UNED SÉNIOR

LA MÚSICA VISIBLE: HISTORIA DE LA MÚSICA DE CINE

Docentes: XAVIER CAZENEUVE DESCARREGA

Curso 2017-2018. UNED Sénior Sant Boi

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CURSO 2017/2018

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. METODOLOGÍA
4. ACTIVIDADES
5. CONTENIDOS
6. HABILIDADES
7. TEMPORALIZACIÓN
8. EVALUACIÓN
9. BIBLOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Hay quien dice que la música de cine es una música invisible. Todo lo contrario. Probablemente sea una de las músicas con más visibilidad que nos podemos encontrar.

Nuestra intención es establecer un discurso sobre la evolución de la música aplicada al arte cinematográfico a partir, por un lado, de la historia del cine como manifestación cultural de primer orden, y por el otro del propio devenir histórico del pasado siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI.

Debido a la compleja extensión del tema presentaremos una cuidada selección de escenas y secuencias cinematográficas que evidenciarán, por un lado, la potencia de la música como recurso de comprensión fílmica, y a la vez facilitaremos amplios resúmenes de los recursos empleados por la música cinematográfica por revelar los aspectos más importantes de la plástica y la técnica del mismo arte cinematográfico**.**

En este curso, además, propondremos herramientas y recursos para aprender a saber mirar la música en el cine, des de cómo se aplica y qué usos y funciones tiene, hasta como saber analizar una banda sonora completa.

Proponemos un itinerario que partirá de la música del cine norteamericano, como base para posteriores introducciones a diferentes filmografías de diversos países europeos.

2. OBJETIVOS

- Realizar una panorámica global de la historia de la música del cine y de sus principales fases de desarrollo histórico y musical.
- A través de la historia de la música del cine, realizar un recorrido por los principales compositores y sus más destacadas bandas sonoras.
- Identificar los cambios estilísticos motivados por los avances de las épocas en la realización musical filmográfica.
- Aprender a saber interpretar la música del cine durante el transcurso de un visionado fílmico.

2. **METODOLOGÍA**

Utilizaremos los cuatro tipos más corrientes de metodología:

-Expositiva: exposición del tema a tratar en la sesión mediante lección magistral con el soporte de un gran número de ejemplos audiovisuales.

-Demostrativa: a través del visionado de varias secuencias, descubriremos características propias del tema a tratar y las relacionaremos con su contexto.

-Por descubrimiento: Estimular que los alumnos descubran conceptos desconocidos y interpretaciones nuevas sobre historia e historia del cine a través de la historia de la música de cine.

-Interrogativa: las preguntas directas a los alumnos permitirán cuestionarnos nuevas argumentaciones.

4. ACTIVIDADES

-Breve presentación de la sesión.
-Entrega de fotocopias, si es necesario.
-Esquemas de las partes de la sesión mediante Power Point y otros medios audiovisuales.
-Proyección con Movie Maker o DVD de secuencias de los filmes trabajados.
-Análisis conjunto de lo que vemos en la proyección.

5. CONTENIDOS

TEMA 1: Saber “ver” la música del cine

- Concepto de banda sonora. Introducción al lenguaje audiovisual. La diversas formas de aplicar la música en el cine. Usos y funciones de la música cinematográfica.

TEMA 2: De los orígenes a 1927.

- El arte representativo y la música. Evolución de la música en la historia de la dramaturgia. La importancia de la aparición del cine en el sistema de representaciones culturales e imaginales en occidente. Los inicios del cine y su acompañamiento musical. La música aplicada y las primeras composiciones originales cinematográficas.

TEMA 3: 1927-1939. La formación del lenguaje musical cinematográfico.

- Aparición del cine sonoro. De Al Jolson a Busby Berkeley. La Gran Depresión y el cine como evasión. Los grandes musicales de los años 30. Steiner, Korngold & Waxman: la creación de un lenguaje musical cinematográfico.

TEMA 4: Bernard Herrmann.

- Herrmann: revolución y revulsivo. Biografia. Estilo e innovación. Principales bandas sonoras.

TEMA 5: La década de los 40 y 50.

- El asentamiento de una gramática musical cinematográfica. Rózsa, Steiner, Newman, Tiomkin... La aparición del jazz. North, Bernstein. Una revolución llamada Henry Mancini.

TEMA 6: Años 60 y 70.

- Del jazz soft al ruido del pop innecesario. Nuevas tendencias comerciales musicales. La irrupción sorpresiva del neosimfonismo. John Williams.

TEMA 7: Años 80 y 90: neosimfonismo, música electrónica y terceras vías

- Los dos grandes bloques de la guerra musical cinematográfica: el neosimfonismo y la música electrónica. Evolución de ambos: de Williams a Shore, de Vangelis a Johannsson. Minimalismo. New-Age. Otras formas...

TEMA 8: Nuevos horizontes en la música cinematográfica .

- El panorama actual de la música cinematográfica. Corrientes, tendencias y compositores.

TEMA 9: La música del cine italiano y francés.

- Evolución de la música de cine en Italia y en Francia. Principales movimientos, compositores y bandas sonoras destacadas.

TEMA 10: La música de cine en Cataluña y en España

- Evolución de la música de cine en Cataluña. Principales movimientos, compositores y bandas sonoras destacadas.

TEMA 11: Música clásica y música de cine.

- Usos de la música clásica en el cine. Principales compositores y su tratamiento. Compositores cinematográficos con obra clásica. Compositores clásicos con obra cinematográfica. La cuestión de las etiquetas. La influencia de la música de cine en la actual música clásica.

TEMA 12: Música y cine de animación.

- Historia de la música del cine de animación: de las Silly Symphonies de Disney al mundo de Miyazaki.

TEMA 13: Análisis musical cinematográfico

- Como analizar una banda sonora a partir del ejemplo práctico en aula del análisis de la música de dos películas.

6. HABILIDADES

Tener unos mínimos conocimientos de cine e historia del siglo XX.
Tener gusto estético.
Tener una mentalidad abierta.
Disponibilidad de querer leer entre líneas.
Racionalidad creativa.

7. TEMPORALIZACIÓN

El curso se repartirá en quince sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas.

8. EVALUACIÓN

La evaluación responde a los principios de la evaluación continua. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los alumnos / as serán:
- Asistencia.
- Participación activa en el aula.
- Correcto desarrollo de las actividades realizadas durante el curso.

9. BIBLIOGRAFÍA

ADORNO - EISLER, *El cine y la música*, Madrid, Fundamentos, 1981.

André BAZIN, *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 2000.

Ramon BREU, *La historia a través del cine*, Barcelona, Graó, 2012.

BUHLER – NEUMEYER (eds.), *Music and Cinema*, Middletown (Co), Wesleyan University Press, 2000.

George BURT, *The Art of Film Music*, Boston, Northesastern University Press, 1994.

Josep Maria CAPARRÓS LERA, *100 películas sobre historia contemporánea*, Madrid, Alianza, 1996.

Francesco CASETTI, *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós, 1998.

Michel CHION, *La música en el cine*, Barcelona, Paidós, 1997.

Carlos COLÓN PERALES, Fernando INFANTE DEL ROSAL, Manuel LOMBARDO ORTEGA, *Historia y teoría de la música en el cine*, Sevilla, Alfar, 1997.

Mark COUSINS, *Historia del cine*, Barcelona, Blume, 2011.

Roberto CUETO, *Cien bandas sonoras en la historia del cine*, Madrid, Nuer, 1996.

Roberto CUETO, *El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español*, Madrid, 33 Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid, 2003.

Kay DICKINSON (ed.), *Movie Music. The "Film" Reader*, Londres, Routledge, 2003.

Jane FEUER, *El musical de Hollywood*, Madrid, Verdoux, 1992.

Romà GUBERN, *Historia del cine*, Barcelona, Anagrama, 2016.

Robert LACK, *La música en el cine*, Madrid, Cátedra, 1999.

Giulio LATINI, *L'immagine sonora. Caratteri essenziali del suono cinematográfico*, Roma, Artemide, 2006.

José NIETO, *Música para la imagen. La influencia secreta*, Madrid, SGAE, 1996.

Matilde OLARTE (ed.), *La música en los medios audiovisuales*, Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2005.

Joan PADROL, *Pentagramas de película*, Madrid, Nuer, 1998.

José Luis SÁNCHEZ NORIEGA, *Historia del cine (teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión)*, Madrid, Alianza Editorial, 2006.