

CIEN AÑOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN EL CINE... UN VIAJE DE PELÍCULA

1º cuatrimestre

Profesor: Jorge G. Gosálvez

Miércoles, 10.30 a 12.30 hs.

Aula 11

Desde principios del Siglo XX hasta nuestros días, en la evolución del cine como “Séptimo Arte” la composición musical vinculada a la proyección cinematográfica, ha tenido un papel fundamental. La música del cine, inicialmente como simple acompañamiento de las imágenes y para disimular el “ruido del proyector”, se ha convertido, con el tiempo, en parte esencial de la expresión cinematográfica, llegando a ser incluso, en algunos casos, la parte más “memorable” de muchas de las mejores películas.

Nuestro viaje a través de estos, aproximadamente, cien años de evolución -del “Musical” al film de “Suspense e Intriga”, pasando por el “Drama y la Comedia” y decenas de géneros y subgéneros más-, de la mano de los extraordinarios compositores vinculados estrechamente al cine, es un apasionante recorrido por su expresividad, adaptada a las diversas historias que nos hace vivir la “magia” del mismo...

Este Curso, de amplio contenido Audio-Visual, con más de trescientas cincuenta Bandas Sonoras Originales (BSO), sobre escenas escogidas de las películas correspondientes, pretende ser una oportunidad de aprender algo más y recordar al mismo tiempo esas experiencias, desde punto de vista musical, que en gran medida están unidas a nuestras vidas.

PROGRAMA

Sesión 1.- Las Primeras Bandas Sonoras. El Musical de Broadway se abre al Cine. 1933, un año clave en las BSO. Los Conceptos Básicos Compositivos. La integración de la BSO y el diálogo. La sincronización musical.

Sesión 2.- El Sinfonismo Clásico Estadounidense. La técnica del “Mickey Mousing”. El protagonismo de la “Música prestada” en una BSO. El auge del género “Musical” en el cine. Hacia el “gran formato”. MAX STEINER, compositor Invitado.

Sesión 3.- La “Década de los 50” y el avance en las técnicas de grabación. La Evolución de las BSO. La flexibilidad compositiva. El Sinfonismo Autorreferencial. MIKLÓS RÓZSA, Compositor Invitado.

Sesión 4.- La música y el “Concepto Sensorial”. Del “Sinfonismo Épico” a la melodía”. Anotaciones sobre la BSO europeas de los 60. BERNARD HERRMANN, “El Compositor de Hitchcock”.

Sesión 5.- La expresividad y el exotismo en las Bandas Sonoras Originales. El proceso de Autoidentificación en las BSO. 1964, seis BSO “Memorables”. Del “Musical al Western”. HENRY MANCINI, compositor invitado. Talento y versatilidad.

Sesión 6.- Del cine de “Acción” al de “Ciencia Ficción”. Los avances de los Sistemas de Sonido y su influencia en la expresión de las BSO. NINO ROTA, compositor invitado. El culto al Romanticismo.

Sesión 7.- Los Instrumentos Exóticos en las BSO.

La BSO “emblemática”, características compositivas. La influencia del “POP de los 70”, en la “Música del cine”. JOHN BARRY, el compositor de la “Saga” musical de James Bond, Agente 007”.

Sesión 8.- La BSO del cine bélico y su evolución. La transición musical de los años 80. El comienzo de la “Era electrónica”. ENNIO MORRICONE, compositor invitado. Del “Western Spaghetti” a la gran “Melodía Romántica”.

Sesión 9.- La influencia del “Jazz y el Pop-Rock” en las BSO de los 80. Hacia el mundo digital.

MAURICE JARRE, compositor invitado, pionero de la “BSO electrónica” total. Las nuevas tecnologías, en parte “ambiental” de las Bandas Sonoras Originales.

Sesión 10.- El “Leitmotiv”, como base histórica de las BSO. El Neorromanticismo. El renacimiento del Sinfonismo Clásico. La “Fusión de estilos” de los años 90. JOHN WILLIAMS, compositor invitado.

Sesión 11.- El “Sintetizador” y la Orquesta en la BSO. Anotaciones Técnicas. Los “Tem Track”.

El Auto-Sinfonismo. El protagonismo en las BSO de la “música adaptada”. JAMES HORNER, compositor invitado. La “firma” compositiva.

Sesión 12.- La fusión del “Sinfonismo Clásico” y el “Experimental”. El renovado estilo Disney. La Banda Sonora Original como elemento comercial independiente. JAMES NEWTON HOWARD, compositor invitado.

Sesión 13.- La confrontación de finales del Siglo XX. De lo analógico a lo puramente digital.

La estructura expresiva de una BSO. Los Arquetipos, como base del método compositivo. La “personalidad” instrumental. ALAN SILVESTRI, compositor invitado.

Sesión 14.- La esencia musical narrativa. El Post-romanticismo en las BSO. La transición al Siglo XXI ALBERTO IGLESIAS, un Compositor español en primera línea internacional. Buscando la “dicción musical”.

Sesión 15.- La experimentación, como camino al futuro. La inmersión melódica y la profundidad tonal. La integración de la música orquestal y electrónica. “El Muro sonoro”. El “Efecto Shepard”, un ejemplo de ilusión auditiva. HANS ZIMMER. Capacidad compositiva y tecnológica. El viaje continúa...

Calendario:

Octubre: 16, 23, 30 Noviembre: 6, 13, 20, 27 Diciembre: 4, 11, 18

Enero: 8, 15, 22, 29 Febrero: 5