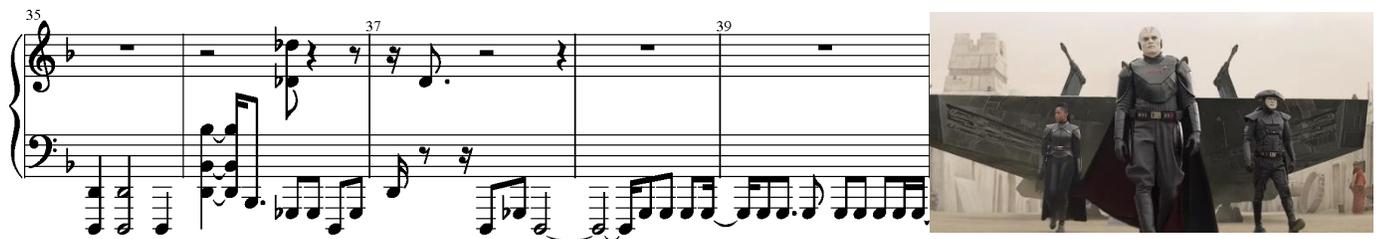
Natalie Holt demuestra que en las partituras se pueden interpretar diferentes elementos narrativos que conforman a los personajes que participan en una escena. El uso de la función lírica se emplea de una manera sutil, al ilustrar las acciones de los duelistas en las claves musicales.

Durante el primer episodio de la serie se nos presentan a los inquisidores, usuarios del lado oscuro cuya misión es acabar con todos los Jedi sobrevivientes. Holt fue la encargada de la música que presenta a esta élite. Esta pieza musical no solamente adorna la ambientación estilo western que vemos en pantalla; acentúa la presencia de los antagonistas y crea una atmósfera de tensión cuando acechan a su presa.

El tempo y la armonía son los elementos clave para poder transmitir el concepto de los inquisidores hacia el espectador. Dotando a la escena con un toque dramático y marcando el ritmo de la edición.

El tema de los inquisidores se puede dividir en tres secciones: llegada, acechar y atacar. Los primeros minutos de la secuencia en Tatooine corresponden a las primeras páginas de la partitura, las tonalidades graves son marcadas por un ritmo rápido y constante; denotando una amenaza imparable.

Partitura 17: Inquisitors' Hunt; Holt.N (2022)

The image displays a musical score for the 'Inquisitors' Hunt' scene from Star Wars: The Force Awakens. The score is written for piano, with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 4/4. The score begins at measure 35, with a fermata over the first measure. The melody in the treble clef is sparse, with notes appearing in measures 37 and 39. The bass clef features a more active accompaniment, starting with a steady eighth-note pattern in measure 35, transitioning to a more complex rhythmic pattern in measure 37, and ending with a rapid sixteenth-note run in measure 39. To the right of the score is a still image from the movie showing three Imperial Inquisitors in their dark, hooded robes standing in a desert landscape, with a large Imperial Star Destroyer in the background.

Al llegar a la cantina la élite imperial comienza a buscar a un renegado, el gran inquisidor se pasea lentamente por las mesas del establecimiento y con su mirada busca a su objetivo. El cuarto hermano y Reeva se quedan resguardando la entrada para evitar cualquier intento de escape.

Las notas han pasado de sonar a un ritmo frenético a ser pausadas y pesadas. Hasta que se revela quien es el forajido en el último tercio de la partitura. El ritmo retoma su velocidad, pero a diferencia del principio, las notas ascienden, un intento de escape. La melodía termina con un sonido grave que poco a poco se va debilitando.

Al momento de trabajar en una banda sonora debemos pensar de manera similar a la escritura de un guion. La música sirve para señalar momentos clave en una escena, expresar las motivaciones de los personajes y brinda ambientación a los escenarios.

Las composiciones de Natalie Holt para la serie Obi Wan Kenobi se destacan por el uso de la función rítmica de la música en medios audiovisuales. Temas como “Order 66” e “Inquisitors’ Hunt” guían las acciones que presenciamos en pantalla con el tempo y la velocidad de los acordes y las notas; pudiendo pasar de la tranquilidad al caos de manera en que no se sienta un cambio tan abrupto para el espectador.

A su vez Holt comprende a los personajes y lo demuestra al componer sus partituras. Aspectos que definen a los personajes y los planetas que vemos a lo largo de la serie se presentan en la música que escuchamos, agradándole un valor narrativo al aspecto sonoro.

William Ross: Re armonizando los temas clásicos de Star Wars

El tercer compositor que tuvo participación en la escritura de la banda sonora de la serie limitada “Obi Wan Kenobi” fue William Ross. Al abarcar eventos canónicos dentro de la cronología de Star Wars, la producción de Disney+ no puede desprenderse de todo lo que ya está establecido en la franquicia.

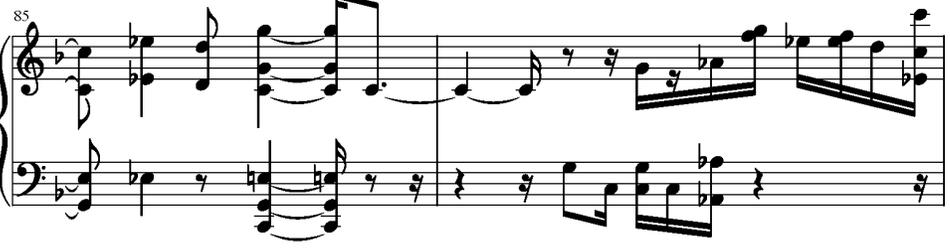
Durante los capítulos de la serie diversos personajes principales tienen roles importantes en el desarrollo de la trama. Darth Vader es uno de los principales antagonistas y la princesa Leia acompaña al protagonista en la mayoría de los episodios. Ambos personajes ya contaban con acompañamientos musicales muy definidos y que el público relaciona directamente con la caracterización de Carrie Fisher y David Prowse.

Musicalizar a estos personajes es más complejo que arrastrar la pista de audio de las cintas de la trilogía original. El proceso de producción de una serie no es el mismo que el de una película. Los personajes están a una década de los acontecimientos de “una nueva esperanza”; por lo que la música también debe pasar por un proceso de adaptación para acoplarse con el tono que se busca en la serie.

La fuerza es uno de los elementos más distintivos dentro del universo de la Guerra de las Galaxias, desde el estreno del episodio IV en 1977 hasta el ascenso de Skywalker en el 2019. Es un concepto que de manera indirecta ha conectado los diferentes materiales de la franquicia y la serie de Kenobi no es la excepción.

La primera interpretación de Obi Wan se le considera como un sabio que tiene una fuerte conexión con la fuerza, no obstante, no siempre fue de esa manera. El punto de partida para Kenobi es la desesperanza y la desconfianza en sí mismo. Poco a poco y con el apoyo de diversos personajes secundarios el Jedi es capaz de recuperar su conexión con la fuerza y es en la recta final de la serie que los temas “Obi Wan” y “The force theme” se entrelazan.

Partitura 18: Saying Goodbye; Ross.W (2022)

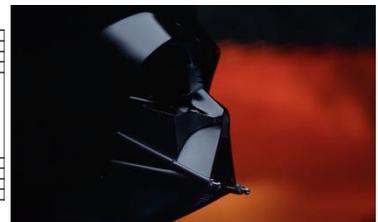

Uno de los villanos más reconocidos del cine es Darth Vader, en este punto de la línea temporal Anakin ya está adentrado en el sufrimiento, sin embargo, no ha terminado su travesía y su entrenamiento en el lado oscuro de la fuerza, aún debe dejar ir todo recuerda de su vida como caballero Jedi y eso incluye a su antiguo maestro.

Vader hace su primera aparición en pantalla en la recta final del tercer episodio de la serie, a diferencia de las películas el personaje no es acompañado por la marcha imperial, en su lugar “Sensing Vader” de Natalie Holt sonoriza esa escena. La ausencia de la tan icónica pieza musical de John Williams tiene una razón, en el interior del villano aún reside parte de Anakin Skywalker.

El duelo que cierra el arco de Kenobi y Vader culmina con el Jedi aceptando la pérdida de su amigo y antiguo aprendiz; por el otro lado el sith completa su travesía en el lado oscuro al dejar ir su ira y abandonar su persecución, y a que lo anclaba al pasado. Es en ese momento que los últimos vestigios de Skywalker desaparecen y finalmente suena la marcha imperial, con Darth Vader sentado en su imponente trono.

Partitura 19: Overcoming The Past; Ross. W (2022)

La situación de la princesa Leia es similar, el personaje se encuentra a 9 años de convertirse en la líder rebelde que conocimos, aún es una niña. La pequeña se enfrenta al peligro que representa la soberanía del imperio por primera vez durante los acontecimientos de la serie. Al presenciar la persecución que los inquisidores emprenden en contra de los refugiados, al estar a punto de ser torturada por Reeva y la compasión de Kenobi; la niña despertó un interés por hacer un cambio y optar por la diplomacia.

La primera vez que vemos a Vivien Blair interpretar a Leia no suena el tema compuesto por John Williams, la escena es musicalizada por Holt con “Young Leia” remarcando la idea de que estamos presenciando una etapa diferente en la vida del personaje. No es hasta el último capítulo de la serie, cuando llega el momento de despedirse de Kenobi. En el momento en que el Jedi describe a la pequeña con las cualidades que heredó de su madre y padre “Princess Leia’s Theme” comienza a sonar.

Partitura 20: Saying Goodbye; Ross.W (2022)

Las composiciones de Williams Ross comprenden la cronología de los personajes que vemos en pantalla y entiende el camino que aún tienen que recorrer y las emociones que deben transmitir para asumir el rol que desempeñan en una “Una nueva esperanza”. A través de la armonía logra integrar la música clásica de Star Wars con la nueva propuesta que establece Holt.

La banda sonora de Obi Wan Kenobi

La música y los compositores cuentan historias a través de las partituras, y estas a su vez forman una sinergia con los directores y las cámaras. El uso de música compuesta específicamente para una escena o personaje en particular dota de un refuerzo narrativo, el cual transmite de manera más eficiente las emociones y el tono que se tiene planeado para la escena.

John Williams capturó la esencia del exilio de Obi Wan Kenobi y su travesía por recuperar la esperanza en el futuro y la expiación de sus errores, perdonándose a sí mismo. El *leitmotiv* lo acompaña a lo largo de toda la serie y dependiendo de la situación que afronte el maestro Jedi en escena; la armonía puede hacer que el tono sea nostálgico o, por el contrario, un sonido triunfal.

El trabajo de Natallie Holt fue dar una propuesta que diferencie musicalmente a la serie de otros materiales audiovisuales de la franquicia. La compositora tiene un manejo preciso del ritmo y la sincronía musivisual, enfatizando las acciones de los personajes y dotando a las escenas con un ritmo dinámico. La inclusión de los temas clásicos de la Guerra de las galaxias en las composiciones que forman parte de la banda sonora de la serie hace que la serie tenga un sentido de pertenencia con las películas que conforman el canon. El respetar lo ya establecido, pero aportando un nuevo enfoque, en este caso instrumentación y musicalización, fue el trabajo de William Ross.

La banda sonora de Obi Wan no llega a alcanzar la iconicidad de piezas como “Duel of the fates” o “Imperial March”; no obstante, cumple con su cometido de reforzar la historia que nos quieren contar. Los compositores conocen las motivaciones y los sentimientos de los personajes, lo que les permite plasmarlas en las melodías y los acordes, formando un soundtrack que ayuda a narrar las historias de los personajes.

Conclusiones

Los conceptos que conforman la teoría musical no son exclusivos de las grandes orquestas y de los conservatorios, al pensar en producir algún material debemos recordar que la música también debe formar parte del proceso creativo y que también sigue un proceso de preproducción, producción y postproducción.

La melodía, el ritmo y la armonía son los tres elementos fundamentales de la música y podemos emplearlos de acuerdo con las necesidades de una escena. Disponer y emplear estos aspectos en una escena le da un valor agregado a la narrativa.

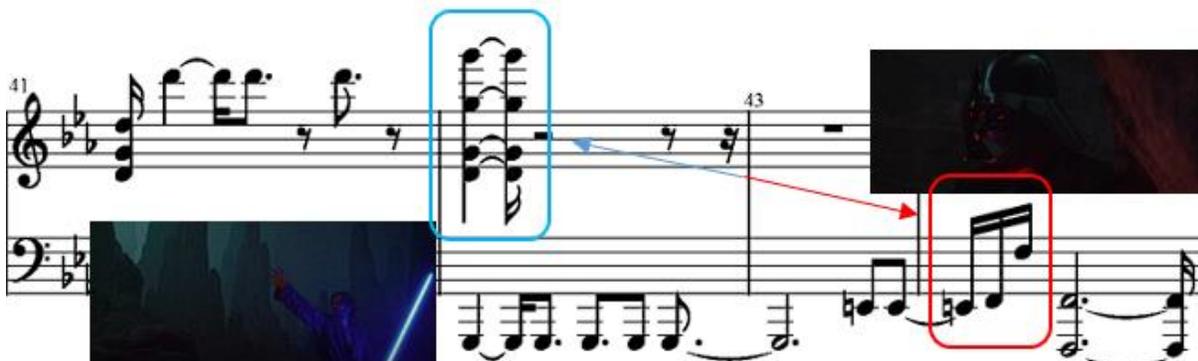
En diversas escenas a lo largo de los capítulos de la serie, el ritmo de la edición y de la música han marcado el tiempo que debe durar un personaje o una acción a cuadro. Algunas composiciones como “Inquisitors’ Hunt” y “Sensing Vader” de Natallie Holt Busca en generar una atmósfera tensa, a partir de notas estridentes que se sostienen. Cuando los tresillos y fusas hacen su aparición en las partituras usualmente acentúan una escena de persecución o de combate.

El manejo del tiempo es algo muy importante al momento de editar. Las herramientas de los programas de edición le permiten al equipo de producción manipular cuánto tiempo tiene que aparecer algo en pantalla; por el lado de la música, los compases y el valor de la nota negra nos permiten indicar la duración de los sonidos y con qué intensidad deben escucharse. El tiempo es el elemento que une el trabajo del editor y el compositor.

Los instrumentos también formaron parte fundamental dentro de las composiciones de los 3 músicos que participaron en la escritura de la banda sonora de Obi Wan Kenobi. Desde 1977 John Williams en sus piezas musicales ha atribuido el bien con los sonidos más agudos y ascendentes, mientras que la oscuridad la ejemplifica con los sonidos graves. Esta idea musical se ha mantenido a lo largo de las producciones audiovisuales de la franquicia.

Esta idea musical de personificar las partituras de la música se expresa principalmente en dos escenas, la primera es el duelo entre la tercera hermana contra Vader; mientras que la segunda escena es el duelo final de Kenobi contra su antiguo aprendiz.

Ilustración 10: Instrumentalización

Las fuertes y contundentes percusiones, acompañadas de los amenazantes chelos personifican el poder de Vader y lo mucho que ha superado a Kenobi. Por el otro lado el coro de voces y los violines buscan darle sonido al progresivo regreso de los poderes de Obi Wan y su retorno a la luz. No solo presenciamos el duelo en pantalla, también lo podemos percibir escrito en las partituras.

Otros de los aspectos importantes dentro de la serie son los escenarios y planetas visitados por los personajes durante su travesía. Star Wars no sería lo mismo si toda la historia tuviera lugar en un mismo punto de la galaxia. Desde el desértico Tatooine hasta la megalópolis de Daiyu.

Los tres sistemas estelares que más relevancia en la serie son: Daiyu, Mapuzo y Alderaan. El pacífico e idílico planeta natal de la princesa Leia solo fue mencionado y destruido durante los acontecimientos del “Episodio IV: Una nueva esperanza”, esta serie es la primera en darnos una primera visita a este mundo. “Days of Alderaan” de Natalie Holt nos transporta a una ciudad futurista y un paisaje tranquilo. A diferencia de “Mapuzo” y Daiyu, estas piezas musicales tienen como propósito situarnos en planetas distantes y llenos de

peligro. Daiyu es un mundo en el que la actividad criminal ha invadido las calles, es el planeta donde los secuestradores retienen a Leia; cada ataque de las cuerdas del violín pone en alerta al espectador, al igual que al protagonista.

Mapuzo es un sistema del borde exterior, un planeta recóndito en el que Kenobi y Leia deben pasar desapercibidos para lograr escapar. Holt nos da la bienvenida a este mundo con su pieza musical “Mapuzo”. Unas percusiones acompañadas de un coro distante, el único propósito de esta composición es señalar que el capítulo tendrá lugar allí, nada más.

Así como los lugares tienen sus sonidos propios que los distinguen, los personajes también cuentan con piezas musicales que los acompañan en escena. La iconicidad que alcanzó la banda sonora de Star Wars ha ayudado a que la saga sobresalga en la historia del cine, es por eso que los temas clásicos no podían quedar fuera de la serie “Obi Wan Kenobi”.

Los acontecimientos que vemos en pantalla nos cuentan los últimos pasos de Anakin hacia el lado oscuro de la fuerza. No es hasta el momento en que Vader deja ir el último vestigio de su pasado en el que “La marcha imperial” de John Williams suena en escena.

Ilustración 11: Comparativa musical

Overcoming the Past: Ross. W; 2022

64 66

Imperial March: Williams. J; 1977

Am Fm Am Fm Am Fm

mf marcato

La construcción de la escena del trono demandaba más que solo usar la pista de audio de la película de 1977. En la ilustración de arriba se hace una comparativa entre “Overcoming The Past” de William Ross, específicamente de los compases en los que la melodía de Vader suena en escena, e “Imperial March” de John Williams. Lo primero que podemos apreciar es que las tonalidades menores permanecen en ambas partituras, respetando la visión de Williams respecto al villano.

Las diferencias comienzan a surgir en la clave de Fa, los acordes más graves tienen una fuerza aún mayor al llegar a tonalidades más bajas que buscan entonar toda la oscuridad del señor de los sith. Los compositores pueden tener una visión diferente de un personaje y a través de arreglos en los acordes enfatizar un aspecto específico en la música que sonorizará la escena.

El tema musical de Obi Wan Kenobi, compuesto por John Williams, esconde en sus arreglos musicales algunos elementos que enfatizan y señalan momentos claves en la travesía del maestro Jedi. La instrumentalización y la armonía son dos componentes que Williams maneja para definir al personaje. La idea principal del tema se define desde los primeros compases.

Ilustración 12: Leimotiv de Obi Wan

El eje central que mueve al tema musical de nuestro protagonista se basa en una escala de Do menor, la cual intenta ascender; pero antes de llegar a su octava cae de nuevo hasta la nota de Do. La instrumentalización ayuda a reforzar una idea musical o incluso cambiarle el sentido. El oboe le da un tono distante y sombrío al tema de Kenobi, la elección de utilizar este instrumento al principio de la composición se debe a que el personaje se encuentra en uno de los puntos más bajos de su vida.

A medida que el personaje avanza en su cruzada por rescatar a Leia en la serie y que avanzamos en la lectura de las partituras, notamos que hay un cambio de instrumentos y de armonía. Un ejemplo de cómo ambos elementos cambian la idea musical es cuando Kenobi recupera su conexión con la fuerza, la melodía es interpretada por un coro y las notas ya no están solas, sino que las acompaña una octava aumentada. Las mismas notas ahora nos transmiten una sensación diferente, aluden al triunfo y a la esperanza en lugar de la tristeza y remordimiento.

Los elementos que componen la música de cierta manera generan su propio lenguaje. La armonía nos permite identificar la entonación de una idea, el ritmo nos permite identificar la intensidad y la velocidad de un concepto; por último, la melodía codifica un mensaje a partir de las notas musicales. Al trabajar en una producción audiovisual no debemos enfocarnos solamente en los aspectos fotográficos, el audio y todo lo que percibimos con nuestros oídos forman parte esencial de los materiales en que estamos trabajando.

Escribir música requiere de un proceso creativo, al igual que escribir un guion; ya sea para cine o televisión. Al igual que el vídeo la música también requiere de un proceso de postproducción, ya sea para corregir errores o para acoplarla a diferentes formatos. Un director de cine debe ser un buen narrador, ya que está contando una historia a través de medios audiovisuales; es importante que conozca los personajes, los escenarios y la trama. Un buen compositor musical que trabaje en una banda sonora de la misma manera debe conocer todos estos aspectos ya que él también cuenta una historia, aunque de manera diferente.

La banda sonora de Obi Wan Kenobi podría no llegar a ser tan emblemática para la saga de La Guerra de las Galaxias como otras composiciones, tal vez influya el hecho de que fue pensada para un medio diferente, el streaming. No obstante, las partituras de Holt y Ross cumplen con las funciones para las que fueron escritas.

La deconstrucción de las escenas y de las partituras ha sido beneficiosa para esta investigación ya que nos ha permitido explorar comprender de mejor manera cómo funciona la relación que existe entre la música y los medios audiovisuales. La simbiosis que se forma entre las notas musicales, los movimientos de cámara, la iluminación y la escritura de guion. Todos estos elementos extraídos de diferentes disciplinas contribuyen a la construcción de un material audiovisual, ayudando a que el espectador tenga una inmersión en nuestros relatos.

Las composiciones de Holt cuentan un manejo del tiempo impecable. Al ser un producto destinado a transmitirse semanalmente en una plataforma de streaming, el ritmo de cada episodio debe guiar a la audiencia a través del episodio. Si llegamos a sentir que un episodio de alguna serie es muy lento o que no sucede nada que capte nuestro interés, lo más probable es que dejemos de verlo; especialmente en plataformas como Disney+ o Netflix.

Imagen 2: edición de sonido

Fuente: <https://musicapod.com>

El ritmo de la edición y del sonido tienen la peculiaridad de agilizar o alentar nuestra percepción de la duración de algún material audiovisual. Composiciones como “Orden 66”, “Inquisitors’ Hunt” o “hangar Escape” juegan con las acciones que vemos en pantalla, los movimientos de cámara y los cortes de edición. Al emplear estos elementos en conjunto le aportamos una atmósfera sonora a una escena, la cual mejora la manera en que contamos lo que sucede en pantalla; se le da un sentido y un tono específico a la secuencia.

El lenguaje musivisual nos es de utilidad para poder expresar una idea o enfatizar en un aspecto muy definido de alguno de los componentes narrativos, es decir; personajes, escenarios y situaciones. La música armonizada de William Ross para esta serie se encarga de llevarnos nuevamente a una galaxia muy lejana. Su idea musical es hacernos recordar a estos personajes tan emblemáticos de la ciencia ficción.

Para los fanáticos de Star Wars la música de la saga no es un apartado aislado, ya que forma parte de la identidad de los personajes. La expresividad en la música no solo reside en las partituras y en la teoría musical, la instrumentalización es importante al transmitir una idea, no solamente en el aspecto musical. A lo largo de la serie algunos de los temas musicales cambian de instrumentación dependiendo de la situación que los personajes están viviendo o en las emociones que sienten.

Ross comprende que los personajes se encuentran cronológicamente a diez años de los acontecimientos que los convirtieron en iconos del cine. En el caso de Vader aún no dejaba ir todos los vestigios de su pasado y Leia aún no tenía la chispa de rebeldía que la impulsará a luchar. En lugar de presentarnos a estos personajes con sus respectivos *Leimotiv* como un identificador, son usados para culminar su desarrollo narrativo dentro de la serie. El uso de la música va más allá de acompañar o enfatizar y forma parte de la narrativa escrita que se planeó para la serie.

Actualmente las producciones de grandes estudios que se transmiten la plataforma de Disney+, son pensadas como derivadas de grandes franquicias cinematográficas que fueron un éxito en taquilla; por lo que adaptan algunos de los elementos del formato y técnicas cinematográficas, esto incluye la multidisciplinariedad.

El sonido y la música son componentes que si se utilizan creativamente pueden aportar un valor agregado a nuestras producciones audiovisuales. Al igual que la escritura y la fotografía, el sonido cuenta con herramientas y técnicas que nos son de utilidad para transmitir alguna emoción con nuestras escenas.

Bibliografía

- Altozano, J. (2017, diciembre 21). *Análisis de la Banda Sonora de Star Wars. EL LADO OSCURO*. YouTube.
- Antunes, R. (2022). *Interpretación plástica de la música en la comunicación*. 172–174. <https://doi.org/10.32870/zcr.v6iEspecial>
- Cárdenas, P., & Herrera, L. C. (2020). Importancia de la musicalización en el tipo de percepción de una película. *Revista Oratores*, 13. <https://doi.org/10.37594/oratores.n13.411>
- Chen, M. (2023). *Star Wars: Hermanos de batalla* (Primera edición, Vol. 1). Plantea.
- David Sonnenschein. (2001). *Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema*.
- Edwards, G. (2016, diciembre 15). *Rouge one: a star wars story*. LucasFilms.
- Geleb, D. (2022). *Star Wars Obi Wan Kenobi: el regreso del jedi*. Disney.
- Gustems, J. (2012). *Música y sonido en los audiovisuales*. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Herrera Landeros, S. (2020). La fuerza del sonido en el Cine. *Revista Iberoamericana de comunicación*, 38.
- Jackson Miller, J. (2017). *Star Wars: Kenobi* (Primera edición, Vol. 1). Planeta.
- Kershner, I. (1980, diciembre 25). *Star Wars: Episodio V- el imperio contraataca*. LucasFilms.
- Lucas, G. (1977a). *Star Wars IV*. 20th Century Fox.
- Lucas, G. (1977b, mayo 4). *Star Wars: Episodio IV - una nueva esperanza*. Lucas Films.
- Lucas, G. (1977c, mayo 4). *Star Wars: Episodio IV - una nueva esperanza*. Lucas Films.
- Lucas, G. (1999a). *Star Wars: Episodio I- la amenaza fantasma*. Lucas Films.
- Lucas, G. (1999b, mayo 19). *Star Wars: Episodio I- la amenaza fantasma*. Lucas Films.
- Lucas, G. (2002, mayo 16). *Star Wars: Episodio II- el ataque de los clones*. Lucas Films.
- Lucas, G. (2005a, mayo 19). *Star Wars: Episodio III- la venganza de los sith*. Lucas Films.
- Lucas, G. (2005b, mayo 19). *Star Wars: Episodio III- la venganza de los sith*. Lucas Films.

- Molina Sosa, J. J. (2020). Metodologías aplicadas a la crítica de Música de Cine: El uso del leitmotiv y su funcionalidad y articulación en “El Imperio Contraataca”. *Communication & Methods*, 2(1), 76–89. <https://doi.org/10.35951/v2i1.62>
- Moncada García, F. (1964). *La más sencilla, útil y práctica teoría de la música* (Segunda edición, Vol. 1). Misical Iberoamericana.
- Saitta, C. (2019). La banda sonora, su unidad de sentido. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 41. <https://doi.org/10.18682/cdc.v41i41.1784>
- Sánchez Viedma, R., & Blanco Trejo, F. (2012). La elaboración retórica de los afectos en la música de cine y un apunte sobre el proceso de composición de la banda sonora de El orfanato. *Cuadernos de Música, artes visuales y escénicas*, 7(2), 11–42. <http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co>
- Spielberg, S. (1975). *Jaws*. Universal Pictures.

PSICOSIS A. Hitchcock, 1960, música de B. Herrmann ³⁰⁰

Nº DE BLOQUE 02	PÓSTER 	AÑO DE PRODUCCIÓN 1960
TÍTULO DE LA PELÍCULA Psicosis / Psycho	COMPOSITOR Bernard Herrmann	ORQUESTADOR / ES Bernard Herrmann
NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES The City (+ The Car Lot)	GÉNERO CINEMATográfico Thriller	NACIONALIDAD Estados Unidos
CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES 00:01:54 (00:17:47 - The Car Lot)	1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA	2) ARGUMENTO
DERIVACIÓN DEL TEMA Primera aparición (+ The Car Lot: tema repetido)	PRODUCCIÓN Alfred Hitchcock	ARGUMENTO a) De la película completa
5) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA	DIRECTOR Alfred Hitchcock	a) De la película completa Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel y en la casa de al lado en la que viven Norman y su madre pero, mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente a cuchilladas.
PRODUCCIÓN Alfred Hitchcock	GUION Joseph Stefano / Robert Bloch (novela)	

PSICOSIS (THE CITY+THE CAR LOT)	4.2. FORMA CINEMATográfica Secuencia	PSICOSIS (THE CITY+THE CAR LOT)	6.4.2. Tipo de sincronía Sin sincronía
3) CÓDIGOS VISUALES	4.3. TIPO DE MONTAJE No métrico	6.2. FUNCIONES MUSIVISUALES	6.4.3. Puntos de sincronía
3.1. ENCUADRE, ESCALA, LUZ, COLOR	5) CÓDIGOS SONOROS	- Funciones físicas:	Sólo hay dos puntos de sincronía (muy poco marcados): el inicio del bloque con el inicio de la secuencia, y el final del bloque con el inicio del diálogo de la pareja.
En esta escena se suceden los siguientes planos: - Plano general (de situación) de la ciudad. - Panorámica horizontal de izquierda a derecha. Dissoluciones entre diferentes planos que continúan en el mismo sentido de la panorámica. - Títulos de situación (sobresimpresionados): "Phoenix, Arizona", "Friday, December the eleventh", "Two Forty-Three P.M.". También aparecen de los lados de la pantalla hacia el centro. - Zoom hacia la ventana que, por disolución da paso a otro plano más cercano de la ventana. - El último plano se acerca en zoom hacia el interior de la habitación, mostrando a la pareja en la cama.	5.1. ELEMENTOS SONOROS	6.5. CÓDIGOS ARMÓNICOS	
3.2. MOVIMIENTO (DE LA CÁMARA)	No hay elementos sonoros adicionales, solo la música. Aparecen los primeros sonidos cuando la cámara ha penetrado en la "intimidad" de la pareja: las primeras palabras del diálogo. En ese momento la música está cadenciándose.	- Funciones psicológicas:	6.5.1. Sistema de organización armónica Tonalidad difusa
- Empleo de la panorámica horizontal. - Empleo del zoom.	5.2. PLANO AUDITIVO MUSICAL (NIVEL SONORO)	- Funciones técnicas:	6.5.2. Tipos de acordes Cuaternarios
4) CÓDIGOS SINTÁCTICOS	Primer plano sonoro	6) Función estructural: marcar un cambio de secuencia (el inicio de la trama tras los títulos de crédito)	6.5.3. Análisis armónico musical
4.1. MONTAJE: FORMA Y RITMO	5.3. ESPACIALIDAD Mono	6.3. CÓDIGOS MELÓDICOS	La partitura está basada en acordes disminuidos con séptima menor (acordes semidisminuidos), aunque la frase comienza con un acorde disminuido con séptima disminuida.
El montaje viene determinado por el empleo de la forma de transición por disolución, lo que le confiere al inicio de esta secuencia cierta suavidad en el paso de un plano a otro.	6) CÓDIGOS MUSICALES	6.3.1. Morfología melódica: Tipo de melodía	6.5.4. Análisis armónico-visual
6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MÚSICA	6.1.1. Diégesis Extradiegética	6.3.2. Motivos y temas. "Leitmotive"	
El motivo de "la ciudad" viene determinado por el paralelismo de los acordes, que presenta un cierto estatismo. Pero no hay un motivo claramente definido.			

TÍTULO PSICOSIS (THE CITY+THE CAR LOT)	6.8.4. Estructura temática Tema central
6.6. CÓDIGOS TIMBRICOS	6.8.5. Características de la forma musical
6.6.1. Instrumentación Orquesta de cuerda	El tema, de 6 compases, se repite con pequeñas variaciones dos veces más, con estructura A A' A". El taboquero se repite literalmente en una secuencia posterior: "The Car Lot", donde Marion está en el exterior de una tienda de coches usados.
6.6.2. Análisis tímbrico-visual. Efectos. Matices	
La orquesta de cuerda, sobre en colores instrumentales, enlaza con la sobriedad del blanco y negro de la película en un monocrómismo orquestal.	
6.7. CÓDIGOS TEXTURALES	6.9. CÓDIGOS ESTILÍSTICOS
6.7.1. Tipo de textura Homofonía	6.9.1. Caracterización del estilo musical Cinematográfico moderno
6.7.2. Asociaciones por textura	6.9.2. Influencias de otros estilos / compositores de cine
La textura homofónica en ritmo de neoclasico produce	La técnica de armonía paralela recuerda los preludios

Nº DE BLOQUE 04	PÓSTER 	AÑO DE PRODUCCIÓN 1960
TÍTULO DE LA PELÍCULA Psicosis / Psycho	COMPOSITOR Bernard Herrmann	ORQUESTADOR / ES Bernard Herrmann
NOMBRE / DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE/ES Templation	GÉNERO CINEMATográfico Thriller	NACIONALIDAD Estados Unidos
CÓDIGO DE TIEMPO DEL BLOQUE/ES 00:10:52	1) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA	2) ARGUMENTO
DERIVACIÓN DEL TEMA Primera aparición	PRODUCCIÓN Alfred Hitchcock	ARGUMENTO a) De la película completa
5) FICHA TÉCNICO - ARTÍSTICA	DIRECTOR Alfred Hitchcock	a) De la película completa Una joven secretaria (Marion), tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regentado por un joven llamado Norman.

17. The Murder

A Molto Forzando e Feroce
Vivo

1

2

3

4

Violino I
Violino II
Viola
Cello
Basso

Vcllo
Vcllo
Vcllo

12 15 18 21 24

Detailed description: This is a musical score for a symphony orchestra, titled "17. The Murder". The score is divided into two systems, A and A'. System A covers measures 1 to 12, and system A' covers measures 15 to 24. The orchestration includes Violino I, Violino II, Viola, Cello, Basso, Vcllo (Violoncello), and Vln (Violino). The tempo and dynamics are marked "Molto Forzando e Feroce" and "Vivo". There are four numbered images (1, 2, 3, 4) placed over the score. Image 1 is at the beginning of the first system. Image 2 is in the Viola part of the first system. Image 3 is in the Cello part of the first system. Image 4 is in the Vcllo part of the second system. There are various annotations: a red box highlights the first system, a blue box highlights the second system, and a green box highlights the third system. There are also red and blue circles and arrows pointing to specific notes in the Vcllo and Vln parts of the second system.