

Música clàssica, música de cinema

Idioma: Catalan

Profesor: Xavier Cazeneuve i Pere Andreu Jariod

Horas lectivas: 30

Día y hora: Miércoles de 09:00 a 11:00 horas

Calendario:

16, 23 de febrero

2, 9, 16, 23, 30 de marzo

6, 20, 27 de abril

4, 11, 18 de mayo

1, 15 de junio

Introducción:

Hay quien dice que la música clásica es "la música" por excelencia y hay quien dice que la música de cine es una música invisible. Al contrario, en ambos sentidos. En este siglo XXI, la frontera entre las etiquetas de una y de otra cada vez están más difusas.

Nuestra intención es ofrecer las herramientas, recursos y reflexiones necesarias para poder entender los puentes de conexión entre la música clásica y la de cine y reforzar el mensaje que se pretende transmitir en ambas formas de expresión musical hacia el espectador.

Para conseguirlo, proponemos una selección de siete temáticas que serán analizadas en el aula desde una doble visión en dos sesiones, una desde la óptica de la música clásica y la otra desde la cinematográfica. Siete temáticas que, sin pretensión de exhaustividad, confieren una panorámica del mundo de la música entendido en su globalidad desde el punto de vista metabólico estructural.

En este curso, además, propondremos herramientas y recursos para aprender a entender la música clásica y mirar la música cinematográfica.

Programa:

Introducción

1. La música clásica en el cine.
2. La música de cine en las salas de concierto.

Los músicos

3. Leonard Bernstein, el músico total
4. Leonard Bernstein y el cine

Las obras

5. La Novena, de la génesis a nuestros días.
6. Beethoven en el cine: *Amor inmortal* y *Copying Beethoven*

Las emociones

7. El humor en la clásica.
8. El miedo en la música de cine

Paisajes sonoros

9. Inspirados por el espacio
10. El espacio en la música de cine

Los instrumentos

11. El piano y/o el violín
12. Los usos particulares de los instrumentos en la música de cine

Las personalidades

13. Herbert von Karajan, luces y sombras de un mito
14. Bernard Herrmann, el compositor, el carácter, la música.

El tachán final

15. La música clásica y la música de cine, un diálogo (conjunta).

Bibliografía:

Música de cine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Música clásica

AAVV: *Historia de la música española*. 7 vols. Madrid: Alianza Música

BASSO, Alberto (1977): *Historia de la música, vol. 6. La época de Bach y Haendel*, Madrid, Turner Música, 1986

BIANCONI, Lorenzo (1982): *Historia de la música, vol. 5. El siglo XVII*, Madrid, Turner Música, 1986

- BUKOFZER, Manfred F. (1947): *La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach*, Madrid, Alianza Editorial, 1986
- CASINI, Claudio (1978): *Historia de la música, vol. 9. El siglo XIX. Segunda parte*, Madrid, Turner Música, 1987
- DAHLHAUS, Carl. *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa, 1997
- DE CANDÉ, Roland (1979): *Historia universal de la música, 2 vols.*, Madrid, Aguilar, 1981
- DEBELIUS Ulrico (2004): *La música contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal
- DI BENEDETTO, Renato (1982): *Historia de la música, vol. 8. El siglo XIX. Primera parte*, Madrid, Turner Música, 1987
- DOWNS, Philip G. (1992): *La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven*, Madrid, Akal, 1998
- FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael (1997): *Historia de la Música I*, («Conocer el Arte, 16») Madrid, Historia 16
- GÓMEZ AMAT, Carlos (1984): *Historia de la música española vol 5. Siglo XIX*, Madrid, Alianza Música
- GROUT, J. y PALISCA, C. (1993): *Historia de la música occidental. 2 vols.* Madrid: Alianza
- LANZA, Andrea (1980): *Historia de la música, vol. 12. El siglo XX. Tercera parte*, Madrid, Turner Música, 1986
- LÓPEZ-CALO, José (1983): *Historia de la música española vol 3. Siglo XVII*, Madrid, Alianza Música. Madrid, 1994
- MARCO, Tomás (1983): *Historia de la música española vol 6. Siglo XX*, Madrid, Alianza Música
- MARTÍN MORENO, Antonio (1983): *Historia de la música española vol 4. Siglo XVIII*, Madrid, Alianza Música
- MICHELS, Ulrich. *Atlas de música. 2 vols.* Madrid: Alianza, 1982-1992
- MORGAN, Robert P. (1991): *La música del siglo XX*, Madrid, Ediciones Akal, 1994
- PESTELLI, Giorgio (1977): *Historia de la música, vol. 7. La época de Mozart y Beethoven*, Madrid, Turner Música, 1986
- PLANTINGA, L. (1992): *La música romántica*. Madrid: Akal
- RAYNOR, Henry. *Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven*
- REESE, Gustave, *La Música del Renacimiento*, Vol. 1 y 2, Ed. Alianza, Madrid, 1995
- ROSEN Charles (1971): *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*, Madrid Alianza, 1986
- SADIE, S. (1994): *Guía Akal de la música*. Madrid: Akal
- SALAZAR, Adolfo (1940): *Conceptos fundamentales en la Historia de la Música*, Madrid, Alianza, 1988 (1a ed. México, 1940)
- SALVETTI, Guido (1977): *Historia de la música, vol. 10. El siglo XX. Primera parte*, Madrid, Turner Música, 1986
- TRANCHEFORT.F.(1989): *Guía de la música sinfónica*. Madrid: Alianza Música
- VINAY, Gianfranco (1977): *Historia de la música, vol. 11. El siglo XX. Segunda parte*, Madrid, Turner Música, 1986