

Metodología

La música y el cine son dos formas de expresar el arte, por ello han de ser valoradas de manera cualitativa, no cuantitativa. Aun así no es sencillo establecer un método para tratar de medir la importancia de cada película, canción o álbum, y en caso de que se alcanzara una metodología, tampoco sería fácil llegar a un consenso entre la crítica o la sociedad para aceptarla.

Sin embargo, existen gran cantidad de rankings y listas que ofrecen una herramienta para el estudio. Este tipo de clasificaciones tienen mucha difusión, y su popularidad las hace relevantes (por ello resulta de interés analizarlas). Además, son una buena manera de identificar qué obras han tenido más éxito en cada época. De esta manera, en *Música y cine, año a año* utilizaremos los rankings de recaudación y los premios conseguidos para escoger las películas destacadas en cada año y, en el caso de la música, prestaremos atención a la posición de cada canción o disco en las listas musicales, así como sus ventas certificadas.

Aun así, estos datos no bastan para hacer una criba eficaz de las obras y artistas más importantes: muchos de ellos fueron influyentes sin necesidad de llegar al número uno o de reventar la taquilla. Es por ello que sumamos a nuestro análisis una importante dosis de estudio y reflexión sobre la historia de la música y el cine, basada en una objetividad profesional y honesta. Combinando todos los datos con la información obtenida creemos haber conseguido reunir a los principales nombres de estas dos artes. La limitación del papel causará alguna baja, pero de manera general podemos afirmar que aparecen todos los actores, actrices, músicos, directores, productores, compositores, formaciones y grupos que ocupan un lugar en la historia. Un listado completo de todos ellos se puede encontrar en el *Índice de nombres* (pág. 354), que incluye un total de 4.350 nombres propios. Además, en este libro se mencionan 1.211 álbumes y 3.024 películas. No existe una obra semejante en el mercado.

MÚSICA

Cada página dedicada a la música incluye una selección de "Temazos del Año" en la que se destacan algunas de las canciones más famosas del año en cuestión. Además, el texto repasa los principales álbumes publicados ese año, así como los mayores éxitos musicales en forma de sencillos. Para seleccionar qué música debía aparecer en cada año hemos realizado un importante trabajo de búsqueda en los archivos.

Existen listas musicales en muchos países del mundo, especialmente en Occidente. Son una herramienta básica para conocer los gustos musicales de la población, y miden la popularidad de la música en términos de ventas, número de veces que suena una canción en la radio o cantidad de descargas legales a través de las plataformas digitales. También existen listas en las que los propios oyentes pueden votar y hacer que las canciones suban o bajen puestos en las clasificaciones. Hemos seleccionado cuatro listas con mucha importancia en la industria musical a nivel internacional y en el ámbito latino. Con los datos de los registros históricos de estas cuatro fuentes se han elaborado las secciones de Temazos del Año que aparecen en la página izquierda de cada año:

- **Cash Box Top 100 number-one singles:** era una de las listas que publicaba la revista estadounidense *Cash Box*, a la venta entre 1942 y 1996, y actualmente en activo a través de una página web. *Cash Box* elaboraba listas con las canciones que llegaban al número uno de su Top 100 cada semana. Repasando una a una cada lista hemos podido conocer la canción más popular de todas las semanas desde enero de 1950 hasta noviembre de 1996, cuando se publicó el último número en papel de *Cash Box*.
- **Billboard Hot 100:** es una clasificación que desde 1958 destaca los cien sencillos más vendidos cada semana en Estados Unidos. Elaborada por la revista *Billboard*, el *Hot 100* es la lista más popular de la industria musical, y es utilizada por los analistas para medir el éxito de cada artista o grupo. Puede encontrarse una lista con los tres sencillos que más tiempo ocuparon cada año el número uno del *Billboard Hot 100* en el *Anexo V* (pág. 604).
- **Los 40:** es la clasificación musical más importante de España, y su base de datos cubre el periodo desde 1966 hasta 2022. Conocida como *Los 40 Principales* durante cincuenta años, en 2016 esta lista cambió su nombre por *Los 40*. En esta clasificación pueden participar los consumidores emitiendo votos. Se puede acceder al archivo histórico de manera pública a través de una interesante sección de la web de *Los 40* llamada *Cuando naciste*. Ver *Anexo VI* (pág. 614).
- **Top 100 Canciones:** lista publicada por la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) desde 1970 y que presenta una tabla similar a la de *Los 40*. Ha servido como fuente de información complementaria para confirmar los éxitos de cada año en España.

Otras fuentes que han aportado información importante para determinar qué canciones merecen aparecer en este libro han sido las páginas web *Second Hand Songs*, una enorme biblioteca con datos de 823.000 grabaciones, y *The World's Music Charts*, que recoge más de 500.000 canciones y su posición en las listas musicales de veinte países desde el año 1900. Para conocer la posición de cada canción del periodo 2000-2022 en las listas musicales de Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Australia, Italia y Países Bajos ha sido muy útil *Chart 2000*, que actualiza semanalmente canciones de 27.000 artistas. Finalmente, para información sobre autoría y fechas de publicación de temas y álbumes, las veteranas *Discogs* y *MusicBrainz*, fundadas en el año 2000, y *AllMusic*, de 1991, siguen siendo las fuentes más apropiadas, con información sobre millones de canciones.

Además, se ha hecho un trabajo de revisión de varios rankings elaborados por revistas musicales y medios de comunicación que tratan de seleccionar los mejores trabajos, como por ejemplo: 'All-TIME 100 Songs' (*Time*, 2011), 'The 100 Best Albums of the 21s Century' (*The Guardian*, 2019), '500 Greatest Songs of All Time' (*Rolling Stone*, 2004), 'The 500 Greatest Albums of All Time' (*NME*, 2013), 'The Pitchfork 500' (*Pitchfork*, 2008), 'The 100 Best Tracks Ever' (*BBC Radio 1*, 1998), 'The 50 Albums that Changed Music' (*The Guardian*, 2006), '500 Greatest Albums of All Time' (*Rolling Stone*, 2012) o 'The Definitive 200', lista realizada en 2007 por la Music Business Association en colaboración con el Rock and Roll Hall of Fame. También han aportado datos importantes antiguas revistas especializadas que elaboraban listas de éxitos, como *El Gran Musical*, *Disco Expres* o *Discomanía*, páginas webs de referencia como *United World Chart*, *AGED1* o *El portal de Música*, y las siempre útiles obras de Joel Whitburn (*Joel Whitburn's Pop memories, 1890-1954*, 1986), Robert Christgau (*Christgau's Record Guide: Rock Albums of the Seventies*, 1981; *Christgau's Record Guide: The '80s*, 1990; *Christgau's Consumer Guide: Albums of the '90s*, 2000), Colin Larkin (*Encyclopedia of Popular Music*, 1989; *All Time Top 1000 Albums*, 1994), Percy A. Scholes (*The Oxford Companion to Music*, 1970) y Fernando Salaverri (*Solo éxitos*, que en su reedición de 2015 cubre el periodo 1959-2012). Ha sido muy útil también la increíble base de datos de la web *American Radio History*, que contiene digitalizados todos los números de las principales revistas musicales y disponibles para consulta pública. La inclusión o no de una canción en la sección Temazos del Año se ha decidido tras un proceso de estudio de la popularidad que cada tema tuvo en su respectivo año y en la trascendencia que ha tenido en la historia de la música. Un filtro necesariamente subjetivo pero que se ha realizado con honestidad.

En la búsqueda constante de la clasificación encontramos otra herramienta además de las listas musicales y los libros de historia de la música: las certificaciones oficiales. En la mayoría de países occidentales existen organismos certificadoros que se encargan de contabilizar la cantidad de discos vendidos de manera semanal o mensual. Los organismos certificadoros operan de manera generalizada desde la década de los años setenta, si bien en Estados Unidos la **RIAA** comenzó a contabilizar ventas en 1958. A nivel global existe la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), fundada en 1933 para defender los intereses de la industria musical en todo el mundo. Actualmente también contabiliza ventas a través de los datos de los organismos nacionales que la componen, y cada año entrega el premio Global Recording Artist of the Year al artista con más ventas certificadas en el mundo. La metodología que siguen los organismos certificadoros se basa en el sistema Nielsen SoundScan, que se encarga de contabilizar la llegada de discos a las tiendas de música. Luego Nielsen resta las devoluciones. El dato resultante es el que los organismos certificadoros cuentan como válido. Que los discos que llegan a las tiendas se vendan o se queden perdidos en algún almacén es algo que no se tiene en cuenta, por lo que no se puede saber realmente cuánta gente ha comprado cada disco. Con sus datos, los organismos de cada país otorgan la certificación de disco de oro, disco de platino o disco de diamante en función de las ventas.

País	Organismo certificador	Oro	Platino	Diamante
Estados Unidos	Recording Industry Association of America (RIAA)	500.000	1.000.000	10.000.000
Japón	Recording Industry Association of Japan (RIAJ)	100.000	250.000	1.000.000
Australia	Australian Recording Industry Association (ARIA)	35.000	70.000	500.000
Alemania	Bundesverband Musikindustrie (BVMI)	250.000	500.000	-
Reino Unido	British Phonographic Industry (BPI)	100.000	300.000	-
Brasil	Pró-Música Brasil (PMB)	100.000	250.000	1.000.000
España	Productores de Música de España (Promusicae)	50.000	100.000	-
Francia	Syndicat national de l'edition phonographique (SNEP)	50.000	100.000	500.000
Italia	Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI)	50.000	100.000	500.000
Canadá	Music Canada	40.000	80.000	800.000

RECURSO WEB

Una desconocida joya en Internet es la web *The World's Music Charts*, un proyecto personal de Steve Hawtin iniciado en 2007 y que, pese a su diseño retro y su poca publicación, esconde la mayor base de datos en lo referente a listas musicales. Entrando en el enlace tsort.info se accede a 120 años de historia musical.

→ la web *The World's Music Charts* recopila datos de 138 listas musicales de canciones y 98 listas musicales de álbumes

RIAA

Fundada en 1952, la Recording Industry Association of America representa los intereses de las compañías discográficas estadounidenses en términos de derechos de autor y se encarga de certificar las ventas en dicho país. Aunque la RIAA está compuesta por más de 1.600 discográficas, sus miembros más influyentes son Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Music Group. En la nueva escena de la industria musical (ver *Especial 12*, pág. 298), la RIAA ha perdido peso como institución, pasando de unos ingresos de \$15.000 millones en 1999 a apenas \$8.000 millones en 2016.

Recientemente, muchos organismos han cambiado sus estándares de certificación tras la explosión de las ventas en formatos digitales (los llamados *singles*, que se compran individualmente en plataformas como iTunes, Google Music o Spotify). El descenso de venta de álbumes físicos ha obligado a rebajar el número necesario de copias vendidas para conseguir una determinada certificación. En España, tradicionalmente han sido necesarias 100.000 copias vendidas para conseguir un disco de platino, pero a partir del año 2009 Promusicae comenzó a exigir menos cantidad y fijó la cifra en 80.000. Dos años después se volvió a rebajar el requerimiento a 40.000. Una cifra ridícula en comparación con lo exigido durante décadas pasadas, menor incluso que lo necesario para obtener la certificación de disco de oro, que estuvo siempre en 50.000 copias (en la actualidad se sitúa en 20.000). Para este libro se ha decidido trabajar con los estándares de certificación originales de cada país, ya que fue con ellos con los que se valoró a la gran mayoría de artistas de los que hablamos: músicos y grupos del siglo XX.

En los últimos cinco años, y debido a la crisis en la industria discográfica, se ha adoptado una curiosa manera de certificar las ventas, a través de la llamada "unidad equivalente a álbum", una medida que relaciona descargas digitales, reproducciones por streaming y ventas de discos físicos. Una nueva forma de medir para una nueva industria, basada en múltiples formatos. Es una arriesgada metodología que sin embargo ha sido adoptada por la IFPI, la RIAA o la revista *Billboard* como la mejor forma de ajustarse a la nueva realidad del siglo XXI. Es la única manera que, por el momento, se ha encontrado para cuantificar de manera ordenada toda la música que se consume y mantener al mismo tiempo los estándares de certificación Oro, Platino y Diamante. Lo único que ha cambiado es que el reconocimiento ya no es al disco más vendido, sino al disco más popular. Hoy en día, que un álbum consiga ser disco de oro no implica que haya vendido las copias necesarias para serlo.

tipo de consumo	unidad equivalente a un disco vendido
venta de discos físicos	1 disco vendido
descargas digitales (legales)	10 canciones descargadas
reproducciones en streaming	1500 reproducciones

En el *Anexo IV* se presentan los tres álbumes más vendidos de cada año, según la lista *Billboard 200* elaborada por la revista *Billboard*. Es interesante tener en cuenta que hasta el año 2014 la metodología utilizada es la tradicional de Nielsen SoundScan (contando discos físicos vendidos), y a partir de ese año se incorpora el multi-formato de las unidades equivalentes a disco (contabilizando también descargas digitales legales y reproducciones en streaming). Esta nueva metodología se basa en los algoritmos utilizados por Nielsen Entertainment. Por tanto entre 2014 y 2020 sería más preciso hablar de los álbumes más populares. En *Billboard* han mantenido desde 2014 una lista paralela llamada *Top Album Sales* que sigue la metodología tradicional, si bien la *Billboard 200* continúa siendo la más consultada en la industria musical.

Durante todo el libro manejaremos única y exclusivamente datos de ventas certificadas. Es la información oficial de la que disponemos gracias a los organismos certificadores de cada país. El problema de limitarnos a las ventas certificadas es que no existen datos de ventas en todos los países del mundo, por tanto nunca podremos saber con exactitud cuántos discos ha vendido realmente un artista o grupo a nivel global. La ventaja es que sabemos que los datos que manejamos son oficiales y verdaderamente reales.

Frente al dato de las ventas certificadas suele presentarse también el dato de las ventas estimadas, una cantidad construida artificialmente por analistas y críticos de música, a partir de revistas musicales, noticias e incluso rumores extendidos en el tiempo que acaban estableciéndose como semi-verdades. Las ventas estimadas siempre superan las ventas certificadas, y nunca deberían utilizarse como elemento de medida. La falta de rigor de este dato no oficial no impide sin embargo que sea el número que finalmente queda guardado en el imaginario colectivo. Todos creemos que The Beatles han vendido 1.000 millones de discos, y que *Thriller* es el álbum más vendido de la historia con 100 millones de copias. Son datos de ventas estimadas, muy alejados de los datos oficiales que sí tenemos. Dos elementos dan cuenta de la poca precisión de las ventas estimadas: la perfección de los números (100, 150, 200, 1000...) y las enormes horquillas que suelen aparecer. De esta manera el dato pasa a ser de poca o nula utilidad analítica. Para superar el dato de las ventas estimadas hemos elaborado el *Anexo VIII*, en el que aparece una lista de los cien artistas y grupos con mayores ventas de álbumes certificadas. De manera muy detallada hemos recopilado las ventas de cada uno de ellos en diez países seleccionados que cuentan con organismos certificadores. Esta clasificación es la que consideramos definitiva para resolver el debate sobre quiénes han sido los artistas con más discos vendidos

Artista	Ventas estimadas	Ventas certificadas
The Beatles	500.000.000 - 1.000.000.000	192.500.000
Elvis Presley	500.000.000 - 1.000.000.000	164.700.000
Michael Jackson	750.000.000	167.700.000
Madonna	500.000.000	152.300.000
Julio Iglesias	300.000.000	51.200.000

CINE

La metodología aplicada en lo referente al cine es sencilla cuando se acude al archivo histórico de los galardones que se quieran destacar: basta con comprobar quién ganó qué premio en qué año, no es un dato que pueda provocar controversia. Sin embargo resulta más complejo encontrar información sobre recaudación, un apartado clave en el análisis del cine como industria (el cine como arte se ha de estudiar con otros instrumentos de evaluación, mucho más subjetivos). Para encontrar los datos de recaudación (datos objetivos) contamos con tres fuentes de información:

- **The Numbers:** página web fundada en 1997 dedicada a la recolección de datos de la industria cinematográfica. Contiene datos de recaudación desde el año 1915 e información de 20.000 películas y 100.000 actores, productores y directores. Publica clasificaciones diarias, semanales, mensuales y anuales con las películas más taquilleras en Estados Unidos, y también rankings de las películas más taquilleras mensualmente en hasta otros 20 países.
- **Internet Movie Data Base (IMDb):** probablemente la página web más famosa e importante de Internet sobre cine. Inaugurada en 1990 y comprada por Amazon en 1998, IMDb es una enorme base de datos pública con información sobre elencos, premios, producción, recaudación y curiosidades de miles de películas.
- **Box Office Mojo:** principal fuente de información para datos oficiales de recaudación a nivel global, activa desde 1999. Asociada con IMDb, esta web tiene un archivo de datos que comienza en el año 1977. Además de datos de taquilla a nivel global, cuenta también con un calendario de estrenos y una sección de récords muy interesante.

Durante toda la obra y también en el *Anexo III* (pág. 576) se utilizará el dato de la taquilla internacional acumulada, es decir, la recaudación que una película ha obtenido en todo el mundo y durante todo el tiempo. La primera condición es sencilla: se maneja la taquilla de todos los países del mundo (aunque este dato sólo está disponible a partir de 1975, hasta ese año sólo hay datos de la taquilla estadounidense). La segunda es algo más extraña e implica que si una película vuelve a las salas de cine años después de su estreno, esa recaudación también se valora. El ejemplo de *Titanic* es paradigmático de esta situación: se estrenó en 1997 y tuvo una taquilla internacional de 1.840 millones de dólares, pero en 2012 regresó a la gran pantalla y recaudó otros 340 millones. El dato que manejamos en este libro es la suma de todas las recaudaciones que haya podido hacer una misma película a lo largo de la historia. Así tratamos de comprender el impacto cultural de la película: *Blancanieves y los siete enanitos* se estrenó en 1937 y desde entonces ha recaudado 184 millones de dólares en taquilla. Aunque no es la cantidad que recaudó en su año de estreno, sí nos ayuda a visualizar la importancia de la cinta en términos históricos. Precisamente calcular la recaudación total de los primeros largometrajes de Disney es complicado por la tradición de re-estrenarlos que adoptó la empresa. Por ejemplo, *Pinocho* recaudó 2 millones de dólares en su año de estreno (1940), pero luego volvió a las salas de cine en 1945, 1954, 1962, 1971, 1978, 1984, y 1992, aumentando su recaudación total a 121,9 millones.

Además del dato de taquilla, que nos da una idea de la popularidad de la película, para completar una buena selección de las obras más destacadas de la historia es siempre interesante acudir a las ceremonias de premios cinematográficos. En ningún caso se pretende asumir que una cinta ganadora de un premio es mejor película que otra, pero sin duda en términos históricos es relevante destacar aquellas que recibieron galardones importantes. Aunque se intenta superar el dominio de los premios más conocidos mencionando festivales como Venecia, Berlín, Sundance, Toronto o Sitges y ceremonias como las de los César, BAFTA o Goya, el peso de los Globos de Oro, el Festival de Cannes, y especialmente de los Óscar es mayor. En cada página dedicada al cine hay, a partir de 1928, una barra lateral que repasa la edición de los Óscar que premia las películas del año en cuestión. Los Premios de la Academia son los que más atención atraen a nivel global, así que su importancia está fuera de lugar en un libro de historia del cine. De manera no oficial, los analistas llaman The Big Five a los cinco Óscares más importantes: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Actriz. En las barras laterales aparecen estas cinco categorías y, además, las de Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Banda Sonora. Las películas oscarizadas no son necesariamente las mejores producciones de cada año, pero es un dato que puede interesar a muchos cinéfilos.

Al igual que en el apartado de música, para seleccionar obras destacadas de la producción cinematográfica se han analizado gran cantidad de rankings y clasificaciones realizadas por revistas especializadas y medios de comunicación, como: 'The 100 Greatest Movies' (*Empire*, 2018), 'AFI's 100 Years... 100 Movies' (American Film Institute, 1998), 'The 100 Greatest Films of All Time' (British Film Institute, 2020), 'The 100 Greatest Foreign-language Films' (*BBC*, 2018), 'IMDb Top 250' (IMDb, 2020), 'The 100 Best Films of the 21st Century' (*The Guardian*, 2019), o 'Top 100 Movies of All Time' (Rotten Tomatoes, 2020). Este tipo de clasificaciones, realizadas en principio por críticos de cine, son una buena herramienta para detectar qué títulos deben aparecer sí o sí en un libro como este. Para completar el análisis, se han consultado clasificaciones similares para países, géneros o directores en concreto: las mejores películas japonesas, las mejores películas de ciencia ficción, las mejores películas de Tom Hanks... etc. El objetivo de la consulta de este tipo de rankings ha sido darle mayor diversidad y amplitud a la obra, y tras mencionar más de 3.000 películas creemos que lo hemos conseguido. Se han quedado fuera muchos títulos, pero los que debían aparecer están. Las películas que han tenido influencia, las que han tenido impacto cultural, las que fueron éxitos en su momento y en su país están presentes en *Música y cine, año a año*.

El análisis honesto que ha acompañado a los datos de taquilla, premios y rankings se ha centrado en la lectura de cientos de fuentes, páginas web, libros, reseñas, críticas y artículos. Algunos ejemplos de libros consultados son: *Historia del cine mundial* (Georges Sadoul, 1949), *El cine* (Núria Lucena Cayuela, 2006), *L'Atlas du Cinéma* (Olivier Bousquet y Arnaud Devillard, 2021), *Historia del cine* (Mark Cousins, 2005), *Cinema: The Whole Story* (Philip Kemp, 2011), *Academy Awards: The Complete Unofficial History* (Gail Kinn y Jim Piazza, 2008), *The Oxford History of World Cinema* (Geoffrey Nowell-Smith, 1996), *George Lucas's Blockbusting* (Alex Ben Block, 2010) o el popular *1001 películas que hay que ver antes de morir* (Steven Jay Schneider, 2003). Todos estos títulos han servido para detectar cintas o nombres propios que habían quedado fuera del radar tras analizar taquilla, premios y rankings.

Además, se ha hecho un análisis del índice de tres de esos libros para ver qué personas aparecían más veces mencionadas. El resultado ha sido una tabla de 400 nombres imprescindibles que debían aparecer en nuestro libro. Las tres obras analizadas han sido *Historia del cine*, de Mark Cousins, *El cine*, una enciclopedia de Larousse, y *Academy Awards: The Complete Unofficial History*. Lo interesante de combinar estos tres títulos ha sido su diferente enfoque: mientras éste último repasa curiosidades de los Premios Óscar, la obra de Cousins es un libro de historia que repasa autores influyentes. Aun así sorprende que dejara sin mención a Steven Spielberg, el nombre del cine que más se repite en nuestro libro. Atendiendo únicamente a libros sobre la industria de Hollywood habríamos dejado desatendidos a autores como Yasujiro Ozu, Serguéi Eisenstein o Jean Renoir. En *Música y cine, año a año*, aparecen tanto los nombres propios del cine de masas como aquellos nombres clave en el cine de autor e internacional.

Aunque no han sido tantos como libros, algunos artículos de investigación también han aportado información relevante. Por ejemplo, "Identification of key films and personalities in the history of cinema from a Western perspective" (Livio Bioglio y Ruggero G. Pensa en *Applied Network Science*, 3, 2018), es una interesante investigación sobre 20.000 directores y 47.000 películas que ha ayudado a aflorar una gran cantidad de nombres propios que debían aparecer en un libro como el que queríamos escribir, que traspase la visión occidental-anglosajona e incluya cine de todo el mundo (ver página 350).

Además de la bibliografía tradicional, para el análisis de qué artistas y obras debían aparecer en el apartado del cine se han consultado las bases de datos y los textos de instituciones como el American Film Institute, la Librería del Congreso o el British Film Institute, y también páginas web como *Filmsite*. Este sitio es la web personal de Tim Dirks, un cinéfilo que en 1996 decidió crear un espacio para escribir sus críticas de películas. En la actualidad incluye análisis pormenorizados de más de 300 películas y una gran cantidad de secciones interesantes, como 'Greatest Films By Year' o 'Film History Milestones By Year', que han sido muy útiles para recopilar información año a año.

Además de repasar la producción cinematográfica anual desde 1900, nuestro libro ofrece un recorrido por la historia del cine a través de los Especiales que aparecen a mitad de cada década. Los Especiales dedicados al cine son los de las décadas de 1900 (*Los inicios del cine*), 1920 (*La teoría soviética del montaje*), 1940 (*El cine clásico de Hollywood*), 1960 (*La Nouvelle vague*), 1980 (*Steven Spielberg*), y 2000 (*Las sagas más taquilleras*). Son una buena manera de contextualizar el repaso cinematográfico que se hace año a año. El apartado *Libro de récords* tiene a partir de la página 320 datos curiosos sobre el cine, y en las páginas 324 y 325 una interesante tabla con los directores con mejor palmarés de la historia, que ha requerido de mucho tiempo para completarse. En los *Anexos* la información cinematográfica continúa con la lista del Óscar a Mejor Película (*Anexo I*), la Palma de Oro (*Anexo VII*), las películas más taquilleras por año (*Anexo III*) y los actores más taquilleros (*Anexo X*).

	<i>Historia del cine</i>	<i>El cine</i>	<i>Academy Awards</i>	<i>Música y cine</i>
Hitchcock, Alfred	26	21	24	20
Scorsese, Martin	22	10	17	16
Welles, Orson	20	10	18	10
Ford, John	21	8	16	18
Coppola, Francis Ford	14	13	12	12
Spielberg, Steven	-	20	19	26
Chaplin, Charles	15	8	15	22
Griffith, D. W.	23	7	8	15
Hope, Bob	-	2	33	13
Davis, Bette	-	5	29	9
Hepburn, Katharine	-	5	28	15
Nicholson, Jack	1	8	24	17
Brando, Marlon	-	15	17	12
Fellini, Federico	11	15	5	7
Wilder, Billy	14	6	11	12
Gable, Clark	-	16	14	9
Lubitsch, Ernst	18	7	5	14
Bogart, Humphrey	-	15	14	11
Capra, Frank	2	9	18	10
Allen, Woody	3	9	16	13
Eisenstein, Serguéi	17	11	-	5
Polanski, Roman	16	5	5	9
Bergman, Ingrid	-	6	19	12
Renoir, Jean	15	5	5	6
Bergman, Ingmar	11	10	3	5
Huston, John	6	7	11	11
Kurosawa, Akira	17	5	2	13
Kubrick, Stanley	5	16	2	13
Lemmon, Jack	-	5	18	11
Ozu, Yasujiro	22	1	-	6
Wyler, William	5	6	12	10
Cooper, Gary	-	6	16	12

└ número de veces que aparece cada nombre en cada libro

EL PROBLEMA DE LA DATACIÓN

Establecer la fecha de cada obra debería ser sencillo: atender al momento de su publicación o estreno. Sin embargo, un error común es relacionar las películas y discos con el año en el que han sido premiados con algún galardón importante. Esto supone un problema, puesto que normalmente la ceremonia en la que se premia las obras tiene lugar el año de después al momento de ser publicadas.

Lo que puede parecer una simple anécdota se convierte en un verdadero rompecabezas cuando nos encontramos con películas o álbumes premiados dos años después de ser producidos, o con obras que reciben reconocimientos el mismo año de su publicación. Se han celebrado 95 ediciones de los Premios de la Academia y 65 de los Premios Grammy, y la norma de premiar el año posterior al estreno se ha roto varias veces, alterando el normal funcionamiento de los galardones.

<i>Película</i>	<i>Se estrenó en....</i>	<i>Ganó el Óscar en...</i>
<i>Titanic</i>	Noviembre de 1997	Marzo de 1998
<i>Sin novedad en el frente</i>	Abril de 1930	Noviembre de 1930
<i>Wings</i>	Agosto de 1927	Mayo de 1929

La Academia estadounidense establece que, para entrar en las candidatas a la nominación, una película debe haberse estrenado el año anterior a la gala y haberse proyectado al menos siete días consecutivos en un cine del condado de Los Ángeles. Además, debe ofrecerse en tres sesiones cada día, con al menos una de ellas siendo entre las 18:00 y las 22:00 horas. Un requisito tan concreto y particular que en tiempos recientes ha provocado curiosas situaciones. En la era de las plataformas de video bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés, ver página 311), muchas películas se estrenan fuera del circuito tradicional y no llegan a las salas de cine. Para poder competir en la carrera por los Óscars, empresas como Netflix cumplen estrictamente la norma y exhiben sus películas durante siete días en Los Ángeles. Ni un día más y en ninguna otra ciudad.

En los Premios Grammy todo se complica por la falta de criterio para establecer un periodo de actuación. Las galas de los Grammy no premian necesariamente al material musical producido el año anterior. Varias ediciones han escogido a discos publicados el mismo año de la ceremonia para otorgarles el Grammy al Álbum del Año. Además, repasando la historia de estos galardones, encontramos varios años naturales que no han producido discos premiados con el máximo galardón: ocurre en 1969, 1972, 1984, 1988, 1993, 2001 o 2009. En ninguno de estos años se publicaron discos que ganaron el Grammy al Álbum del Año. Esto quiere decir que hubo años naturales en los que se publicó más de un álbum que ganaría el máximo galardón. Por ejemplo, dos álbumes de 1982 ganaron el Grammy al Álbum del Año: *Toto IV*, de Toto (ganador de los Grammy celebrados en 1983) y *Thriller*, de Michael Jackson (ganador en la ceremonia de febrero de 1984). La razón puede estar en la falta de trabajos de calidad publicados en un año concreto o en la popularidad tardía de un álbum, que quizás alcanza la fama uno o dos años después de su publicación, gracias a un single exitoso.

<i>Disco</i>	<i>Se publicó en....</i>	<i>Ganó el Grammy en...</i>
<i>Random Access Memories</i>	Mayo de 2013	Enero de 2014
<i>Back on the Block</i>	Noviembre de 1989	Febrero de 1991
<i>The Music from Peter Gunn</i>	Septiembre de 1959	Mayo de 1959

El caso de *The Music from Peter Gunn* es único en la historia: fue publicado como álbum después de ser galardonado con el Grammy al Álbum del Año. La explicación debemos encontrarla en dos factores: ocurrió durante la primera edición de los premios y fue un reconocimiento a una banda sonora de una serie de televisión.

Los trabajos musicales participantes en la edición 63 de los Premios Grammy, celebrada el 31 de enero de 2021, debían haberse publicado entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. El primer periodo de votaciones (para seleccionar los trabajos nominados) tuvo lugar en septiembre y octubre de 2020 y las votaciones finales (para escoger a los ganadores), en diciembre. De esta manera, un álbum o un sencillo publicado en 2019 pudo recibir el Grammy en 2021. Para poder ser nominado a un Grammy, el trabajo musical debe estar a la venta en formato físico o digital, a través de las plataformas de streaming reconocidas por la Recording Academy. Se considera álbum a todo trabajo de 30 minutos de duración o que contenga al menos cinco canciones diferentes. Para la edición 63, la Academia premió en 84 categorías diferentes, repartidas en 30 secciones (pop, rock, dance/electrónica, R&B, gospel, música clásica, rap, country...). Entre estas secciones destaca la llamada "general", que incluye las cuatro categorías consideradas más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. Únicamente en dos ocasiones un mismo artista ha ganado las cuatro categorías: Christopher Cross en 1980 y Billie Eilish en 2019.

Otras puntualizaciones importantes relacionadas con el problema de la datación y la fecha de las obras artísticas son las siguientes:

- En la sección Temazos del Año presente en la página izquierda de cada año aparecen canciones publicadas ese año. Una misma canción puede encontrarse en varios Temazos del Año por haber sido grabada y publicada varias veces. Es el caso de 'Vesti la Giubba', que aparece en los Temazos de 1902, 1904 y 1907, o 'Please Mr. Postman', que fue un éxito para The Marvelettes en 1961 y también en la versión que hicieron The Carpenters en 1974.
- En la sección de los Óscars de cada año (a partir de 1928) se indican las películas premiadas en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Banda Sonora. Esto no implica que la película ganadora en cada categoría sea necesariamente una película estrenada en el año en cuestión. Para conocer el año de estreno de cada película hay que acudir al *Índice de películas*, en la página 446.
- En la sección Temazos del Año aparecen únicamente canciones publicadas por primera vez en ese año. Es decir, si la canción aparece por primera vez en un disco publicado en 1990 y luego se publica como sencillo en 1991, la canción se encontrará en el Temazos del Año de 1990. Es paradigmático de este tipo de situación el caso de las canciones del álbum *Thriller*, publicado por Michael Jackson en 1982. Aunque la gente pudo escuchar canciones como 'Beat It', 'Billie Jean' o 'Thriller' en 1982 (porque el álbum ya estaba a la venta en las tiendas de discos), estos hits fueron radiados por las emisoras en años posteriores. Por ejemplo 'Billie Jean' se lanzó como sencillo en 1983 y 'Thriller' en 1984. En estos casos las canciones aparecerán en el Temazos de 1982. Aunque es más extraño, también puede ocurrir lo contrario: 'Holding Out for a Hero', de Bonnie Tyler, se publicó como sencillo por primera vez en 1984, y más tarde se incluyó en un álbum publicado en 1986. En este caso la canción aparece en el Temazos del Año de 1984.

TRATANDO DE SUPERAR EL DOMINIO DE LA CULTURA OCCIDENTAL

El artículo de la revista *Applied Network Science* añade la coetilla "from a Western perspective", muy relevante y que debe tenerse en cuenta cuando hablamos de análisis y recopilaciones culturales. *Música y cine, año a año* nace con el objetivo de compilar todas las obras relevantes de cine y de música producidas en todo el mundo desde el año 1900 hasta la actualidad. Se intenta superar la perspectiva occidental (como se aprecia en el apartado *Un mundo de música y cine*, pág. 326), incluyendo cine de la India, africano, iraní, japonés, chino... o música que vaya más allá de la música popular anglosajona. Sin embargo, de nuevo la dimensión finita del papel -y la necesidad de terminar la obra en algún momento- han hecho necesaria la limitación de la profundidad. No están en este libro todos los cantantes relevantes de Indonesia, ni todo el cine exitoso de Pakistán o todas las canciones famosas de Nigeria, pero el esfuerzo realizado ha sido de grandes dimensiones, como puede observarse en el *Índice de géneros* (pág. 330). Son más de 120 años de música y cine en el que se mencionan más de 4.350 nombres propios y aparecen representados más de 40 países. No existe en el mercado un libro tan ambicioso como este, y seguiremos trabajando para mejorarlo y ampliarlo.

LA IMPORTANCIA DE UNA OBRA

Aunque en el *Anexo VIII* se haya elaborado un ranking de los artistas más exitosos de la historia, en los Temazos del Año aparezcan algunas de las canciones más famosas de cada año, o en el *Anexo II* se vean las películas que ganaron el Premio Óscar, en ningún caso podemos tratar de cuantificar la calidad de cada obra musical o cinematográfica. Eso es algo que, en última instancia, corresponde al lector y es una valoración personal. En *Música y cine, año a año* no aparecerán los álbumes más importantes de tu vida ni aquella película que marcó tu infancia, pero sí están todas esas obras aplaudidas por la crítica y consumidas masivamente por el público durante los últimos 120 años. No se puede afirmar que sean las mejores ni las más importantes de la historia, pero sí se puede decir que ocupan un hueco en la historia.

IMPOSIBLE ABARCARLO TODO

Aunque el propósito honesto de *Música y cine, año a año* es mencionar todos los artistas, películas, álbumes y canciones destacados de los últimos 120 años, conseguirlo al completo resulta complicado al tener la limitación del papel. No cabe todo. Si echas en falta alguna obra o algún nombre propio que creas importante en la historia de la música o del cine, puedes escribir a la siguiente dirección de correo electrónico informando al autor. También puedes dejar un comentario que ayude a mejorar el libro para próximas ediciones. *Música y cine, año a año* es un proyecto que seguirá ampliándose y actualizándose cada cinco años.

libromycaa@gmail.com