Universidad Abierta Interamericana

“La importancia del sonido en la construcción de la banda sonora en el lenguaje de producciones de terror y suspenso”

Manuel Gonzalez Gotelli

Trabajo Final de Grado

Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual

26 de marzo de 2025

Prologo

Desde siempre, el mundo del cine y la ficción ha captado mi interés, especialmente la construcción de historias ficticias. Dentro de este ámbito, los relatos de terror y suspenso despiertan en mí una profunda curiosidad, más allá de cualquier intención de asustarme. Por ello, decidí investigar qué elementos de estas producciones resultan particularmente atractivos para mí y cuál es el factor que genera las sensaciones características de ambos géneros.

Un aspecto fundamental en estas producciones es el sonido, cuya capacidad de transmitir sensaciones como miedo, sorpresa e incertidumbre resulta esencial. A través de una adecuada construcción sonora, es posible crear climas de alta tensión que, en conjunto con las imágenes, permiten relatar la historia de manera más efectiva. La finalidad principal de esta investigación es analizar cómo, mediante un lenguaje sonoro cuidadosamente elaborado, se logra evocar dichas emociones en el espectador.

Para alcanzar este objetivo, la investigación se desarrollará desde un enfoque cualitativo. Se tomarán como referencia diversas películas representativas de los géneros mencionados, así como trabajos y autores que abordan la temática principal.

Índice

1.- Tema, objetivo y justificación……. Pág. 3

2.- Introducción……..……..……. Pág. 4

3.- Metodología……..Pág. 6

4.- Marco teórico……Pág. 7

a) Definición de banda sonora…….Pág. 7

b) Elementos de la banda sonora…….Pág. 7

c) Terror y suspenso……Pág. 8

d) La naturaleza del terror y el rol del sonido…….Pág. 9

e) Funciones de la banda sonora en la construcción del terror……...Pág. 14

f) El ritmo como herramienta narrativa y emocional…….Pág. 17

g) El silencio como elemento narrativo del terror……Pág. 20

h) La sincronización del sonido y la imagen en el terror……...Pág. 23

5.- Ejemplos cinematográficos y aplicación teórica……Pág. 27

6.- El impacto psicológico y físico del sonido……Pág. 30

7.- La evolución del diseño sonoro en el cine de terror……Pág. 33

8.- Conclusión……..Pág. 35

9.- Bibliografía…….Pág. 36

1.- Tema, objetivos y justificación

Tema

La importancia del sonido en la construcción de la banda sonora en el lenguaje de producciones de terror y suspenso.

Objetivos

• Explorar la relación entre el sonido y la percepción del terror.

• Analizar las funciones narrativas y emocionales de la banda sonora.

• Examinar la importancia del ritmo y el silencio en la construcción de la tensión.

• Estudiar ejemplos emblemáticos donde la banda sonora juega un papel determinante en la experiencia del terror.

• Evaluar el impacto psicológico y fisiológico del sonido en el espectador.

Justificación

Si bien sabemos que el sonido en producciones audiovisuales es de suma importancia para el armado de cada acción dramática, este trabajo pretende investigar sobre cómo se diseñan o están pensados esos sonidos conformados por voces, ruido ambiente y música para determinar el contexto de cada acción dramática dentro de los géneros de terror y suspenso.

2.- Introducción

El cine de terror y suspenso ha evolucionado como un género que no solo impacta visualmente, sino que también busca generar reacciones emocionales profundas a través de su diseño sonoro. La banda sonora, compuesta por la música, los efectos sonoros y el silencio, juega un papel crucial en la inmersión del espectador, amplificando el miedo y la tensión en cada escena.

A lo largo de la historia del cine, la banda sonora ha sido utilizada como un recurso narrativo y sensorial capaz de influir en la percepción de la audiencia, intensificando la sensación de peligro, incertidumbre y angustia. Su papel no es simplemente el de acompañar las imágenes, sino que contribuye activamente a la construcción de la atmósfera y la experiencia psicológica del espectador. El terror y el suspenso son géneros que dependen en gran medida de la manipulación de las emociones y la percepción sensorial, donde el sonido tiene la capacidad de alterar la interpretación de una escena, incluso cuando la imagen en sí misma no resulta explícitamente aterradora.

El impacto del sonido en la cinematografía de terror ha sido estudiado desde diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la semiótica y el diseño de sonido. Investigadores como Noel Carroll y Carmelo Saitta han analizado la importancia de la banda sonora en la construcción del miedo, argumentando que su correcta aplicación no solo refuerza la narrativa, sino que también puede generar respuestas fisiológicas en el espectador, tales como el aumento del ritmo cardíaco o la tensión muscular. A través del uso de ciertas frecuencias, ritmos y pausas estratégicas, la música y los efectos sonoros pueden provocar en el público una sensación de angustia, anticipación y sorpresa, logrando así una experiencia más inmersiva y efectiva.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la importancia de la banda sonora en la construcción del terror y el suspenso, basándose en los estudios de Noel Carroll y Carmelo Saitta, así como en ejemplos cinematográficos clave y teorías del diseño sonoro. Se explorarán las distintas funciones que cumple la banda sonora dentro de estos géneros, desde su rol en la creación de tensión hasta su influencia en la percepción del peligro y lo sobrenatural. También se examinará el uso del ritmo y el silencio como herramientas narrativas esenciales y se analizarán casos específicos de

películas en las que la banda sonora ha sido un elemento determinante para la efectividad del terror.

3.-Metodología

Este trabajo de investigación se desarrolla a partir de un enfoque teórico y analítico, basado en la revisión de literatura especializada y el estudio de casos cinematográficos representativos del género de terror. Para ello, se toman como referencia principal las obras de Noël Carroll (Filosofía del terror o paradojas del corazón) y Carmelo Saitta (El diseño de la banda sonora en los lenguajes audiovisuales), cuyos planteamientos sirven de base para comprender la función narrativa y psicológica del sonido en el cine de terror y suspenso.

El análisis se estructura en torno a una exploración detallada de los conceptos desarrollados por ambos autores, vinculándolos con ejemplos cinematográficos específicos que ilustran su aplicación en la construcción del miedo y la tensión. A partir del estudio de películas emblemáticas del género, se examina la utilización de la banda sonora, los efectos sonoros y el silencio como herramientas clave en la manipulación de la percepción del espectador.

Para la selección de las películas analizadas en este trabajo, se establecieron los siguientes criterios:

Relevancia histórica y técnica: Se incluyeron películas que marcaron un antes y un después en el uso del sonido, como *Psicosis* (1960), y *Halloween* (1978); Innovación en el diseño sonoro: Se seleccionaron películas que han aportado nuevas estrategias en la construcción del sonido, como *A Quiet Place* (2018), o *Hereditary* (2018); Diversidad en estilos y técnicas: Se optó por películas que abordan el terror desde diferentes perspectivas, incluyendo el terror psicológico en *The Others* (2001), el terror cósmico en *Alien*, (1979) y el terror sobrenatural en *El Conjuro* (2013); Impacto en el espectador y recepción crítica: Se priorizaron películas que han sido reconocidas por su uso magistral del sonido, tanto en términos narrativos como en su capacidad de generar tensión y miedo.

Asimismo, la investigación incorpora referencias a estudios sobre psicología del sonido, con el objetivo de analizar el impacto emocional y físico que la banda sonora genera en la audiencia. Se exploran teorías sobre la respuesta del sistema nervioso ante estímulos auditivos, la influencia de las frecuencias sonoras en la percepción del miedo y la relación entre sonido e inmersión en la experiencia cinematográfica.

La metodología utilizada combina el análisis cualitativo de fuentes teóricas con un enfoque de estudio de caso, permitiendo una comprensión profunda de la evolución del diseño sonoro en el cine de terror. A través de esta aproximación, se busca evidenciar cómo el sonido, más allá de ser un complemento de la imagen, constituye un recurso narrativo esencial en la construcción del horror cinematográfico.

4.- Marco teórico

A.- Definición de Banda Sonora

La banda sonora en el ámbito audiovisual es el conjunto de elementos sonoros que acompañan y enriquecen la imagen en una producción cinematográfica, televisiva o digital. Se trata de un componente fundamental en la construcción del relato, ya que cumple diversas funciones que van desde la ambientación hasta la intensificación de las emociones en el espectador.

El sonido en el cine no es un mero acompañamiento de la imagen, sino que tiene un rol narrativo y psicológico fundamental. Su correcta integración permite que las escenas sean más dinámicas, dotando a la historia de un carácter más envolvente y significativo. Desde sus inicios, la industria cinematográfica ha comprendido la importancia de este elemento, evolucionando desde el cine mudo, que era acompañado por músicos en vivo, hasta las complejas bandas sonoras actuales, compuestas con una combinación de grabaciones en estudio, efectos digitales y mezclas envolventes.

B.- Elementos de la banda sonora

Para entender cómo se construye una banda sonora efectiva, es necesario conocer sus principales componentes:

1. **Música**: Puede ser una composición original creada específicamente para una película o una pieza preexistente seleccionada para reforzar la narrativa. La música guía emocionalmente al espectador, enfatiza los momentos clave y define el tono de la escena.
2. **Efectos Sonoros**: Son aquellos sonidos añadidos a la producción para recrear la realidad o generar impacto dramático. Incluyen desde el sonido ambiente hasta ruidos específicos como el crujido de una puerta o el rugido de un monstruo.
3. **Diálogos**: Son el principal medio de comunicación entre los personajes y ayudan a desarrollar la trama. Su correcta grabación y mezcla garantizan que sean comprensibles y estén bien integrados en la escena.

4. **Silencio**: Es un recurso fundamental que potencia la tensión y la expectativa. En el cine de terror y suspenso, el silencio puede ser incluso más impactante que el sonido, ya que crea un espacio de incertidumbre y anticipación.
5. **Diseño Sonoro**: Es la combinación creativa de todos los elementos anteriores con el propósito de lograr una atmósfera específica. Incluye el trabajo de edición, mezcla y masterización del sonido para generar una experiencia auditiva envolvente.

Cada uno de estos elementos desempeña un papel crucial en la construcción de la atmósfera y en la guía de las emociones del espectador a lo largo de la obra audiovisual.

C.- Terror y Suspenso

Los géneros de terror y suspenso se caracterizan por su capacidad de generar miedo, ansiedad e incertidumbre en el espectador. Aunque están estrechamente relacionados, poseen diferencias significativas en cuanto a su construcción narrativa y su impacto emocional.

- **Terror**: Su objetivo principal es provocar miedo y angustia mediante la representación de lo desconocido, lo sobrenatural o lo grotesco. Utiliza recursos como apariciones repentinas, sonidos estridentes y música disonante para intensificar la sensación de peligro.
- **Suspenso**: Se basa en la incertidumbre y la anticipación de un desenlace incierto. La tensión se construye de manera gradual, con una banda sonora que refuerza la sensación de peligro inminente sin necesidad de recurrir a sobresaltos extremos.

Ambos géneros dependen en gran medida del sonido para guiar las emociones del espectador, utilizando técnicas como el contraste entre silencio y ruido, la repetición de patrones rítmicos inquietantes y la manipulación de frecuencias para generar incomodidad o sorpresa.

En las siguientes secciones, se analizarán en profundidad los diferentes aspectos de la banda sonora en el cine de terror y suspenso, utilizando ejemplos concretos y referencias a la teoría del sonido cinematográfico.

D.- La naturaleza del terror y el rol del sonido

Cine de terror

El cine de terror es un género fílmico diseñado para generar en el espectador emociones intensas como miedo, angustia, horror, inquietud o repulsión. Estas producciones suelen abordar temáticas sombrías y, en muchos casos, desafían normas establecidas. Sus tramas giran en torno a la irrupción inesperada de una entidad, suceso o figura de carácter siniestro o trascendental, ya sea de origen criminal o sobrenatural. Esto puede incluir la presencia de criaturas monstruosas, desastres apocalípticos o elementos relacionados con mitos, creencias religiosas y tradiciones populares.

Se inspira en la literatura, supersticiones, leyendas, pesadillas y temores de las personas, provoca sensaciones como miedo, disgusto, asco, horror, incomodidad y preocupación, muestra cómo lo desconocido irrumpe en la cotidianidad, ofrece al espectador una violencia física, se caracteriza por su atmósfera de tensión que suele ir in crescendo hasta el clímax.

El género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de 1930. En sus inicios este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Allan Poe o Mary Shelley.

Definición del terror-arte según Noël Carroll

El filósofo Noël Carroll define el terror-arte como un género cuyo propósito es evocar miedo y repulsión en el espectador mediante la representación de lo antinatural o monstruoso. Según Carroll, la esencia del terror radica en la confrontación del ser humano con lo desconocido, lo inexplicable o lo amenazante.

El terror provoca una emoción compleja que mezcla el temor con la fascinación, y esta emoción está profundamente ligada a la percepción sensorial del espectador. En este sentido, la banda sonora se convierte en un elemento clave para reforzar esa experiencia. La música y los efectos de sonido pueden sugerir la presencia de una amenaza incluso antes de que esta se manifieste visualmente, construyendo una atmósfera de peligro inminente.

Percepción del monstruo y su amenaza

El sonido ayuda a sugerir la presencia del peligro antes de que este se manifieste visualmente. En el cine de terror, el uso de sonidos distorsionados o de origen incierto puede generar una sensación de extrañeza y anticipación.

Ejemplo: En *Jaws* (1975), la icónica composición de John Williams utiliza un motivo de dos notas en crescendo para anunciar la inminente llegada del tiburón antes de que sea visible en pantalla, logrando que el sonido se convierta en sinónimo de la criatura.

A través de la combinación de recursos narrativos, visuales y sonoros, el cine logra transformar lo desconocido en una fuente de angustia y peligro para los personajes y el espectador. Esta percepción puede construirse de diversas maneras, dependiendo del enfoque del director y del tipo de terror que se busca generar.

El Monstruo como Manifestación del Miedo

El concepto de "monstruo" en el cine de terror no se limita a criaturas sobrenaturales o grotescas, sino que también puede referirse a entidades invisibles, fuerzas malignas o incluso la psicología de los propios personajes. En muchos casos, el monstruo representa un temor profundo de la sociedad o del inconsciente colectivo. Algunos ejemplos incluyen:

- **Monstruos físicos:** Criaturas deformes o sobrenaturales, como en *Frankenstein* (1931) o *IT* (2017).
- **Entidades invisibles o sugeridas:** La amenaza no se muestra por completo, como en *The Blair Witch Project* (1999) o *It Follows* (2014).
- **Horrores psicológicos:** El monstruo puede ser la propia mente del protagonista, como en *El Resplandor* (1980).

La construcción de la amenaza: lo visible vs. lo invisible

El modo en que se presenta el monstruo influye directamente en cómo el espectador percibe su peligro. Existen dos estrategias comunes:

- Sugerencia y Ambigüedad

Muchas películas de terror utilizan la insinuación para aumentar la sensación de peligro. En estos casos, el monstruo rara vez se muestra por completo, lo que deja espacio para que la imaginación del espectador complete los detalles aterradores.

En *Jaws*, el tiburón aparece solo en momentos clave, mientras que su amenaza es constantemente sugerida mediante la música y el uso de la cámara subjetiva.

En *The Blair Witch project*, nunca se muestra a la criatura, pero los ruidos nocturnos y la paranoia de los personajes generan una sensación de peligro constante.

- La amenaza explícita

Algunas películas optan por mostrar al monstruo en todo su esplendor, utilizando efectos especiales y maquillaje para impactar al espectador. En estos casos, el miedo proviene del aspecto perturbador del ser y de la brutalidad con la que actúa.

En *Hellraiser* (1987), los cenobitas son criaturas grotescas que aparecen de forma explícita y refuerzan el horror corporal y sádico.

En *El Exorcista* (1973), la transformación de Regan y su comportamiento demoníaco generan una sensación de repulsión e inquietud.

El Monstruo como Reflejo del Miedo Humano

Más allá de su apariencia física, el monstruo suele representar miedos colectivos y temáticas más profundas:

El miedo a lo desconocido: Criaturas cósmicas o alienígenas en *La Cosa* (1982).

El miedo a la muerte: Fantasmas y espectros en *El Sexto Sentido* (1999).

El miedo a la pérdida de identidad: Transformaciones monstruosas en *El Hombre Lobo* (1941).

El sonido como agente de lo perturbador

El sonido es un elemento esencial en la construcción de la atmósfera en las producciones de terror y suspenso. No solo complementa la narrativa visual, sino que también tiene el poder de alterar la percepción del espectador, generando incomodidad, ansiedad y terror. A través de técnicas específicas, el diseño sonoro puede convertir un espacio ordinario en un entorno opresivo, amplificando la sensación de peligro inminente.

Carmelo Saitta resalta la importancia del uso de sonidos diegéticos (pasos, puertas que crujen) y no diegéticos (música y efectos añadidos) para intensificar el miedo psicológico, reforzando lo que Carroll llama "la agitación física".

Los sonidos cotidianos pueden ser distorsionados para provocar incomodidad en el espectador, haciendo que el ambiente sea opresivo. En *Hereditary*, por ejemplo, el simple sonido del chasquido de lengua de la protagonista se convierte en un recurso recurrente que genera inquietud debido a su asociación con eventos sobrenaturales.

El sonido actúa directamente sobre la respuesta emocional del espectador, estimulando el sistema nervioso y generando reacciones físicas involuntarias como el aumento del ritmo cardíaco o la tensión muscular. Diversos estudios han demostrado que ciertos tipos de sonidos generan angustia debido a la forma en que el cerebro los procesa:

- **Sonidos disonantes:** Las combinaciones de notas que no siguen armonías convencionales provocan una sensación de incomodidad. Ejemplo: los violines en *Psicosis*.
- **Frecuencias bajas (infrasonidos):** Son ondas por debajo de los 20 Hz que, aunque inaudibles para el oído humano, pueden provocar malestar, ansiedad y sensaciones de presencia sobrenatural. Se han utilizado en películas como *Actividad paranormal*.
- **Ruidos abruptos e inesperados:** Ciertos sonidos impredecibles activan respuestas de alarma en el cerebro, generando sobresaltos o jumpscares, como el repentino estruendo en *Insidious*.

Los efectos sonoros no solo sirven para dar realismo a la escena, sino que también cumplen una función psicológica al manipular las emociones del espectador. Algunos ejemplos incluyen:

- **Sonidos ambientales distorsionados:** La amplificación o alteración de sonidos cotidianos (como el goteo de una canilla) puede generar un ambiente perturbador.
- **Ruido blanco y estática:** Sonidos continuos y desestructurados que provocan una sensación de opresión. Se usan en películas como *The Ring* (2002).
- **Ecos y reverberaciones:** Crean la sensación de espacios vacíos o sobrenaturales, como en *El Resplandor*, donde los pasillos del hotel tienen un sonido inquietante.

Ejemplos de películas donde el sonido potencia lo perturbador

- *Psicosis*: Los violines estridentes de Bernard Herrmann en la escena de la ducha refuerzan la sensación de brutalidad y angustia.
- *El Exorcista*: Voces distorsionadas y ruidos guturales crean una sensación de malestar en las escenas de posesión.
- *Sinister* (2012): Utiliza música disonante y sonidos ambientales alterados para hacer que las grabaciones caseras sean aún más perturbadoras.

E.- Funciones de la banda sonora en la construcción del terror

la banda sonora desempeña un papel crucial en la manipulación de la percepción del espectador, amplificando el miedo y la tensión de manera efectiva. Más allá de ser un simple complemento de la imagen, el sonido actúa como un elemento narrativo que guía las emociones y genera una atmósfera envolvente.

Las funciones de la banda sonora en la construcción del terror pueden dividirse en tres grandes categorías:

Anticipación y Suspenso: ***Construcción del miedo progresivo***

Uno de los mayores logros de la banda sonora en el terror es la capacidad de generar tensión prolongada antes de que ocurra un evento aterrador. Este proceso, conocido como anticipación, consiste en la creación de un estado de ansiedad en el espectador mediante el uso de sonidos que sugieren un peligro inminente.

La banda sonora genera expectativa antes de un momento clave, permitiendo que la tensión se acumule. Carroll menciona que el espectador responde emocionalmente de forma paralela a los personajes, y la música guía esta respuesta.

Técnicas utilizadas para generar anticipación:

- **Crescendos musicales:** Un sonido que aumenta progresivamente en volumen e intensidad genera la sensación de que algo aterrador está por ocurrir.

Ejemplo: En *Jaws*, la música de dos notas de John Williams se intensifica conforme el tiburón se acerca a su víctima.

- **Uso del silencio:** La ausencia de sonido es un recurso fundamental en el terror, ya que obliga al espectador a centrar su atención en lo que podría suceder. Un silencio prolongado genera incomodidad y prepara para un posible sobresalto.

Ejemplo: En *Halloween*, antes de que Michael Myers ataque, el silencio aumenta la incertidumbre.

- **Sonidos ambientales inquietantes:** Efectos como crujidos de madera, respiraciones entrecortadas o murmullos imperceptibles pueden dar la impresión de que hay una presencia oculta en la escena.

Ejemplo: En *The Witch* (2015), los sonidos del bosque y el viento generan un ambiente opresivo sin necesidad de música.

Estos recursos ayudan a mantener la tensión en el espectador, creando una sensación de peligro latente sin necesidad de mostrar la amenaza directamente.

Culminación del Terror y los Jumpscares

La anticipación construida a través del sonido alcanza su punto máximo cuando se produce un jumpscare, un recurso común en el cine de terror que consiste en un sobresalto repentino provocado por un sonido fuerte y abrupto.

- **El contraste entre el silencio y un sonido repentino** es una técnica clave en el género. se genera un espacio de aparente calma seguido de un golpe de sonido fuerte (un grito, un estruendo, un acorde repentino). Saitta destaca que la súbita elevación del sonido genera un sobresalto efectivo en la audiencia.

En *Insidious*, una de las escenas más impactantes ocurre cuando un demonio aparece repentinamente detrás de un personaje con un sonido estridente y repentino, generando un sobresalto intenso en el espectador.

- **Ruidos inesperados fuera de campo:** Un sonido sorpresivo puede generar tanto o más miedo que la imagen de la amenaza.

En *El conjuro*, los golpes en la puerta o los ruidos en la casa crean momentos de gran tensión antes de la revelación de la entidad paranormal.

- **Música disonante o efectos estridentes:** Se utilizan frecuencias altas y sonidos metálicos para causar incomodidad.

En *Psicosis*, la icónica escena de la ducha está acompañada por violentos acordes de violín, que refuerzan la brutalidad del ataque.

Los jumpscares bien ejecutados dependen de la correcta manipulación del sonido. Un uso excesivo de este recurso puede volverse predecible y perder su efectividad, por lo que los directores suelen alternar estos momentos con secuencias de tensión progresiva.

Acompañamiento Psicológico: *Refuerzo del estado emocional*

Más allá de los momentos de tensión y sobresaltos, la banda sonora también cumple una función psicológica, influyendo en la percepción del espectador y reforzando la sensación de vulnerabilidad, desesperación o paranoia.

El terror involucra la mente del espectador. La música disonante y las frecuencias bajas provocan incomodidad, reforzando estados emocionales de ansiedad y miedo.

- **Frecuencias bajas y vibraciones infrasónicas:** Los sonidos por debajo del umbral audible (infrasonidos) pueden provocar ansiedad sin que el espectador sea plenamente consciente de ellos.

En *Irreversible* (2002), se emplean frecuencias de 27 Hz para generar malestar físico en la audiencia.

- **Repetición de sonidos o motivos musicales:** La reiteración de un patrón sonoro crea asociaciones subconscientes con la amenaza.

En *IT*, la canción infantil distorsionada que acompaña a Pennywise refuerza su carácter inquietante.

- **Distorsión de sonidos familiares:** Se pueden modificar sonidos cotidianos para hacerlos inquietantes, como susurros o voces invertidas.

En *El Exorcista*, las voces demoníacas combinan sonidos humanos con gruñidos animales, lo que genera una sensación de algo antinatural.

F.- El ritmo como herramienta narrativa y emocional

El ritmo de la banda sonora juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera del terror y el suspenso. Según Saitta, el ritmo influye en la percepción del tiempo dentro de una escena y puede modular la intensidad del miedo.

En *Halloween*, la icónica melodía de John Carpenter utiliza un ritmo repetitivo y acelerado que refuerza la sensación de persecución inminente.

Es un recurso narrativo fundamental, ya que influye en la percepción del tiempo, la construcción del miedo y la intensidad de las emociones del espectador. A través de variaciones en la velocidad de la música, la combinación de sonidos y silencios estratégicos, y la repetición de patrones sonoros, los realizadores pueden moldear la experiencia sensorial del público y dirigir sus expectativas.

¿Qué es el ritmo en la banda sonora y por qué es importante en el terror?

El ritmo en el contexto del sonido y la música cinematográfica se refiere a la organización de los eventos sonoros en el tiempo. En el cine de terror y suspenso, su uso es clave para generar ansiedad, anticipación y sorpresa. Un ritmo puede ser lento y sostenido, generando una sensación de espera e inquietud, o rápido y caótico, intensificando la desesperación y el pánico.

La percepción del terror en una película no solo depende de lo que se muestra en pantalla, sino de cómo se articula el tiempo dentro de la narrativa. En este sentido, el ritmo define la intensidad de una escena, reforzando las emociones de los personajes y del espectador.

En *The Witch*, el uso de ritmos lentos y sonidos ambientales genera una sensación de opresión y fatalidad inminente, mientras que en *A Quiet Place*, la ausencia de sonido resalta los pequeños ruidos, haciendo que el ritmo se convierta en una herramienta de supervivencia dentro de la historia.

Ritmo Lento: La Construcción del Suspenso y la Incomodidad

Uno de los usos más efectivos del ritmo en el terror es la manipulación del tiempo para generar suspenso. Un ritmo lento y repetitivo crea una sensación de acumulación de tensión, dando la impresión de que algo está a punto de suceder. Este tipo de construcción rítmica puede lograrse de varias maneras:

- **Música de fondo con pulsaciones espaciadas:** La repetición de notas prolongadas o drones sonoros genera un efecto hipnótico que mantiene al espectador en un estado de alerta.
- **Efectos sonoros que se repiten lentamente:** Goteos de agua, pasos en la distancia o el sonido del viento pueden marcar un ritmo natural que refuerza la sensación de espera.
- **Incremento progresivo de sonidos:** A medida que la escena avanza, se suman nuevos elementos sonoros que intensifican la tensión sin necesidad de un sobresalto inmediato.

En *El Resplandor*, los sonidos ambientales del hotel, junto con los latidos graves y la música minimalista, crean un ritmo que refleja la progresiva locura del protagonista.

Ritmo Acelerado: Intensificación del Caos y la Desesperación

Cuando el peligro se vuelve inminente, el ritmo suele acelerarse para transmitir urgencia y descontrol.

Esto se puede lograr a través de:

- **Música rápida y disonante:** Notas que se superponen y aceleran, generando un ambiente de pánico.
- **Efectos sonoros abruptos y en secuencia:** Golpes repetidos, respiraciones entrecortadas o sonidos metálicos aumentan la sensación de caos.
- **Montaje de sonido en capas**: Diferentes pistas de sonido que se suman gradualmente hasta llegar a un punto de saturación sonora.

En *It Follows*, la música de sintetizador alterna entre ritmos lentos y pausados para el suspenso y momentos de percusión frenética cuando la amenaza se acerca.

Ruptura del Ritmo: El Impacto del Silencio

El ritmo en el terror no solo se basa en la velocidad del sonido, sino también en su ausencia. El silencio es una herramienta poderosa que interrumpe la continuidad sonora, generando expectación y reforzando el impacto de los eventos que le siguen.

- **Pausas abruptas en la música antes de un evento clave**.
- **Eliminación total del sonido para centrar la atención en un solo estímulo.**
- **Alternancia entre momentos rítmicos intensos y cortes de sonido.**

En *Hereditary*, la música y el sonido ambiente desaparecen en ciertos momentos clave, dejando solo los sonidos naturales, lo que intensifica la sensación de realismo y desasosiego.

Ritmo y Psicología del Miedo

El ritmo en el terror no solo afecta la percepción del tiempo, sino que también impacta la respuesta fisiológica del espectador. Un ritmo lento puede provocar ansiedad, mientras que un ritmo acelerado puede generar excitación o pánico.

Estudios sobre la relación entre sonido y emoción han demostrado que los ritmos irregulares e impredecibles generan mayor incomodidad que los ritmos constantes, ya que el cerebro humano busca patrones predecibles para sentirse seguro.

En *Sinister*, la combinación de sonidos distorsionados y ritmos irregulares en las grabaciones caseras provoca un efecto profundamente perturbador.

El ritmo es una herramienta esencial en la narrativa del cine de terror y suspenso. A través de variaciones en la velocidad de la música, la combinación de sonidos ambientales y silencios estratégicos, los directores pueden manipular las emociones del espectador y

potenciar la inmersión en la historia. Un ritmo bien diseñado no solo define la intensidad de una escena, sino que también deja una impresión duradera en la audiencia, convirtiendo una simple secuencia en una experiencia aterradora.

G.- El silencio como elemento narrativo del terror

El silencio es una de las herramientas más efectivas para generar suspenso y miedo. Carroll explica que el terror funciona como una paradoja: el espectador desea ser aterrorizado, y el silencio juega con esa anticipación.

En *A Quiet Place*, el silencio absoluto es una parte esencial de la narrativa, obligando a los personajes y espectadores a estar en constante estado de alerta.

La ausencia de sonido puede ser tan impactante como la música más estridente, ya que dirige la atención del espectador, amplifica la tensión y crea un espacio de incertidumbre donde lo desconocido se vuelve más aterrador.

Mientras que la música y los efectos sonoros son tradicionalmente utilizados para guiar la emoción del espectador, el silencio tiene la capacidad de hacer lo contrario: desorientarlo, mantenerlo en vilo y prepararlo para un impacto inesperado. Al eliminar el sonido, los cineastas pueden manipular la percepción del tiempo, generar incomodidad y enfatizar la fragilidad de los personajes.

Funciones del Silencio en el Cine de Terror y Suspenso

- **Incremento de la Tensión y la Anticipación**

El silencio es una herramienta poderosa para crear una atmósfera de incertidumbre. En muchas escenas de terror, la falta de sonido obliga al espectador a prestar más atención a los pequeños detalles visuales y a los ruidos mínimos que podrían indicar un peligro inminente.

En *Halloween*, hay múltiples escenas donde Michael Myers acecha a sus víctimas en completo silencio. La ausencia de sonido enfatiza su presencia implacable y crea una sensación de inevitable fatalidad.

En *The Blair Witch project*, el silencio se usa de manera magistral para amplificar la sensación de estar perdido en el bosque, aumentando la paranoia y el miedo a lo desconocido.

- **Contraste para Potenciar los Sobresaltos**

El silencio puede funcionar como un medio para amplificar los jumpscares (sobresaltos repentinos). Al sumergir al espectador en una calma momentánea, se genera una sensación de seguridad momentánea que se rompe abruptamente con un sonido fuerte y repentino.

Ejemplo: En *El Conjuro*, la escena del juego de las palmas utiliza el silencio antes de un golpe sonoro para generar uno de los momentos más aterradores de la película; En *Insidious*, la música se detiene por completo antes de la aparición repentina del demonio detrás de un personaje, lo que intensifica el impacto del sobresalto.

- **Resaltar Detalles Visuales y Sensoriales**

En ausencia de sonido, el espectador se ve obligado a concentrarse más en los elementos visuales, como las sombras, los movimientos en el fondo o los gestos de los personajes. Este recurso es clave en escenas donde la amenaza no es visible, pero se siente presente.

Ejemplo: En *A Quiet Place*, el silencio es una parte fundamental de la trama. Al tener personajes que deben permanecer en completo silencio para sobrevivir, cada pequeño ruido se vuelve aterrador; En *Hush* (2016), donde la protagonista es sorda, el espectador experimenta su vulnerabilidad mediante la ausencia de sonido en varias escenas claves.

- **Representación del Estado Psicológico del Personaje**

El silencio puede reflejar la desesperación, el aislamiento o el deterioro mental de un personaje. En muchos casos, un personaje en shock o aterrorizado experimenta el mundo de manera más silenciosa, lo que se traduce en una reducción de los sonidos ambientales dentro de la película.

Ejemplo: En *El Resplandor*, hay múltiples secuencias donde el silencio refuerza el estado mental cada vez más inestable de Jack Torrance; En *Hereditary*, la escena de la cena en la que los personajes enfrentan una tragedia está marcada por el silencio tenso que amplifica el peso emocional del momento.

El Silencio en la Construcción de la Atmósfera de Horror

El silencio es clave en la creación de atmósferas opresivas y sofocantes dentro del cine de terror. Su uso efectivo puede transformar un escenario cotidiano en un entorno inquietante.

- **Silencio total:** Cuando se elimina todo sonido, incluso el ambiental, se genera una sensación de vacío e irrealidad. Esto hace que la escena se sienta más perturbadora y desconectada de la realidad.
- **Silencio con sonidos mínimos:** A veces, el silencio no es total, sino que se mantiene con leves sonidos ambientales como el viento, el crujir de la madera o la respiración de los personajes. Esto genera una sensación de tensión latente.

En *The Witch*, la falta de música y el uso de un silencio naturalista hacen que cada sonido sea inquietante, reforzando la sensación de aislamiento; En *It Follows*, la ausencia de sonido en ciertos momentos refuerza la sensación de que la amenaza es invisible pero constante.

El Silencio como Representación del Terror Primario

El miedo al silencio es algo instintivo en los seres humanos. En la naturaleza, los depredadores suelen moverse en silencio antes de atacar, lo que hace que la ausencia de ruido sea una señal de peligro. El cine de terror aprovecha esta reacción primitiva para generar miedo en el espectador.

Ejemplo: En *Nosferatu* (1922), el cine mudo de la época hizo que el uso del silencio fuera aún más impactante, ya que las imágenes tenían que transmitir el horror sin apoyo de sonido; En *The Last of Us* (2023), tanto en la serie como en el videojuego, se usa el silencio para representar la fragilidad humana en un mundo postapocalíptico.

El silencio es un recurso narrativo y sensorial esencial en el cine de terror y suspenso. Su uso estratégico puede generar ansiedad, potenciar los sobresaltos, enfatizar detalles visuales y representar la psicología de los personajes. Lejos de ser simplemente la ausencia de sonido, el silencio es una presencia activa dentro de la historia, transformando lo cotidiano en algo inquietante y lo desconocido en algo aterrador.

H.- La sincronización del sonido y la imagen en el terror

El sonido en el cine de terror no solo complementa la imagen, sino que también puede generar contradicciones o disonancias que refuercen la sensación de incomodidad y lo desconocido. Según Carmelo Saitta, la banda sonora tiene la capacidad de reforzar visualmente una escena o, por el contrario, crear un contraste que intensifique el impacto emocional en el espectador. Esta interacción entre sonido e imagen es clave para la construcción del miedo y la tensión en el cine de terror y suspenso.

Sonidos Disociados de la Imagen

Una técnica recurrente en el cine de terror es la utilización de sonidos cuya fuente no se muestra en pantalla. Este recurso genera desorientación en el espectador, ya que introduce un elemento amenazante sin revelar su origen, activando la imaginación y aumentando la incertidumbre.

¿Por qué los sonidos disociados generan terror?

El cerebro humano tiende a buscar una relación lógica entre lo que ve y lo que escucha. Cuando el sonido sugiere una presencia que la imagen no confirma, se crea una sensación de inseguridad y peligro inminente. Este efecto es utilizado en numerosas películas de terror para aumentar la tensión sin necesidad de mostrar explícitamente la amenaza.

The Others (2001): los sonidos de pasos y susurros preceden la revelación de la presencia fantasmal. La protagonista escucha ruidos inexplicables en la casa, lo que genera una sensación de que algo (o alguien) está allí, aunque no se muestre en pantalla.

Actividad Paranormal (2007): Los crujidos y golpes en la casa aumentan la tensión mucho antes de que la amenaza sea visible. Esto mantiene al espectador en estado de alerta constante.

El Conjuro (2013): Los sonidos de aplausos en la oscuridad, sin una fuente visible, crean una atmósfera de puro terror, haciendo que el espectador se sienta tan indefenso como los personajes.

Sincronización Dramática en Momentos de Clímax

El sonido en el cine de terror no solo funciona como un elemento ambiental, sino que también acompaña momentos clave de la historia para potenciar su efecto. La sincronización del sonido con el impacto visual es fundamental para amplificar el horror y generar una reacción visceral en el espectador.

¿Cómo se logra la sincronización dramática en el cine de terror?

Uso de música disonante en escenas de alto impacto: Las composiciones musicales con notas estridentes y ritmos acelerados aumentan la sensación de angustia en los momentos de mayor tensión.

Efectos sonoros que enfatizan el horror: Los ruidos de cuchillas, golpes y gritos sincronizados con la acción en pantalla refuerzan la brutalidad de una escena.

Cortes abruptos de sonido antes del impacto: Un instante de silencio antes de un sonido fuerte genera un sobresalto más efectivo.

Psicosis: La música de Bernard Herrmann en la famosa escena de la ducha es un ejemplo perfecto de sincronización entre sonido e imagen. Los violentos acordes de violín imitan los movimientos del cuchillo, intensificando la brutalidad del asesinato.

Jaws: El icónico tema de dos notas de John Williams acompaña la inminente llegada del tiburón. La música se intensifica a medida que la criatura se acerca a su víctima, sincronizándose con la acción y elevando la tensión.

Hereditary: En la escena de la decapitación, el sonido de la cabeza golpeando el suelo se retrasa ligeramente con respecto a la imagen, haciendo que el impacto sea aún más perturbador y sorpresivo.

El Uso de la Desincronización para Generar Desconcierto

Aunque la sincronización precisa entre sonido e imagen es una técnica fundamental, la desincronización intencional puede utilizarse para generar una sensación de extrañeza y perturbación.

¿Cómo funciona la desincronización en el terror?

- **Diálogos o sonidos fuera de tiempo:** Un personaje habla, pero su voz parece ir ligeramente adelantada o atrasada con respecto a sus labios, creando un efecto inquietante.
- **Ecos y repeticiones inesperadas:** Un sonido que debería escucharse una sola vez se repite de manera irregular, generando una sensación de irrealidad.
- **Ruidos que no corresponden con la acción:** En lugar de un sonido lógico para una escena, se introduce un ruido fuera de contexto, aumentando la confusión.

Mulholland Drive (2001): David Lynch utiliza diálogos que parecen estar ligeramente fuera de sincronía con los labios de los personajes, creando una atmósfera surrealista e inquietante.

La masacre de Texas (1974): Los sonidos de la motosierra y los gritos de las víctimas no siempre están perfectamente sincronizados, lo que refuerza la sensación de caos y desesperación.

It Follows (2014): La música y los efectos de sonido a menudo no coinciden con la acción en pantalla, aumentando la sensación de que algo no está bien.

La Evolución Tecnológica y la Precisión en la Sincronización Sonora

Los avances tecnológicos han permitido a los diseñadores de sonido manipular con mayor precisión la sincronización entre audio e imagen. Actualmente, los efectos sonoros pueden ajustarse con exactitud milimétrica para lograr el impacto deseado.

- **Edición digital de sonido:** Software avanzado permite modificar la posición exacta de cada sonido en relación con la imagen.
- **Mezclas envolventes:** La distribución de sonidos en diferentes canales de audio crea una experiencia más inmersiva y realista.
- **Técnicas de grabación binaural:** Capturan el sonido en 360 grados, aumentando la sensación de presencia del espectador dentro de la escena.

A Quiet Place: Esta película utiliza un diseño sonoro meticuloso donde el silencio y los sonidos ambientales están sincronizados con los movimientos de los personajes para reforzar la tensión.

La sincronización del sonido y la imagen en el cine de terror es una herramienta fundamental para construir el miedo y la tensión. Ya sea mediante la perfecta coordinación entre música y acción, la desincronización para generar extrañeza, o el uso del ritmo y el silencio para manipular la percepción del espectador, el sonido en el terror va mucho más allá de ser un simple acompañamiento.

Estos ejemplos demuestran cómo el diseño sonoro en el cine de terror y suspenso no solo intensifica la narrativa visual, sino que también influye en la forma en que el espectador experimenta el miedo.

5.- Ejemplos cinematográficos y aplicación teórica

Para comprender la importancia del sonido en el terror, analizamos películas clave donde la banda sonora ha sido determinante. A continuación, se presentan ejemplos específicos de películas que utilizan eficazmente cada uno de los conceptos explorados, desde la percepción del monstruo y su amenaza hasta la sincronización del sonido y la imagen.

La Percepción del Monstruo y su Amenaza

Jaws (1975, Steven Spielberg) – La presencia del monstruo a través del sonido

El tiburón casi no se muestra en pantalla durante gran parte del film, pero su amenaza se hace evidente gracias a la banda sonora icónica de John Williams. La música de dos notas en crescendo funciona como un indicio de que el depredador está cerca, creando un efecto de anticipación constante. El uso de sonidos de chapoteo y respiraciones bajo el agua refuerza la sensación de vulnerabilidad de las víctimas.

The Others (2001, Alejandro Amenábar) – Presencias invisibles que se sienten a través del sonido

Los ruidos de pasos, susurros y puertas que se cierran por sí solas sugieren la presencia de entidades fantasmales mucho antes de que sean confirmadas por la historia. La percepción de la amenaza se construye a partir de lo que el sonido insinúa, pero la imagen oculta, aumentando la sensación de paranoia.

Alien (1979, Ridley Scott): La combinación de silencios prolongados y sonidos mecánicos contribuye a la atmósfera claustrofóbica y a la imprevisibilidad del terror.

Sonido como Agente de lo Perturbador

Hereditary (2018, Ari Aster) – Sonidos recurrentes que provocan incomodidad. El simple chasquido de lengua que hace el personaje de Charlie se convierte en un recurso sonoro inquietante, utilizado de manera inesperada en momentos clave. La película emplea disonancias y tonos bajos que generan incomodidad, además de pausas sonoras que incrementan la sensación de tensión.

La masacre de Texas (1974, Tobe Hooper) – Ruido mecánico y caos auditivo

El sonido de la motosierra de Leatherface se convierte en una herramienta de terror en sí misma, generando ansiedad con su rugido constante. Los gritos de las víctimas y el sonido metálico de las puertas refuerzan la brutalidad y el descontrol de la escena.

El Exorcista (1973, William Friedkin): La música minimalista y los efectos sonoros perturbadores (susurros, gruñidos demoníacos) generan una sensación de lo sobrenatural.

Funciones de la Banda Sonora en la Construcción del Terror

Psicosis (1960, Alfred Hitchcock) – Anticipación y sobresaltos con música disonante

La música de violines estridentes en la escena de la ducha no solo acompaña la acción, sino que enfatiza el impacto de los cuchillazos, haciendo que el ataque sea aún más brutal. La banda sonora guía al espectador en la construcción del miedo, utilizando silencios estratégicos antes del clímax.

Insidious (2010, James Wan) – Uso del silencio antes de un jumpscare

En la escena en la que aparece el demonio rojo detrás de un personaje, la música se interrumpe abruptamente antes del sobresalto, haciendo que el impacto sea más fuerte. Se utilizan notas agudas y sonidos metálicos para reforzar la incomodidad y la naturaleza sobrenatural del monstruo.

Ritmo como Herramienta Narrativa y Emocional

It Follows (2014, David Robert Mitchell) – Ritmo hipnótico para generar tensión constante

La banda sonora de Disasterpeace usa ritmos electrónicos repetitivos y sintetizadores para crear una sensación de persecución incesante. Los cambios abruptos en la velocidad de la música reflejan el aumento de peligro cuando la entidad se acerca.

Halloween (1978, John Carpenter) – Un ritmo persistente como representación de la amenaza

La música icónica de John Carpenter tiene un ritmo constante y repetitivo, reflejando la implacabilidad de Michael Myers. Este patrón rítmico refuerza la idea de que el asesino siempre está presente, aunque no se le vea en pantalla.

El Silencio como Elemento Narrativo del Terror

A Quiet Place (2018, John Krasinski) – El terror del silencio absoluto

La premisa de la película se basa en la ausencia de sonido, haciendo que cualquier ruido mínimo sea una fuente de peligro. El contraste entre el silencio total y los sonidos repentinos amplifica la sensación de alerta constante en el espectador.

The Witch (2015, Robert Eggers) – Uso del silencio para intensificar la incomodidad

La película prescinde de una banda sonora tradicional, utilizando solo el sonido natural del bosque y el viento para crear un ambiente opresivo. La falta de música refuerza el aislamiento de los personajes y hace que cualquier sonido inesperado tenga un impacto mucho mayor.

La Sincronización del Sonido y la Imagen en el Terror

El Conjuro (2013, James Wan) – Precisión en los efectos sonoros

En la escena del juego de las palmas, los aplausos sincronizados con el movimiento de la cámara crean una sensación de presencia invisible. La sincronización exacta entre los golpes en la puerta y la reacción de los personajes refuerza la tensión.

Sinister (2012, Scott Derrickson) – Desincronización intencional para generar extrañeza

Las grabaciones en Súper 8 tienen un desfase leve entre la imagen y el sonido, lo que les da un aire más perturbador y surrealista. El retraso en los gritos de las víctimas en ciertos momentos rompe la lógica del sonido y refuerza la sensación de que algo no está bien.

Estos ejemplos demuestran cómo el sonido en el cine de terror no solo refuerza la imagen, sino que también la transforma, intensificando la tensión y el miedo del espectador. A través de la percepción del monstruo, la manipulación del ritmo, el uso estratégico del silencio y la sincronización (o desincronización) del sonido, las películas pueden generar experiencias cinematográficas aterradoras que trascienden lo visual.

La combinación de estos elementos hace que el terror no solo se vea, sino que también se escuche y se sienta de una manera profundamente perturbadora.

6.- El impacto psicológico y físico del sonido

El sonido en el cine de terror no solo afecta la percepción emocional del espectador, sino que también genera respuestas fisiológicas involuntarias.

- **Frecuencias bajas y su impacto en la audiencia:** Los sonidos infrasónicos (por debajo de los 20 Hz) pueden inducir ansiedad sin que el espectador sea plenamente consciente de ellos.
- **Sonidos metálicos y disonantes:** Los ruidos estridentes y distorsionados imitan el caos y lo desconocido, activando respuestas de estrés en el espectador.
- **Pausas sonoras y su influencia en la tensión:** El silencio repentino antes de un sobresalto genera una sensación de alerta extrema.

El sonido es un componente fundamental en el cine de terror y suspenso, ya que actúa directamente sobre la percepción del espectador, desencadenando respuestas tanto psicológicas como fisiológicas. Según Noël Carroll en Filosofía del terror o paradojas del corazón, el terror cinematográfico no solo se construye a través de la imagen, sino que se ve intensificado por el uso del sonido como una herramienta de manipulación emocional. Carroll señala que el terror es una emoción compleja que involucra el miedo, la repulsión y la fascinación, y el diseño sonoro tiene un papel crucial en la generación de estas respuestas.

Impacto Psicológico del Sonido en el Terror

El sonido en el cine de terror tiene la capacidad de provocar ansiedad, miedo y tensión sin necesidad de que la amenaza sea visible. Carroll sostiene que el terror-arte se basa en la presentación de lo monstruoso, lo que escapa a la lógica y lo desconocido, y en este sentido, el sonido contribuye a generar esa sensación de lo incontrolable e inexplicable.

- **Inducción de Ansiedad y Miedo:** Los sonidos no lineales (aquellos con amplitudes altas y cambios abruptos en la frecuencia) han sido ampliamente utilizados en el cine de terror para provocar incomodidad. Estudios sobre la

percepción auditiva han demostrado que estos sonidos, que imitan los gritos de alerta de algunos animales, activan respuestas de estrés en el cerebro humano.

- **Evocación de Respuestas Emocionales y Asociaciones Subconscientes:** El sonido puede activar asociaciones emocionales arraigadas en la memoria del espectador, intensificando la experiencia de terror. Carroll menciona que el horror cinematográfico suele apoyarse en el miedo a lo desconocido, y el sonido es clave en la construcción de este sentimiento.

- **Creación de Atmósferas Inquietantes:** El uso del sonido ambiental y los efectos sonoros específicos pueden generar una atmósfera inquietante que sumerge al espectador en un estado de alerta constante.

Carroll argumenta que el terror se construye a partir de la anticipación y el misterio, y el sonido refuerza esta estructura al sugerir la presencia de una amenaza sin necesidad de mostrarla directamente.

Impacto Físico del Sonido en el Espectador

Además de afectar la mente, el sonido en el cine de terror genera respuestas fisiológicas involuntarias que intensifican la experiencia del miedo.

- **Activación del Reflejo de Sobresalto:** Los sonidos inesperados y de alta intensidad activan el reflejo de sobresalto, una respuesta automática del sistema nervioso simpático que prepara al cuerpo para reaccionar ante un posible peligro.

- **Liberación de Hormonas del Estrés:** El sonido en las películas de terror puede provocar la liberación de cortisol y adrenalina, hormonas asociadas a la respuesta de "lucha o huida". Esto genera un aumento en la frecuencia cardíaca, la respiración acelerada y una sensación general de tensión muscular.

- **Sensaciones Físicas de Malestar:** Algunas películas utilizan frecuencias bajas o infrasonidos (ondas por debajo de los 20 Hz) para generar sensaciones de incomodidad física en el espectador. Estas frecuencias no siempre son audibles, pero pueden causar presión en el pecho, mareos o incluso náuseas.

Análisis desde la Teoría de Noël Carroll

Noël Carroll argumenta que el cine de terror es eficaz porque provoca una combinación de fascinación y repulsión en el espectador. El sonido juega un papel clave en esta dualidad, ya que puede hacer que el espectador sienta miedo, pero, al mismo tiempo, lo mantenga inmerso en la experiencia.

- **Sonido como Refuerzo del Monstruo:** Según Carroll, el monstruo en el cine de terror es "antinatural" y escapa a las reglas de lo cotidiano. El sonido puede enfatizar esta cualidad al distorsionar voces humanas o incorporar sonidos que no pertenecen al mundo real.

Ejemplo: En *The Babadook* (2014), la voz del monstruo es una combinación de gruñidos animales y sonidos metálicos, lo que refuerza su naturaleza inhumana.

- **Sonido y la Paradoja del Terror:** Carroll plantea que el terror es paradójico porque el espectador busca experimentar miedo, aunque en la vida real evite las situaciones de peligro. El sonido contribuye a esta paradoja al generar una reacción real de miedo en un entorno seguro.
- **El Sonido y la Narrativa del Horror:** El cine de terror se basa en la estructura del descubrimiento progresivo de la amenaza. Carroll explica que el sonido puede guiar este proceso al sugerir la presencia del monstruo antes de que se revele visualmente.

El impacto psicológico y físico del sonido en el cine de terror y suspenso es innegable. Desde la inducción del miedo hasta la activación de respuestas fisiológicas, el diseño sonoro juega un papel fundamental en la construcción del horror cinematográfico.

Desde la perspectiva de Noël Carroll, el sonido en el terror refuerza la presencia del monstruo, intensifica la anticipación y amplifica la paradoja del miedo placentero. A

través de técnicas como el uso de sonidos disonantes, frecuencias bajas y silencios estratégicos, el cine de terror logra manipular la percepción del espectador, convirtiendo la experiencia en algo visceral y profundamente perturbador.

7.- La evolución del diseño sonoro en el cine de terror

De la orquesta clásica al diseño sonoro digital, el sonido en el cine de terror ha evolucionado desde las composiciones orquestales tradicionales hasta el uso de diseño sonoro digital avanzado. Mientras que películas como *Nosferatu*, dependían de música sinfónica para crear atmósfera, hoy en día el diseño sonoro permite manipular efectos de sonido con gran precisión.

Uno de los ejemplos ya mencionados anteriormente es el caso de *Sinister*, que emplea ruidos procesados digitalmente para generar un entorno sonoro perturbador, intensificando la sensación de lo desconocido.

El diseño sonoro en el cine de terror ha experimentado una evolución significativa desde los inicios del séptimo arte, adaptándose a las innovaciones tecnológicas y a las cambiantes expectativas del público.

Los Primeros Años: Del Cine Mudo al Sonoro

En la era del cine mudo, la música en vivo acompañaba las proyecciones para intensificar la atmósfera de las películas de terror. Con la llegada del cine sonoro en la década de 1920, se abrieron nuevas posibilidades para el diseño sonoro, permitiendo la incorporación de efectos de sonido y diálogos que enriquecieron la narrativa del terror. Películas como *Drácula* (1931) de Tod Browning se beneficiaron de estas innovaciones, utilizando el sonido para acentuar el suspense y el miedo.

La Incorporación de la Música Electrónica

La década de 1970 marcó un punto de inflexión con la introducción de la música electrónica en las bandas sonoras de películas de terror. El uso de sintetizadores permitió la creación de sonidos inéditos que potenciaron la atmósfera inquietante de estas

producciones. Un ejemplo destacado es *El Exorcista*, utilizando el tema "Tubular Bells" de Mike Oldfield para añadir una capa adicional de perturbación a la narrativa. De igual manera, John Carpenter, con películas como *Halloween*, compuso personalmente partituras electrónicas minimalistas que se convirtieron en emblemáticas del género.

Innovaciones Contemporáneas y Experimentación Sonora

En las últimas décadas, el diseño sonoro en el cine de terror ha continuado evolucionando, incorporando técnicas avanzadas y experimentales. La película japonesa Ringu (1998) es un ejemplo de cómo el sonido puede ser utilizado para crear una atmósfera opresiva y escalofriante, influyendo en producciones posteriores dentro y fuera de Japón.

Además, la serie *Stranger Things* (2016) rindió homenaje a las bandas sonoras de los años 80, utilizando sintetizadores para evocar nostalgia y tensión, demostrando la perdurable influencia de la música electrónica en el género de terror.

En resumen, el diseño sonoro en el cine de terror ha pasado de simples acompañamientos musicales en vivo a complejas composiciones electrónicas y experimentales, desempeñando un papel crucial en la creación de atmósferas que intensifican la experiencia del espectador.

8.- Conclusión

La banda sonora en el cine de terror y suspenso es un pilar fundamental en la construcción de la experiencia cinematográfica, permitiendo manipular la percepción del espectador y amplificar la tensión, el miedo y la inmersión en la historia. La combinación de música, efectos sonoros y silencios bien diseñados convierte el sonido en una herramienta narrativa de primer orden, capaz de transformar una imagen en una experiencia visceral.

Este análisis ha demostrado que el sonido no es un simple acompañamiento, sino un elemento esencial en la construcción del horror. A partir de las investigaciones de Carroll y Saitta y el estudio de diversos ejemplos cinematográficos, se ha evidenciado que el sonido puede ser incluso más aterrador que la imagen, estimulando respuestas psicológicas y fisiológicas que intensifican la experiencia del miedo. Su correcta utilización permite guiar las emociones del espectador, manipular la percepción del tiempo y potenciar el impacto del terror.

A medida que la tecnología avanza, el diseño sonoro sigue explorando nuevas formas de provocar emociones, asegurando su relevancia en el futuro del cine de género. La evolución del cine de terror demuestra que el sonido continuará siendo un recurso narrativo esencial, capaz de construir el miedo de manera más efectiva que la imagen misma. A través del sonido, el terror se vuelve más sensorial, más profundo y más difícil de anticipar, jugando con la percepción y la psicología del espectador.

Este estudio invita a seguir investigando las posibilidades del diseño sonoro en el terror, especialmente en un contexto donde la innovación tecnológica expande sus límites. El sonido seguirá siendo clave en la construcción de historias que desafían los límites del miedo, manteniendo su capacidad de impactar, perturbar y fascinar al espectador, sumergiéndolo en experiencias que ponen a prueba su resistencia emocional y su relación con lo desconocido.

9.- Bibliografía

Saitta, Carmelo (2002), *El diseño de la banda sonora: en los lenguajes audiovisuales*, Saitta Publicaciones Musicales

Carroll, Noel (1990), *Filosofía del terror o paradojas del corazón*, Editorial digital: Minicaja

Chion, Michel (1994). *Audiovisión: Sonido e Imagen en el Cine*, Edición La Marca 2019, España

Fiona Kelleghan, Efectos de sonido en películas de ciencia ficción y terror, 1996, Filmsound: https://www.filmsound.org/articles/horrorsound/horrorsound.htm

R. Badillo, La ciencia escondida tras las películas de terror: ¿por qué hay sonidos que nos dan tanto miedo?, 2023, El confidencial: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2023-10-31/sonidos-no-lineales-peliculas-terror_3764979/

Infrasonidos: La técnica secreta que te asusta en las pelis de terror, 2023, Cultura colectiva: https://culturacolectiva.com/entretenimiento/cine-series/infrasonidos-la-tecnica-secreta-que-te-asusta-en-las-pelis-de-terror/

Borja Ruete, *Esta película de terror japonesa marcó un antes y un después en el género y sigue siendo espeluznante*, 2024, Meristation: https://as.com/meristation/cine/esta-pelicula-de-terror-japonesa-marco-un-antes-y-un-despues-en-el-genero-y-sigue-siendo-espeluznante-n/

Cine de terror: la importancia del sonido para generar miedo, Terrorux: https://terrorux.com/cine-de-terror-la-importancia-del-sonido-para-generar-miedo/

Blas Payri, *Sincronía dura y blanda*, Recursos sonoros audiovisuales*:* https://sonido.blogs.upv.es/sincronia/sincronia-dura-y-blanda/

Myriam Soto, *El cine por dentro: Con el sonido digital se puede hacer cualquier cosa que deseemos en las películas*, 2024, Cadena SER: https://cadenaser.com/cmadrid/2024/11/08/el-cine-por-dentro-con-el-sonido-digital-se-puede-hacer-cualquier-cosa-que-deseemos-en-las-peliculas-radio-madrid/

¿Son el thriller, el terror y el suspenso el mismo genero?, 2025, Peliplat: https://www.peliplat.com/es/article/10040005/son-el-thriller-el-terror-y-el-suspenso-el-mismo-genero-generos-cinematograficos-sentido-critico