

Els gèneres del cinema

Xavier Cazeneuve i Descarrega i Salvador Bernabé Ridorsa

Introducción

Sin duda, el cine ha sido el gran arte del siglo XX. El más popular y el que ha generado un imaginario más influyente en las personas. Un arte que se expresa con películas. Unas películas que han evolucionado desde los tiempos del cine mudo, así como ha evolucionado la música que hay en ellas. Una evolución en el camino de los cambios en la industria, de los gustos colectivos y de los cambios culturales y sociales.

En este curso proponemos dar un paseo por la historia del cine y de la música del cine a través de sus géneros. Desde el cine de terror hasta el musical. Un paseo centrado en el cine norteamericano, el principal referente cinematográfico de todos nosotros y con los ejemplos más comunes por todos conocidos o recordados.

En este curso, ofrecemos dos miradas complementarias al conocimiento del cine: la imagen, a través de una mirada puramente visual cinematográfica a los diversos géneros cinematográficos, y la música, a través de una mirada a esos mismos géneros cinematográficos pero desde el punto de vista de la evolución de sus banda sonoras.

El curso se desarrollará en sesiones alternas -cine, música de cine- con una sesión final conjunta.

Objetivos

- Realizar una panorámica global de la historia de los géneros cinematográficos y de sus composiciones musicales y de sus principales fases de desarrollo histórico y musical.
- A través de los diversos géneros, realizar un recorrido por los principales movimientos y estilos cinematográficos y musical-cinematográficos.

- Identificar los cambios estilísticos motivados por los avances de las épocas en la realización cinematográfica.
- Aprender a saber interpretar (leer, comprender) el cine desde lo visual y el cine desde lo musical durante el transcurso de un visionado fílmico.

Programa

1. El cine de terror
2. La música del cine de terror
3. El western cinematográfico
4. La música del western
5. El cine negro
6. La música del cine negro
7. El cine de ciencia ficción
8. La música del cine del espacio
9. El musical cinematográfico
10. La música del musical en el cine
11. El cine bélico
12. La música del cine bélico
13. El cine histórico
14. La música del cine histórico
15. Sesión conjunta. Tema a determinar

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 del cine e historia de la música cinematográfica.

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

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.

Cine

BALLÓ, J. y PÉREZ, J. (1997): *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*. Barcelona, Anagrama.

BAZIN, A. (1991): *¿Qué es el cine?*. Madrid, Rialp.

BORDWELL, D. (1996): *La narración en el cine de ficción*. Barcelona, Paidós.

BURH, N. (1987): *El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*. Madrid, Cátedra.

CABRERA INFANTE, G. (1997): *Cine o sardina*. Alfaguara. Madrid.

Canal + (1997): CINEMEDIA, Enciclopedia del cine español, en CD Rom

CARRIÈRE, J.C. (1997): *La película que no se ve*. Barcelona, Paidós.

EISENSTEIN, S. M. (1989): *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid, Rialp.

FERNÁNDEZ, C. (1976): *Iniciación al lenguaje del cine*. Madrid, Ministerio de Cultura.

GARCÍA ESCUDERO, J.M. (1970): *Vamos a hablar de cine*, Madrid, Biblioteca básica Salvat.

GAUDREAULT, A. y JOST, F. (1995): *El relato cinematográfico*, Barcelona, Piados.

GUBERN, R.: (1995): *Historia del Cine*. Barcelona, Lumen.

HISTORIA 16. (1995): *Cien años de cine*. Madrid, Historia 16.

MARÍAS J. (1990): «*Reflexión sobre el cine*», discurso del Académico electo, leído en el acto de su recepción pública el día 16 de diciembre de 1990 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

MÉNDEZ LEITE, F (1985): *Historia del cine español en 100 películas*. Madrid, Jupey.

MOIX, T. (1995): *La gran historia del cine*. Madrid, Blanco y negro.

PACHÓN RAMÍREZ, A. (1992): *La música en el cine contemporáneo*. Badajoz, Diputación Provincial.

PUDOVKIN, V. (1957): *Lecciones de cinematografía*. Madrid, Rialp.

SPOTO, D. (1984): *Alfred Hitchcock*. Barcelona, Ultramar.

TORRES, A. (1995): *100 años de cine*. Madrid, Alianza editorial.

VALS GORINA, M. Y PADROL, J. (1996): *Música y cine*. Barcelona, Salvat.

VARIOS (1982): *Historia universal del cine*. Barcelona, Planeta.

VARIOS (1994): *Historia del cine*. Madrid, País Aguilar.

