

LA MÚSICA EN EL CINE

1. El cine mudo.

El cine mudo es el arte escénico que consiste exclusivamente en imágenes y movimiento, pero carece de sonido, excepto el de la música instrumental. Esta forma de cinematografía se ganó el gusto del público y resistió hasta finales de 1920, época en la que decae el período silente y se inicia la era dialogada.

↳ Elementos del cine mudo

- a) Títulos impresos: el cine mudo no contaba con el audio para el intercambio de parlamentos, por lo que se sirvió de algunos títulos para declarar las distintas situaciones o para evidenciar y dar a entender conversaciones, declaraciones de amor, etc...
- b) La música: era el único sonido presente en las proyecciones de las películas. Las músicas sonaban en directo y se la reconocía como parte esencial de las obras. Los cines de las ciudades pequeñas contaban con un pianista para acompañar las películas de las grandes ciudades, tenían orquestas compuestas.

c) La presencia de un narrador: cuando la ocasión lo requería, las proyecciones tenían un narrador que relataba las acciones o describía las situaciones con voz en off.

d) El lenguaje corporal y la expresión oral: los actores debían manejar artísticamente sus expresiones corporales para que el público comprendiera mejor lo que estaba representando en la pantalla.

e) La sobreactuación: la actuación exagerada era necesaria en películas de este tipo para enfatizar las acciones.

2. Transición del cine mudo al sonoro.

Esta usó a afectar al aire en los 3 sistemas: estudios, géneros y estrellas.

Entender el cine mudo como un cine silencioso es un error, el cine mudo nunca a sido silencioso. Charlie se opone al cine hablado, pero asume al cine sonoro desde un principio con la incorporación de la música.

Cine sonoro se refiere a cine hablado.

2.1. Presencias del sonido en el cine mudo

Como acompañamiento.

a) El propio sonido del aparato proyector: en ocasiones se utilizaba la música para tapar dicho ruido.

u) **Ruido provocado por los espectadores:** en la implantación del cine sonoro hablado hay que hacer desaparecer esos otros ruidos.

c) **Comentaristas:** puede ayudar a llamar la atención sobre lo que se ve en la pantalla. Los rotulos presentaban problemas, no tenían mucha info fragmentaba la acción y gran parte del público era analfabeto

d) **Música en vivo:** el acompañamiento musical no es centro de atención.

e) **Diálogos recitados en vivo por actores:** actores detrás de la pantalla que hablen cuando los personajes de la película muevan la boca.

f) **Discos gramofónicos:** se acompañaba la proyección con música grabada en disco a partir del final de los años 10 a principio de los 20.

Tenía la ventaja de que podía ahorrarse la orquesta.

Como desventajas, la calidad no era demasiado buena y sobre todo la sincronización pq cada

projector proyectaba a una velocidad ligeramente dif.

g) **Ruidos diegéticos:** gente detrás de la pantalla que producían sonidos mediante efectos (sonido de una pistola, de una tormenta, ...) A partir de los años 20, se potenció con la aparición de la radio.

3. El cine sonoro

3.1. La función de la música en el cine

La música es de suma importancia en el cine.

Algunas de sus funciones son las siguientes:

a) **Ambientar una historia en un tiempo y lugar determinado.** Las escenas relacionadas con la misma música que las escenas que suceden en un tiempo moderno.

- b) Contribuir en el desarrollo psicológico de los personajes. La música a veces transmite la personalidad de los personajes.
- c) Servir como fondo para los diálogos y darles un punto de dramatización.
- d) Ambientar las escenas de forma adecuada.
- e) Unir escenas que sin la música serían difíciles de conectar.
- f) Hace más claras y accesibles algunas escenas. La música ayuda a que el director quiere que haga de unas escenas.
- g) Aplicar emocionalmente al espectador.
La música puede influir en los sentimientos y emociones que el espectador experimenta, modificando el sentido de la imagen o anticipando una situación determinada.

4. Películas musicales

Son aquellas que mediante las canciones, hacen avanzar la trama de la historia.

Algunos ejemplos son: Grease, La La Land, Los Miserables, y muchas de Disney, el Rey León, Aladín, etc...

T B

MÚSICA EN LA PUBLICIDAD

La música en la publicidad es el ejemplo + claro del concepto de música funcional, utilizada para reforzar el msj.

La música se convierte en un medio muy atractivo para dar a conocer un producto.

El típico eslogan (frase corta, llamativa, fácil de memorizar). Se acompaña con música o se sustituye por una canción cobrando gran importancia la voz que anuncia el producto.

5.1. Funciones de la música publicitaria.

- Reforzar el contenido del anuncio
- Ayudar a memorizar el msj y el producto
- Estructurar el anuncio resaltando lo + importante.
- Captar la atención del oyente y despertar interés en el msj.
- Facilitar que llegue el anuncio a un tipo concreto de público o sector social.

5.2. Tipos de música publicitaria:

5.2.1. música original

- Jingle: canción corta, pegadiza, creada expresamente para el anuncio.
- Canción creada expresamente: similar al jingle, pero + larga. Creada ~~por~~ solo para el anuncio.

- música generica: tema instrumental creada para una marca concreta.
- Banda sonora: tema musical enfocado, a refortar las imágenes al estilo de las b. sonoras.

5.2.2. música prestada

- cover: versión de un tema conocido, imitación realizada por especialistas
- adaptación: versión modificada de un tema conocido cambiando letra, variando música, etc.
- Original: utilización de la música original tanto clásica como Pop u otros estilos.
- música de música libre de derechos o Librería: de bajo coste.

5.3 Departamento de Sonido

Es el encargado de grabar y editar todos los sonidos estipulados dentro de un rodaje (diálogos, efectos de sonido, bandas sonoras, etc...)

- Fases de un rodaje:

- Reproducción → preparación de todo el rodaje. Se estudia la localización donde se quiere rodar. Se encargan:
  - + Microfonista (Boom Man)
  - + Encargado del monitor
  - + Supervisión de edición y sonido y vídeo

micro grande (pértiga)

rodaje?

El auxiliar de cámara (claqueista) se encarga, con la claqueta, de hacer una señal que indica la escena, la toma y cuando se coordina el sonido con la imagen.

- Post producción → una vez concluido el rodaje, se trabajan los df sonidos recogidos. Se realizan las ediciones de sonido:
  - * Edición de diálogos: en caso de haber error es necesario realizar una sesión de doblaje con los actores
  - * Edición de efectos: hay ocasiones que con los sonidos grabados en la

ANÁLISIS DE LA MÚSICA PUBLICITARIA

ANUNCIO 1

- Producto: Pryca, supermercado
- Slogan (Si lo hay): Pq tu tienes pryca
- ¿A qué público se dirige? A todo tipo de público
- ¿Qué msj transmite? : Que es divertido ir a comprar en familia
- Tipos de música: Adaptación
- Relación de la música con el público al que va dirigida: Que es divertido comprar
- Caracter y/o relación de la música con el producto: Alegre

T-6 EL BALLET

1. ¿Qué es el ballet?

Es un estilo de danza, nacida durante el renacimiento italiano (s. XV - XVI), en el que sus movimientos se basan en el control absoluto del cuerpo.

1.1. Orígenes del ballet

El ballet llegó a Francia gracias a Catherine de' Medici, donde se desarrolló bajo la influencia de los aristócratas.

El dinero de la nobleza fue el responsable del progreso de este género.

- La literatura y la música utilizada en el ballet, tenían como fin entretener principalmente a los nobles de la época.
- A finales del siglo XVII, Luis XIV de Francia fundó la Académie Royale de Musique en París, en donde surgió la primera compañía profesional: el Ballet de Ópera de París.

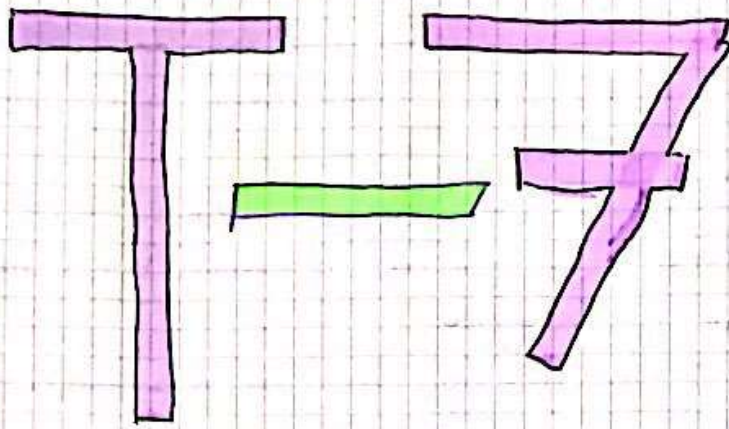
2. Ballet y música

- Las grandes piezas musicales van evolucionando con el paso de los siglos, adaptándose a los gustos y estilos musicales de la época.
- El ballet no llega a su máximo apogeo hasta los siglos XIX y XX gracias a compositores como Tchaikovsky o Prokofiev.
- Los temas de las historias que se desarrollan en los ballets suelen ser: cuentos populares o fábulas (El Cascanueces, El lago de los cisnes, etc.) y literatura universal (Romeo y Julieta, El Quijote, etc.).

3. Grandes Ballets de la historia:

- a) Lago de los cisnes. Compuesta por Tchaikovsky y se estrenó en Moscú en 1877.
- b) Romeo y Julieta. Compuesta por Prokofiev. Se estrenó por primera vez en 1938 en Checoslovaquia.
- c) El Cascanueces. Compuesta por Tchaikovsky. Se estrenó en el año 1892 en San Petersburgo.
- d) Don Quijote. Compuesta por Ludwig Minkus. Se estrenó en 1869 en Moscú.

1. Jazz
2. Danza china
3. Balera
4. Bollywood (India)

LA ÓPERA

1. ¿Qué es la ópera?

Es un género teatral que surge durante el renacimiento italiano (s. XV y XVI). Este género se caracteriza por ser una composición dramática y musical en la que un texto dialogado se canta y se escenifica con acompañamiento de orquesta.

2. ¿Cuál es su origen?

El concepto "ópera" nace gracias a la inspiración de un grupo de artistas florentinos conocidos como "Camerata Fiorentina". Ellos quisieron recrear la tragedia griega entrelazando el texto con la música. El primer intento fue la ópera de Dafne de Jacopo Peri, pero no consiguió cautivar al público.

La primera obra que fue considerada realmente como "ópera" fue la fábula de L'Orfeo de Claudio Monteverdi, estrenada en 1607.

Rápidamente, ante el gran éxito que supuso esta obra, se extendió por todo el mundo y cada país, quiso nacionalizar este género.

Ejemplo → en España nace la zarzuela.

La ópera siguió desarrollándose con el paso de los siglos. Adaptándose a los gustos musicales y estéticos de la época.

3. Características de la ópera clásica:

- No hay texto hablado, solo cantando durante toda la obra.
- Las canciones de los solistas se llaman "arias"
- Los temas de las primeras óperas eran mitológicos, sobre todo las fábulas de Orfeo y Eurídice y la de Apolo y Dafne.

4. Grandes óperas de la historia:

- La Traviata de Verdi, 1853
- La flauta mágica de Mozart, 1791
- Carmen de Bizet, 1875
- El barbero de Sevilla de Rossini, 1816

5. Clasificación de las voces (+ grave a + aguda)

• Mujeres: - Soprano → es la + aguda dentro de las mujeres, normalmente son las heroínas de las óperas

- Mezzosoprano → la voz intermedia. Conservan gran parte de los agudos, pero tienen mayor capacidad en los graves. Suelen ser los personajes malvados.

- Contralto → tienen las voces + graves. Hay muy pocas contraltos en el mundo.

- Hombres :
  - Contratenor → hombres que con su voz en falsete imitan a las mujeres
  - Tenor → la voz + aguda sin utilizar el falsete, suelen ser los héroes enamorados.
  - Baritono → la voz intermedia en los hombres, con gran capacidad en los graves.
  - Bajo → son las voces + profundas.

* Voces especiales: los castrati

La idea de crear castrati surgió durante el S. XVI en Roma, cuando el papa prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias y en los escenarios.

Para mantener la voz infantil, se les hacía una castración siendo niños, cuando crecían eran hombres capaces de cantar con una

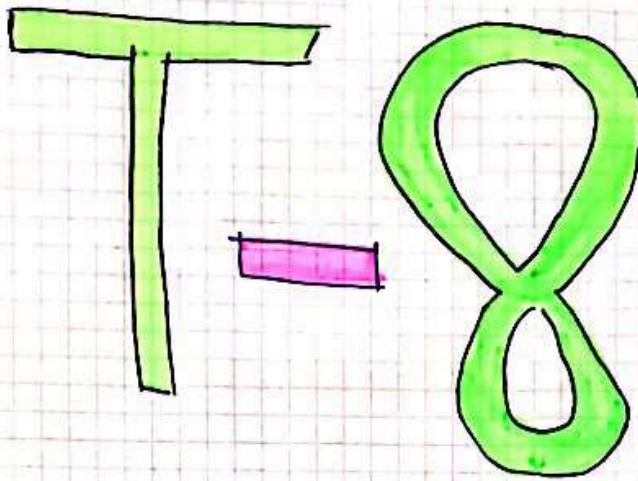
tonalidad muy aguda cuyas voces acababan siendo objeto de veneración. Durante la época

barroca fueron el equivalente a las grandes estrellas del pop que tenemos actualmente.

El castrati + famoso fue Farinelli.

LENGUAJE

MUSICAL

La ^{CAE}salsa es un género musicalailable síntesis del son cubano y otros ritmos caribeños del jazz y otros estilos estadounidenses.

• Algunos de los instrumentos + representativos son:

- Las claves
- Las maracas CAE
- Las congas
- el güiro
- el piano
- el bap/contrabajo
- la trompeta
- el trombón
- la voz.

• Algunos de los exponentes de la salsa son:

- Celia Cruz
- Héctor Lavoe CAE
- Willie Colón
- Marc Anthony.

Hay 2 maneras de bailar la salsa:

- Estilo cubano → se baila girando en parejas alrededor el uno del otro
- Estilo en línea → se baila en línea, el hombre enfrente de la mujer y van cambiando su posición

CAE

La sacso en línea puede ser en uno (Los Angeles),
o en dos (New York)

Intervalo: es la distancia que hay
entre 2 notas, incluyendo ambas
notas.

Se denomina en femenino.

T - P

CONTEXTO
HISTÓRICO

EL RENACIMIENTO

Con este se da comienzo a la Edad Moderna (s. XV y XVI) Personajes imp: Maquiavello, Leonardo Da Vinci, Cervantes, etc...

Los grandes nobles y aristócratas van a ser los mecenas de los artistas, que trabajaban en sus cortes a costa de un salario.

Etapa de gran desarrollo económico:

Mejorarán los medios de comunicación y los transportes.

Ámbito religioso:

Reforma de Lutero y la contrarreforma católica serán importantes para la evolución de la música.

Contexto cultural:

Humanismo:

Uno de los ideales + importantes considera al hombre como al centro de todas las cosas, dejando atrás las ideas teocéntricas del medievo.

Características:

- **Progresiva localización del arte:** Las obras de arte dejan de realizarse como alabanzas a Dios. Artistas buscan belleza y placer de los sentidos en sus obras.
- **Nace la imprenta:** mayor desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos.
- **Autores que firman sus obras:** abandono de autores anónimos de E.M.
- **Vuelta a los ideales clásicos:**

[(E.M) → según los renacentistas] → época oscura y sin intereses artísticas. Desperdician el arte de ese periodo para tomar como referencia el arte clásico sobretudo de Grecia y Roma.

Contexto musical:

Incremento de la cultura musical:

Por las ideas humanas sobre la importancia de la cultura y por la invención de la imprenta, ya que ahora se empiezan a imprimir las primeras partituras.

Desarrollo de la música profana e instrumental:

Influídos por el espíritu humanista. Cada vez se crea más música de carácter no religioso y en detrimento de la música sacra. Recordemos que la iglesia tenía menospreciado a la música instrumental.

Profesionalización de la música:

La música sigue creciendo en complejidad, como ya le había hecho en los últimos siglos de la E.M.: obliga a los músicos a especializarse y a dedicar su vida por este arte.

COMPOSITORES DESTACADOS

- Guillaume Dufay (1397 - 1474)
- Clément Janquin (1485 - 1558)

EDAD MEDIA

Periodo muy largo del siglo V al XV.

Su inicio y final están marcados por 2 hechos:

La caída del Imperio Romano en el año 476

(Inicio) y el descubrimiento de América en 1492

(final)

- Se divide en 2 etapas:

La alta E.M. (s.V-X). Abundante pobreza, guerras y enfermedades, sociedad con epidemias.

• Organo cantica: pilar fundamental de la sociedad.

- Canto gregoriano: música que gobernaba todos los territorios gran parte del tiempo, ya que por aquel entonces el poder y la cultura estaban bajo los monjes y religiosos que alcanzaron el poder de una sociedad casi analfabeta.
- Música profana: smp va a tener su hueco, sobre todo en la baja E.H. con el nacimiento de los juglares y los trovadores que actuaron en castillos, palacios, plazas, calles de cualquier lugar.

BARROCO

El poder sigue estando en manos de la aristocracia y de la Iglesia que quieren mostrar su autoridad organizando grandes espectáculos en los que la música smp estará presente. Se convierten, para ella, en mecenas de los mejores artistas, los cuales trabajarán en sus grandes cortes y palacios.

Contexto musical

Este pensamiento barroco (razón - sentimiento) se va a hacer muy patente en el panorama musical.

Así pues, en este periodo se busca una compilación de todos los parámetros musicales (ritmo, tonalidad, ...)

Como forma de ordenar y racionalizar la música.

Para adm, se van a crear nuevas técnicas para poder expresar de la mejor manera posible los sentimientos (monodía acompañada, contrastes tímbricos, uso de dinámicas, ...)

Esto lo podemos constatar en la frase de J.P. Rameau (considerado el fundador de la moderna armonía)

La ópera será el género que + desarrolle la expresión de los sentimientos.

Contexto cultural

El Barroco es una época de gran desarrollo para el mundo de la cultura y el arte.

La palabra (Barroco) significa recargado, excesivo o adornado, por lo que es común encontrar obras de arte en las que no queda ni 1 espacio por rellenar. A esta se le conoce con el nombre de Horror vacui (miedo al vacío)

En el barroco no se persigue la belleza, si no que fundamenta su pensamiento sobre 2 aspectos opuestos: Razón y sentimiento.

COMPOSITORES DESTACADOS

- J.S.-Bach (piano)
- Georg Friedrich - HANDEL (Ópera)
- Antonio - VIVALDI (Concierto)
- Jean - Philippe - RAMEAU

Formas musicales

Suite, concierto, fuga y sonata.

CLASICISMO

Entre 1750 y 1827. Es una etapa corta que marca la Edad Moderna a la E. Contemporánea.

Contexto cultural

El tema revolucionario era la libertad, igualdad y fraternidad.

Contexto musical

La música irá abandonando los circuitos eclesiásticos para desenvolverse en casas privadas de la burguesía y en espectáculos públicos.

Se tiende al equilibrio, la sencillez y la belleza.

COMPOSITORES DESTACADOS

- W. A. - Mozart (piano)
- Franz - Hayden (piano)
- Antonio - Salieri
- Ludwig - Beethoven (Orquesta)

ROMANTICISMO

Años 1800 y 1890 época + brillante de la historia de la música que adquiere un lenguaje privilegiado por encima del resto de las artes.

- Los compositores: comienzan a componer obras sin precio, encargo y según sus propios gustos, lo cual lleva a muchos a la ruina.
- Los músicos: románticos buscan emocionar al oyente.
- El piano: instrumento estrella en esa época.

COMPOSITORES DESTACADOS

- L. Beethoven
- F. Schubert
- F. Chopin
- F. Liszt
- G. Verdi