

# **La música nos dice que a la chef le importa.**

## **La banda sonora en las películas de cocineras**

### **The Music Tells Us the Chef Cares. The Soundtrack in Films About Female Cooks**

Juan Urdániz Escolano – Conservatorio Profesional de Música “Gonzalo Martín Tenllado” de Málaga – [urdanizescolano@gmail.com](mailto:urdanizescolano@gmail.com)

#### **Resumen**

Desde los albores de la humanidad, las mujeres han sido asociadas tradicionalmente con la alimentación, ya sea amamantando a los niños o cocinando la carne que cazaban los hombres de la tribu. Las culturas posteriores mantuvieron a la mayoría de las mujeres de las clases media y baja cocinando diariamente para el hogar, mientras que, al mismo tiempo, ciertas comidas elaboradas por mujeres, especialmente en los ambientes religiosos y de clase alta, se tenían en muy alta estima. Sin embargo, es precisamente su cotidianeidad la que mantuvo el acto de cocinar fuera del centro de la narrativa cinematográfica durante mucho tiempo. No fue hasta las últimas dos décadas del siglo XX cuando se produjo en la sociedad un aumento de la diferenciación, el valor y la accesibilidad de la gastronomía, así como una revalorización de la gente que se dedica a ello, de lo cual se percataron guionistas y cineastas. De ahí que, desde entonces, se hayan realizado frecuentemente películas sobre el trabajo que se realiza en una cocina, sobre las relaciones que los personajes establecen por esa labor, o películas en las que cocinar es un hecho significativo dentro de la narrativa.

Este tipo de films presenta cocineros hombres y mujeres. A pesar de las singularidades, los expertos reconocen ciertos atributos comunes a quienes destacan en la cocina. Tales rasgos están relacionados con el *anima* junguiano (la parte arquetípica femenina de la psique). Para lograr verosimilitud en el

drama, esas características tienen que estar representadas no solo en las imágenes y los diálogos sino también en la banda sonora, ya que esta participa en la construcción de personajes y efectos. Por lo tanto, hay que observar cuidadosamente la música cinematográfica asociada a las mujeres cocineras para comprender completamente la singularidad de su marco interpretativo. Además, dado que los cineastas suelen recurrir al uso de símbolos, valores, temas y *topoi* compartidos para facilitar la comprensión del mensaje por parte de una audiencia lo más amplia posible, podremos apreciar la imagen de las cocineras en el imaginario común.

Para observar la representación de las cocineras en el cine a través de la música, hemos analizado una serie de películas en las que aparecen personajes femeninos que trabajan profesionalmente como cocineras, o que cocinan como parte de la vida cotidiana -siempre que estas escenas sean relevantes desde un punto de vista significativo de la trama-. Se realizó una importante selección de casi cuarenta producciones, entre películas y series de televisión. A excepción de una película de 1945, toda la filmografía data desde las dos últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Estas películas y series pertenecen a diferentes géneros, tienen una presencia variable del acto de cocinar, tienen diferentes grados en la escala realismo-fantasía de una producción a otra y cuentan con bandas sonoras realizadas por diferentes compositores. Después se efectuó un análisis musicológico de los recursos compositivos del plano musical y un estudio semántico del visual, así como una lectura diacrónica de la interrelación acción-música. Una comparación a lo largo del *corpus* cinematográfico ha permitido encontrar patrones recurrentes y lugares comunes.

El uso recurrente de *topoi* con el acompañamiento de las mismas convenciones musicales por diferentes compositores contribuye a fijar la atención en la imagen compartida de que cocinar y compartir alimentos es una forma de socialización y autoexpresión. Cuando estas chefs y cocineras hacen su trabajo por obligación o para alguien a quien no tienen en cuenta, la banda sonora contiene silencio o, en algunos casos, música pop comercial intrascendente. Cuando son conscientes y se preocupan profundamente por hacer su mejor esfuerzo para deleitar al comensal porque tienen un compromiso que va más allá del deber, y demuestran cariño, o incluso amor, por los demás individuos,

hay música de un estilo post-romántico. Los rasgos compositivos de la música subrayan la connotación de intimidad y valor que tiene dedicar pensamiento, tiempo y habilidad a los demás, más el acto cuasi trascendental de transformar los ingredientes en algo más que la suma de las partes, lo que evoca y atribuye poderes sobrenaturales a la cocinera.

**Palabras clave:** Banda sonora; Película; Cocinera; Chef; Vocación.

### **Abstract**

Since the dawn of humanity, women have traditionally been associated with nurturing, be it breastfeeding the children, or cooking the bushmeat hunted by the men of the tribe. Later cultures kept most middle- and lower-class women cooking daily for the household, while at the same time certain foods made by women, especially in religious and upper-class settings, were highly appreciated. However, it is precisely its everyday nature that kept the act of cooking out of the center of cinematic narrative for a long time. It was not until the last two decades of the 20th century when there was an increase in the differentiation, value and accessibility of gastronomy in society, as well as a revaluation of the people who dedicate themselves to it, which scriptwriters and filmmakers noticed. Hence, movies about the labour made in a kitchen, about the relationships that characters form because of it, or films in which cooking is a significative event within the narrative have been regularly made.

These types of films feature male and female chefs. Despite singularities, experts recognize certain common attributes of those who excel at cooking. Such traits are related to the Jungian *anima* (the archetypal feminine part of the psyche). To achieve verisimilitude in the drama, these characteristics have to be represented not only in images and dialogues but also in the soundtrack, since it participates in the construction of characters and effects. Therefore, one must carefully observe the film music associated with female cooks to fully understand the uniqueness of its interpretive framework. Furthermore, since filmmakers often resort to the use of shared symbols, values, themes and *topoi* to facilitate the understanding of the message by the widest possible audience, we will be able to appreciate the image of female cooks in the common imagination.

To observe the representation of female chefs in cinema through music, we have analyzed a series of films in which female characters appear who work professionally as cooks, or who cook as part of everyday life -as long as these scenes are relevant from a significant point of view of the plot-. A wide selection of almost forty productions was made, including films and television series. With the exception of a 1945 film, the entire filmography dates from the last two decades of the 20th century to the present. These films and series belong to different genres, have a variable presence of the act of cooking, have different degrees on the realism-fantasy scale from one production to another, and have soundtracks made by different composers. Afterwards, a musicological analysis of the compositional resources of the musical plane and a semantic study of the visual plane were carried out, as well as a diachronic reading of the action-music interrelation. A comparison throughout the film *corpus* has made it possible to find recurring patterns and common places.

The recurring use of *topoi* with the accompaniment of the same musical conventions by different composers helps to focus attention on the shared image that cooking and sharing food is a form of socialization and self-expression. When these chefs and cooks do their jobs out of obligation, or for someone they don't care about, the soundtrack contains silence or, in some cases, inconsequential commercial pop music. When they are conscious and care deeply about doing their best to delight the diner, because they have a commitment that goes beyond the call of duty, and they demonstrate affection, or even love, for other individuals, there is music of a post-romantic style. The compositional features of the music underline the connotation of intimacy and value of dedicating thought, time and skill to others, plus the quasi-transcendent act of transforming the ingredients into something more than the sum of the parts, which evokes and attributes supernatural powers to the cook.

**Keywords:** Soundtrack; Film; Cook; Chef; Vocation.