

Géneros musicales clásicos y cinematográficos

Docente: Xavier Cazeneuve y Pere Andreu Jariod

Curso 2022-23: UNED Sènior Barcelona

Horas lectivas: 30

Día y hora: Miércoles de 9 a 11h

Lengua: catalán

Calendario:

Febrero: 15 y 22

Marzo: 1, 8, 15, 22 y 29

Abril: 12, 19 y 26

Mayo: 3, 10, 17 y 31

Junio: 14

Presentación

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 diversos géneros musicales que serán analizados en el aula, uno desde la óptica de los géneros musicales clásicos y el otro desde los musicales cinematográficos.

Los géneros musicales son las categorías que reúnen composiciones musicales que comparten diferentes criterios de afinidad, como, entre otros, su función o su instrumentación, y en todos los casos tienen que ver con comportamientos y prácticas musicales, ya sean de los autores o de los receptores.

En este curso explicaremos diversos géneros musicales procedentes de dos ámbitos: la música clásica y la música cinematográfica. Ambas selecciones nos permitirán profundizar en el mundo de la música en general –sin etiquetas–, en sus significaciones y en el concepto, características y límites de los géneros musicales por sí mismos.

Unos géneros 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

1. **Introducción a los géneros musicales.** Sesión conjunta a cargo de Pere Andreu Jarrod y Xavier Cazeneuve.
2. **El oratorio.** HÄNDEL: El Mesías.
3. **La música del género de las películas de terror.**
4. **La sinfonía.** BEETHOVEN: Sinfonía núm. 3 "Heroica".
5. **La música del western.**
6. **La misa.** MOZART: Réquiem.
7. **La música del cine negro.**
8. **El cuarteto de cuerda.** SCHUBERT: La muerte y la doncella.
9. **La música del género de las películas de terror.**
10. **La ópera.** BIZET: Carmen.
11. **La evolución de los musicales cinematográficos.**
12. **La música programática.** MUSSORGSKI: Cuadros de una exposición.
13. **La música del cine bélico.**

14. **El concierto.** ELGAR: Concierto para violonchelo y orquesta.

15. **La música del género del cine histórico.**

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.

CASETTI, 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
