

Música y complejidad emocional en *Inside Out*

Music and emotional complexity in *Inside Out*

Adrien Faure Carvallo – Universitat de Barcelona – adrienfaure@ub.edu

Josep Gustems Carnicer – Universitat de Barcelona – jgustems@ub.edu

Salvador Oriola Requena – Universitat de Barcelona – salvaoriola@ub.edu

Ana Marjalizo – Universitat de Barcelona – a_marjalizo15@ub.edu

Resumen

Inside Out es una película de animación de Pixar lanzada en 2015 que explora las emociones a través de personajes que representan diferentes aspectos de la psique de una niña de once años. La música desempeña un papel crucial en la película, pues contribuye significativamente a la creación de la atmósfera emocional y a la conexión del público con la historia. A pesar de ser un film destinado principalmente a niños y familiares, y bajo un formato de música aparentemente “infantil”, sorprende encontrar algunos elementos musicales relativamente complejos, que atienden a distintas consideraciones emocionales y requieren de un abordaje de mayor profundidad.

El objetivo de este trabajo es analizar la complejidad emocional evocada por la música del tema central de la película. Para ello nos valdremos de un análisis de contenido mediante la aplicación de una plantilla multimodal centrada en las emociones suscitadas y en los contenidos musicales implicados: cualidades del sonido y elementos de la música. Los resultados obtenidos en el ámbito del tempo, tímbrica, diseño rítmico y melódico, estructura de las frases, armonía y dinámica nos permiten destacar la complejidad y complementariedad emocional que persigue evocar esta música. Tanto el argumento de *Inside Out* como sus imágenes y su música permiten explorar las emociones humanas y

su impacto en el comportamiento, convirtiendo este film en una herramienta valiosa para educadores y familias al abordar la comprensión y la salud emocional.

Palabras clave: Emociones; Música; Educación emocional; Cine de animación; Cine educativo.

Abstract

Inside Out is a Pixar animated film released in 2015 that explores emotions through characters representing different aspects of an 11-year-old girl's psyche. Music plays a crucial role in the film as it significantly contributes to creating the emotional atmosphere and connecting the audience with the story. Despite being primarily targeted at children and families, and adopting an ostensibly 'childlike' musical format, it is surprising to find some relatively complex musical elements that address various emotional considerations and require a deeper approach.

The aim of this study is to analyze the emotional complexity evoked by the music of the film's central theme. To achieve this, we employ a content analysis approach using a multimodal template focused on the emotions elicited and the musical contents involved: sound qualities and musical elements. The results obtained in terms of tempo, timbre, rhythmic and melodic design, phrase structure, harmony, and dynamics allow us to highlight the emotional complexity and complementarity sought to be evoked by this music. Both the storyline of *Inside Out*, as well as its visuals and music, enable an exploration of human emotions and their impact on behavior, making this film a valuable tool for educators and families in addressing emotional understanding and well-being.

Keywords: Emotions; Music; Emotional Education; Animated Film; Educational Cinema.