MÚSICA EN EL CINE

- CUESTIONES PARA EL EXAMEN
- 1. ¿Cómo se acompañaban las películas en la época del cine mudo?.

¿En qué consistía el repertorio utilizado?

Se acompañaban con música en directo interpretada con piano, violín, etc. El repertorio consistía en arreglos de música clásica. Si la sala de proyección es importante se interpretaba con una pequeña orquesta. Para cada escena se elegía una música que fuera apropiada.

2. ¿Cuándo nace el cine sonoro?. ¿Qué ocurre con la generalización del cine sonoro?

Nace en 1927 con la película "El cantor de jazz" utilizando un tocadiscos para sincronizar la música con la imagen.

A partir de 1930 las productoras cinematográficas contratan a compositores para la composición de música específica para la película; es lo que conocemos como Banda sonora.

3.Define:

- a. Playback: grabación del sonido previamente, reproduciéndolo después de manera sincronizada.
 - b. Banda sonora: Parte de la pelicula que soporta la musica escrita para la imagen

- c. Música incidental: Musica que se escribe para acompanar una historia. No necesariamente tiene que ser musica para una pelicula, puede ser musica escrita para una obra teatral.
 - d. leit motiv". Es una melodía que identifica a un personaje o a una situación.

4. ¿Cuándo nace el cine? ¿De manos de quién?

Los creadores del cinematógrafo, que es el aparato empleado para la exhibición de las películas fueron los hermanos Lumiere. Y la primera exhibición pública fue en 1895 en París.

5. Elementos de la Banda de sonido de la película

- a. Diólogos: Diálogos originales grabados durante el rodaje.
- b. Doblaje: Remplazo de los diálogos originales por los propios del idioma de exhibición de la película.
- c. Efectos de sala: Refuerzan los movimientos de los personajes (golpes, puertas, gritos, etc.)
- d. Efectos especiales: Sonidos que no pueden grabarse de forma natural. (explosiones, rayos, sonidos extraños y sintétizados)
- e. Música de ambientación: Es lo que se entiende por <u>Banda sonora</u>. Es la música compuesta para la película (también la denominamos "música incidental").

6. Funciones de la música en el cine

- a. Crea la atmósfera adecuada: La música puedes servir para identificar una época o una situación (películas de romanos, bélicas, western, etc).
- b. Tiene un efecto psicológico sobre el espectador: Refuerza el mensaje de la imagen (música para escenas de terror, música cómica, música romántica para escenas de amor, etc)
- c. Rellena pasajes vacíos y unifica el montaje de la película: Es la que pasa más desapercibida porque no utiliza melodías llamativas pero que es fundamental para unificar las

escenas.

7. Los inicios del cine sonoro: Años 30

Comienza en 1927 con la película "El cantante de jazz". Años después, el perfeccionamiento técnico permitió que surgiera la figura del director musical que supervisaba de la música para la banda sonora que se empezó a encargar a grandes compositores.

Uno de los primeros grandes compositores fue Max Steiner, autor de bandas sonoras como la de "lo que el viento se llevó". A partir de esta época se pone de moda emplear lo que se denomina "leit motiv". Es una melodía que identifica a un personaje o a una situación.

8. Época dorada de Hollywood (años 40)

a. En estos años se alcanza un alto grado de perfeccionamiento de manos de compositores que vienen de Europa huyendo de la guerra.

MIklos Rozsa (húngaro): película "ben hur"

Alfred Newman: Compositor de origen europeo creador de la sintonía de la 20th century fox.

Bernard Herrmann: Películas de Alfred Hitchcok como "Psicosis"

- b. En esta época se producen algunas novedades técnicas como la pantalla panorámica y el sonido estéreo
- c. Otra novedad será la introducción de la música de jazz en la banda sonora como en la película "un tranvía llamado deseo"

9. Nuevas influencias. Años 60 y 70

- a. Se introduce la música pop en la banda sonora.
- b. Empieza a cobrar importancia el cine europeo:

Italia: Ennio Morricone (Italia) con películas como "la misión", o "la muerte

tenía un precio".

Nino Rota: "El padrino"

Francia: George dele Rue

España: Antón García Abril (serie Curro Jiménez)

Inglaterra: John Barry "memorias de África" y "James Bond"

c. El cine musical destaca con grandes superproducciones como "West Side Story" con música de Leonard Bernstein o Jesucristo superstar con música de Andrew Lloyd Webber

10. Nuevas influencias. Años 80

a. Desde el **punto de vista musical:** Destaca la coexistencia de tres corrientes paralelas.

Corriente A: De un lado una vuelta a la banda sonora tradicional con el uso de una gran orquesta.

John Williams: ET, Tiburón, Harry Potter, Star Wars, etc. Destaca por el empleo del leit motiv y

grandes orquestas.

Howard Shore: El señor de los Anillos

Danny Elfman: Películas de Tim Burton como pesadilla antes de Navidad.

James Horner: Titanic, Braveheart

Corriente B: uso de sintetizadores en la banda sonora como Vangelis en películas como Blade Runner o Carros de Fuego

Corriente C: Otras corrientes de estilos musicales como el minimalismo que se basa en melodías repetitivas.

Michael Nyman: El piano Philip Glass: Las horas

Cine musical

Destacan obra donde se mezclan diversos estilos como Moulin Rouge

b. Desde el punto de vista técnico, destaca la invención del Dolby como sistema envolvente de sonido.