

MÚSICA E IMAGEN. LA MÚSICA DE BERNARD HERRMANN Y NINO ROTA EN LAS PELÍCULAS DE ALFRED HITCHCOCK Y FEDERICO FELLINI

Docentes: XAVIER CAZENEUVE DESCARREGA

Curso 2020-2021. UNED Sénior Sant Boi

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CURSO 2020/2021

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 ofrecer las herramientas, recursos y reflexiones para poder entender cómo funciona el lenguaje musical cinematográfico para ejercer un rol dramático en las películas y así reforzar el mensaje que con ellas se pretenda transmitir o, simplemente, el efecto emocional que quiere conseguirse en el espectador.

Para ello, proponemos el análisis de la obra conjunta de dos de los mejores binomios director-compositor de la historia del cine: los formados por Alfred Hitchcock-Bernard Herrmann y Federico Fellini-Nino Rota.

Las claves del éxito de su colaboración y los análisis de sus películas realizados a partir del rol dramático que la música desempeña con las imágenes, confieren una panorámica completa de cómo la música cinematográfica se enfrenta a las imágenes en movimiento y las dota de mayor sentido y significación.

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.

2. OBJETIVOS

- Aprender a saber interpretar la música del cine durante el transcurso de un visionado fílmico.
- Presentar las posibilidades y los usos de la música en el cine. Aprender a identificar la música en el cine, sus usos y recursos a la hora de acompañar las imágenes.
- Entender la obra de unos directores con características tan propias como Alfred Hitchcock y Federico Fellini y la importancia y papel que daban a la música en sus películas.
- Entender la obra de dos compositores cinematográficos de calidad y personalidad tan marcadas como Bernard Herrmann y Nino Rota.

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

Sesión 1. Saber “ver” la música del cine.

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

Sesión 2. Nino Rota y Federico Fellini antes de Rota y Fellini. Análisis de *El jeque blanco* (1952) y *Los inútiles* (1953) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 3. Análisis de *La Strada* (1954) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 4. Análisis de *La trampa* (1955) y *Las noches de Cabiria* (1957) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 5. Análisis de *La dolce vita* (1960) y *Fellini 8/5* (1963) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 6. Análisis de *Giulietta de los espíritus* (1965) y *Satiricón* (1969) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 7. Análisis de *Los clowns* (1970), *Roma* (1972), *Amarcord* (1973) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 8. Análisis de *Casanova* (1976) y *Prueba de orquesta* (1979) a través de su música. Fellini después de Rota.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 9. Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann: personalidades y trayectoria profesional. Herrmann y Hitchcock antes de Herrmann y Hitchcock. Análisis de *Però... quién mató a Harry?* (1955) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 10. Análisis de *El hombre que sabía demasiado* (1956) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 11. Análisis de *Falso culpable* (1956) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 12. Análisis de *Vertigo (De entre los muertos)* (1958) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 13. Análisis de *Con la muerte en los talones* (1959) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 14. Análisis de *Psicosis* (1960) a través de su música.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

Sesión 15. El papel de Bernard Herrmann en *Los pájaros* (1963). Análisis de *Marnie* (1964) a través de su música. La separación de dos genios: *Cortina rasgada* (1966). Hitchcock y Herrmann después de Hitchcock y Herrmann.

- La película a través de su música: análisis de la banda sonora con las imágenes y su importancia en la película.

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, Northeastern University Press, 1994.

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

Francesco CASSETTI, *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 cinematografico*, 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.