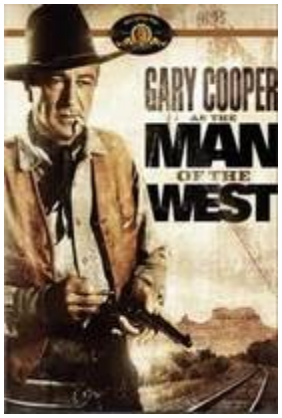
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL CINE.
ALGUNOS ASPECTOS GENERALAES Y TÉCNICOS

El género cinematográfico

CENICE

Un género cinematográfico es un modo estereotipado de contar una película. Son fórmulas narrativas, personajes reconocibles, escenarios típicos… de gran eficacia comercial. La música es esencial para identificar los géneros cinematográficos.

- El espectador se orienta en el relato y lo disfruta más, pues conoce sus reglas. Así, el aficionado a las películas del Oeste conoce las figuras esenciales de este género: el pistolero solitario, el cuatrero, la cantina…
- Los géneros son fundamentales para la distribución y promoción de las películas, porque son eficaces comercialmente para atraer al público. Sus promotores saben perfectamente a qué segmento de espectadores va dirigido el film y qué estrategias comerciales aplicar.
- Géneros típicos son: cómico, comedia, oeste, negro, musical, terror, ciencia-ficción, melodrama, histórico, aventuras, documental, animación…

Grandes estudios de cine

Desde comienzos de los años diez se fueron fundando las más importantes empresas de cine estadounidenses como la Universal Pictures, Fox Film Corporation (después conocida por 20th Century Fox), United Artists, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Columbia, Paramount, RKO… La consolidación de estas firmas permitieron que la década de los años treinta se definiera como la "Edad de oro" de los grandes estudios cinematográficos estadounidenses

Las líneas de producción de los grandes estudios de cine contribuyeron a crear los géneros. Veamos unos ejemplos:

UNIVERSAL PICTURES cine de terror
WARNER BROSS cine negro y cine de aventuras
METRO-GOLDWYN-MAYER temas románticos
PARAMOUNT histórico, terror y gangsters
RKO, cine musical

MEDIA cine

Festivales y premios

El cine es una industria que debe alcanzar al mayor número de espectadores. Y para ello no basta sólo con la promoción, sino que deben proporcionarse otros escaparates: los festivales y premios. Éstos generan gran flujo de promoción y negocio. Son plataformas de lanzamiento de las producciones y punto de encuentro para negocios cinematográficos.

- Los festivales suelen incluir títulos fuera de los círculos más comerciales, y fomentan a nuevos creadores. Sus jurados no pertenecen a la industria; son críticos, miembros de publicaciones especializadas y creadores cinematográficos. El pionero fue el Festival de Venecia (1932, *León*). Después le siguen el de Cannes (1939, *Palma*), Berlín (1951, *Oso*), San Sebastián (1952, *Concha*)…

- Los premios los conceden las Academias de Cine. Sus jurados lo constituyen profesionales de la industria. Los más importantes son los *Oscars* (1929). Pronto otras academias siguen el ejemplo americano: la italiana concede los *Donatello*, la británica los *Bafta*, la francesa los *César*, la española los *Goya*, la europea los *Fénix*.

Los Óscars

Son los premios cinematográficos otorgados anualmente desde 1929 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EEUU. El premio es una estatuilla dorada que representa un hombre desnudo con una espada que aguarda de pie sobre un rollo de película con cinco radios. Cada radio simboliza una de las cinco ramas originales de la Academia: actores, guionistas, directores, productores y técnicos. Las categorías principales son: mejor película, director, actor y actriz principal.

Los premios vienen precedidos por un proceso de nominaciones que son en sí un gran reconocimiento. Las películas más premiadas han sido: *Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos: el retorno del Rey* con 11 estatuillas. Entre los compositores destaca Alfred Newman, y más recientemente John Williams. El español Alberto Iglesias ha conseguido dos nominaciones.

Los Goya

Los Goya son los galardones otorgados de forma anual desde 1987 por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a los mejores profesionales del sector.

Las películas más premiadas han sido *Mar adentro* (14 + oscar), *¡Ay, Carmela!* (13) y *Belle époque* (9 + oscar). En la categoría musical destaca Alberto Iglesias como el más galardonado (9)

Algunos aspectos técnicos: http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/

Profesiones del cine. CENICE • Guionista • Montador • Director • Compositor • Actor • Productor • Director de fotografía • Distribuidor • Director artístico • Exhibidor	**Planos** (*Lista de Schlinder*) CENICE • General • Entero • Americano • Medio • Primer plano • Primerísimo pp • Corto • Picado • Contrapicado • Imposible • Subjetivo • Profundidad de campo • Plano-contraplano
El guión CENICE • Idea • Story line / Story board • Sinopsis • Tratamiento • Guión literario • Guión técnico	**Pasos para la producción de un film** CENICE • Financiación • Creación de equipo técnico • Preproducción • Grabación – rodaje • Postproducción • Promoción y comercialización

MEDIA cine

La banda sonora

Cuando vemos una película en el cine asistimos a un espectáculo que aúna imagen y sonido. Todo ese sonido contenido en el soporte físico del filme (celuloide) es la banda sonora, que incluye: diálogos y voces en off (pensamientos, narradores…), efectos sonoros (timbre, explosión, coche, tormenta…) y la música.

Música dietética e incidental

Refiriéndonos ya a la música, podemos diferenciar dos tipos según su fuente y función:

- Música diegética: es aquella que parece surgir de una fuente sonora que se encuentra presente en la escena, como un hombre que canta, la radio de un coche, un televisor encendido… Los personajes de la ficción escucharían esa música porque en cierta forma son partícipes de ella.
- Música incidental: es aquella que no proviene de ninguna fuente localizable en la escena. Su función es ambientar o reforzar la escena. Se entiende que los personajes no escuchan esa música, son ajenos a ella.

Funciones de la música de cine

En el cine, la vinculación entre imagen y sonido es fundamental. La música de cine no es un fin en sí, sino una herramienta al servicio de la imagen y del discurso narrativo. Está por tanto subordinada a la estructura de la imagen; aunque al mismo tiempo tiene gran capacidad para modificarla.

Desde el punto de vista estructural

- Estructura la narración encadenando o separando escenas.
- Genera y modifica el ritmo. Recurso frecuente en las elipsis narrativas.

Desde el punto de vista expresivo:

- Despierta emociones adecuadas que enfatizan el tono de la escena.
- Recrea épocas, lugares o ambientes; identifica los géneros cinematográficos.
- Caracteriza personajes y situaciones con temas característicos.
- Aporta la música de pantalla que forma parte de la acción…

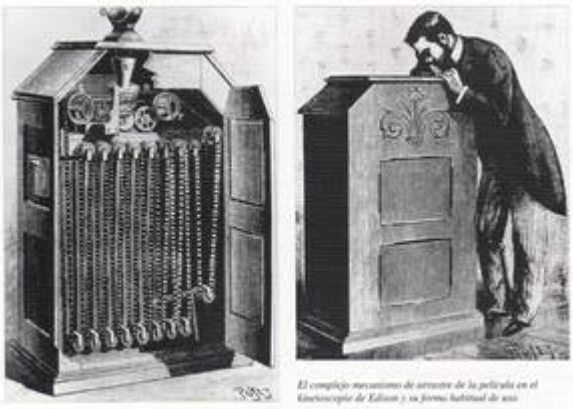
MEDIA cine

TEMA 2: EL NACIMIENTO DEL CINE
DE LOS HERMANOS LUMIERE AL CINE SONORO

Nace el cine

El Cinematógrafo se presenta en sociedad en los últimos años del siglo XIX. Este nuevo invento surge a partir de los avances en óptica y el nacimiento de la fotografía alrededor de 1840, que cautivó a científicos, empresarios e intelectuales que no tardaron en encontrarle nuevas aplicaciones.

Desde finales del siglo XVIII ya se proyectan imágenes fijas que se intentan animar mediante procedimientos como la *linterna mágica* y otros artilugios.
A finales del XIX varios inventores están trabajando en distintos sistemas que tenían un objetivo común: el visionado y proyección de imágenes en movimiento. En la mayoría de los aparatos el visionado de las imágenes sólo se podía hacer de manera individual, como el *Kinetoscopio* de Edison.

En 1895 en París se realiza la primera proyección pública, ofrecida por los hermanos Lumiere. Inicialmente eran breves documentos de escenas cotidianas (mujeres saliendo de la fábrica, transeúntes en una estación…) Pronto buscaron escenas más impactantes (gran colisión de trenes) Estas proyecciones se hacían en pequeños salones y causaban sorpresa y hasta temor entre los espectadores presentes.

Asalto y robo al tren fue la primera película que atrajo la atención del gran público, Edwin Porter. Viaje a la Luna la primera en usar efectos especiales (sencillos trucos de cámara)

Del cine mudo a los inicios del cine sonoro

Todos sabemos que el cine comenzó siendo mudo debido a las limitaciones técnicas, pero eso no significa que fuera "silencioso". La sensación de ver una película desprovista de sonido resultaba rara, fría. Por ello, desde sus inicios el cine demandó la presencia de música. Esta música la solía interpretar en directo un pianista, tal vez una pequeña orquestina, o incluso una pianola o gramófono. Esta música rompía el hielo, daba vida a las imágenes, pero era un mero tapiz de fondo desvinculado de la imagen. Esa música ayudaba a disimular el fuerte ruido que producían los proyectores.

Posteriormente, en un afán por adaptarse al momento dramático, se confeccionan listas de piezas clásicas que representan clichés, como la *Obertura de Guillermo Tell* de Rossini para una persecución; la *Marcha fúnebre* de Chopin para la idea de la muerte; los arpegios para el agua; la *Marsellesa* para un personaje francés… Pero esta música sigue sin ser específica para cine e interpretada en directo.

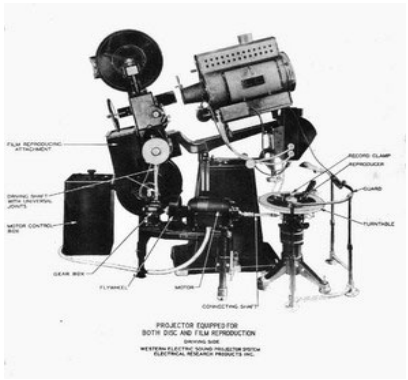
En 1908 se compone la primera música específica para cine. El compositor clásico Saint Saens creó varias piezas concebidas para reforzar la expresividad de determinados pasajes de la película *El Asesinato del Duque de Guisa*. Otros grandes compositores como Prokofiev o Shostacovich también experimentaron con el cine.

Carl Breil es considerado el primer compositor profesional dedicado exclusivamente al cine, *El nacimiento de una Nación*, polémica por su contenido, revolucionaria por su montaje, combinando diferentes planos de la misma escena. Toda esta música se seguía interpretando en directo.

Un personaje imprescindible es Charles Chaplin, o *Charlot*, considerado un símbolo del humorismo y el cine mudo. Eterno perdedor, supo expresar con gracia y ternura las desgracias de la pobreza. Otros destacados humoristas son Buster Keaton, Harold Lloyds o los inseparables "El Gordo y el Flaco", que dan el salto al cine sonoro.

Consolidación del cine sonoro

Sistema Vitaphone

Los sistemas que se patentan en torno a los años veinte buscan hacer realidad un sueño: que los actores hablen en la pantalla. Se idearon distintos sistemas:

- Sincronización del disco con el proyector cinematográfico: sistema *Vitaphone* (Warner),
- Registro del sonido en la misma película (sonido óptico): sistema *Movietone* (Fox) y *Photophone* (RCA). Finalmente se adoptó un sistema estándar de sonido óptico para evitar el caos en la industria.

Se señala la película *El cantor de jazz*, (1927, *Vitaphone*) como la primera película sonora. Incluía sólo algunas escenas sonoras habladas y cantadas. Un año después, *Luces de Nueva York*, (1928, sonido óptico) estaba totalmente sonorizada, y su música integrada en la película de celulosa, en una banda dedicada al sonido Ha nacido la BSO, banda sonora original.

La aparición del cine sonoro permitió que una empresa al borde la quiebra, la Warner, saliera a flote. En las siguientes décadas asistiremos a la consolidación de la industria cinematográfica, y en lo musical, al perfeccionamiento de las BSO y la profesionalización de sus compositores.

MEDIA cine

TEMA 3: HISTORIAS DE LAS BANDAS SONORAS

Los años 30

La industria del cine da sus primeros pasos. Se caracteriza por la irrupción de las grandes productoras, y en lo musical por una mayor profesionalización. Los estudios comienzan a contar con una plantilla fija de compositores, arreglistas, directores orquestales, técnicos de sonido... Los músicos son especialistas en la música para el cine, y tienen una sólida formación clásica.

Esta década está dominada por compositores europeos (muchos alemanes) que emigran a América huyendo de la inestabilidad política, el nazismo, los ecos de guerra… La música es un tapiz sonoro permanente pero en segundo plano, que toma relevancia en momentos concretos.

- Max Steiner: *Lo que el viento se llevó, King Kong, Casablanca*. Destaca su utilización del **leitmotiv** (temas musicales que caracterizan a personajes, lugares, situaciones… Aparecen durante toda la película evolucionando según el momento dramático)
- Erich Korngold: destaca en el cine de aventuras, *Robin Hood, Capitán Blood.*
- Friedrich Hollander: *El ángel azul*, polémica porque Marlene Dietrich aparecía con los muslos descubiertos.

Los años 40 y 50

Llega la madurez al cine debido a los avances técnicos:

- Fotografía, montajes, efectos especiales (King Kong)
- En lo musical destaca la aparición de la pista con tres bandas (ruido ambiental, música y diálogos).
- En los 50 destaca la aparición del cinemascope para combatir el creciente éxito de la televisión. Pantallas de enormes dimensiones y cóncavas que favorecían superproducciones épicas.

En lo musical:

- El compositor asiste ya al rodaje para componer desde el conocimiento de lo que sucedía y conseguir mejor adaptación y sincronización música-imagen.
- La música debió adaptarse para describir esos escenarios épicos propios del cinemascope.
- Se generaliza el uso del leitmotiv, pero se hace un empleo más selectivo de la música para subrayar ciertos momentos.
- Desde los 50 irrumpe el jazz.

Ahora dominan los músicos de la Fox. Durante esta época, Erich Korngold y Max Steiner siguen trabajando, lo que no impide que lleguen nuevas promesas que hacen que el mundo de las bandas sonoras se perfeccione aún más.

- Alfred Newman: procedía de los musicales de Braodway. Destacan sus películas religiosas, *La túnica sagrada*. *Cumbres borrascosas*, famoso tema de *Cathy*
- Hugo Friedhofer: uno de los mejores orquestadores, *Los mejores años de nuestra vida*

- Miklos Rozsa: procedía de la música clásica, hacía un magistral uso de las cuerdas, particularmente de los violines, e introducía grandiosos coros. Trabajó todos los géneros: aventuras, *El ladrón de Bagdad*; bélico, *Blood in the sun*; bíblico-histórico, *Quo Vadis, Ben-Hur* (un de las mejores bso épicas)
- Bernard Hermann: de los mejores de la historia, excelente formación clásica, capaz de expresar tanto temas líricos (en *El hombre que sabía demasiado*, la canción *Que será, será*, se convierte en símbolo de la película), como terror (*Ciudadano Kane, Psicosis*)
- Alex North: *Un tranvía llamado deseo*, una de las primeras obras en donde se utilizó el jazz, comenzándose a alejar del estilo sinfónico-romántico de los primeros compositores de origen europeo.
- Ernest Gold: *Éxodo*, como ejemplo de las películas espectaculares de los 50

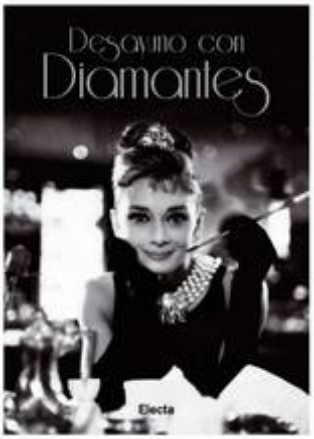

Europa irrumpe con fuerza en el cine:

- Inglaterra, Malcolm Arnold, *El puente sobre el río Kwai*
- Francia, movimiento "*nouvelle* vague" que reacciona contra la artificialidad de las grandes producciones de estudio, busca la originalidad y libertad de expresión, su música muy conectada con el jazz.
- Italia, movimiento neorrealismo, busca plasmar los problemas sociales de Italia. Destaca el compositor Nino Rota, música impregnada del folklore italiano, trabajó con Fellini y Visconti. *La dolce vita, El Padrino.*

Los años 60 y 70

Una década de luces y sobras.

- Irrumpe el sonido electrónico gracias al sintetizador, que permite ampliar el mundo sonoro casi ilimitadamente. Las grandes orquestas tardo-románticas dejan paso a grupos más reducidos.
- El *tsunami* musical de los Beatles llega al cine, se ponen de moda las BSO que recopilan canciones pop, música que también se comercializa en discos para mejorar los beneficios.
- También destacan las BSO con un tema fácil de reconocer pero con menor presencia en la película, en lugar del tapiz sonoro constante de Steiner.
- Consecuentemente la BSO orquestal entra en crisis, es un paso atrás en la calidad musical del cine, salvando algunas excepciones.

Destacan algunos compositores italianos:

- Henry Mancini: utiliza el "**tema obsesivo**". No es el leitmotiv de Steiner en los 30, que diseñaba un tema para cada personaje y que evolucionaba según la situación. Ahora es un único tema que repite literal, íntegro o por motivos, de manera insistente. Ejemplos en *La pantera rosa*, *Desayuno con diamantes* o *Charada*.

- Ennio Morricone:

Autor destacado de la vanguardia italiana, que renueva la música de los "*spaguetti western", El bueno el feo y el malo, La muerte tiene un precio*.

Excelente creador de melodías líricas y entrañables, *Cinema paradiso*.

También toca el género histórico con la sobrecogedora *La misión*.

- John Barry

Es otro compositor que mantiene la calidad de la BSO con excelentes orquestaciones y coros en *Memorias de África* o la serie *James Bond*.

De los años 80 a la actualidad

Es la recuperación de la BSO, gracias principalmente a John Williams, que inaugura el nuevo sinfonismo en cine. Vuelven las composiciones orquestales originales para el cine. La música es un sustrato ambiental omnipresente que supera a veces en calidad a la imagen.

Destacan las colaboraciones de Williams con el director Spielberg con títulos como *Tiburón, La guerra de las galaxias, ET, Superman, Indiana Jones*… donde despliega temas musicales épicos, con gran protagonismo de los vientos metales. Y en un estilo más lírico, *La lista de Schlinder*

Otros grandes creadores de BSO son:

- Jerry Goldsmith: *Chinatown , Star Treck, Alien*.

Patton: En 1970 Jerry Goldsmith compuso un tema que perfectamente describía al personaje principal de la película: unas trompetas describían su creencia en la reencarnación, un órgano describía su religiosidad y una marcha militar su espíritu bélico.

- Vangelis: maestro del sintetizador y la música electrónica. Carros de Fuego,
- Hans Zimmer: mezcla sintetizador y orquesta consiguiendo un peculiar sonido percusivo. De los compositores actuales más influyentes. *El rey león, Piratas del Caribe, Pearl Harbor, La Roca, Gladiator*
- James Horner: Willow, Titanic, El Zorro, Brave Hearth, Avatar.
- Thomas Newman: hijo del venerado Alfred Newman, destaca por su estilo minimalista y el uso rítmico de los instrumentos. *American Beauty*
- Howard Shore: El señor de los anillos, especialista en películas de terror e intriga como El silencio de los corderos.

España

El cine estuvo en España muy ligado a la vanguardia intelectual. De la Generación del 27 destaca Manuel Parada; de la del 51 Antón García Abril o Luis de Pablo. Otros como Jesús García Leoz cultivaron un estilo más castizo y nacional, *Bienvenido Mr. Marshall*.

Sin duda los nombres más ilustres del momento son Pepe Nieto, La pasión turca, El bosque animado.

Y Alberto Iglesias, El jardinero fiel, Los abrazos rotos, Volver, Todo sobre mi madre… Destacan sus colaboraciones con Almodóvar

Los musicales, un género especial

Si el cine no es concebible sin música, ésta adquiere una relevancia especial en los musicales. En ellos la música traspasa sus funciones expresiva y estructural para alcanzar el pleno protagonismo, frecuentemente asociada también al baile. Estas películas tienen su historia, sus personajes… pero en determinados momentos la acción se interrumpe, se detiene el tiempo narrativo para dar paso al número musical.

- En los años 30 encontramos las primeras estrellas, los bailarines Ginger Rogers y Fred Astaire. Títulos como El mago de Oz
- En los 40-50 viven su época dorada. Las distintas compañías, atentas a esa demanda popular, crearon equipos dedicados exclusivamente a la elaboración de musicales. Surgen estrellas como Gene Kelly, Rita Hayworth, Betty Grable... y títulos como Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos

- Años 60 se alternaron producciones influidas por por el pop-rock, ¡Qué noche la de aquel día; con otras clásicas, como West Side Story, Sonrisas y lágrimas, Mary Poppins
- Años 70 Prosiguieron las adaptaciones de obras ya estrenadas en Broadway o en los teatros londinenses, como Cabaret , El violinista en el tejado. Pero el mayor impacto juvenil lo tienen Fiebre del Sábado noche y Grease, con John Travolta como estrella.
- Recientemente: pese al éxito de esas películas, el musical entró en un periodo de decadencia, limitándose a medios como el dibujo animado, La sirenita. Sólo algunos títulos revitalizan el género: Chicago y Moulin Rouge.