

MGM

Made with KINEMASTER

End

"LES BANDES DE LES NOSTRES VIDES"

EL PROTAGONISME DE LA MÚSICA EN LA HISTÒRIA DEL CINEMA

TREBALL RECERCA - CURS 24-25

AULA ANDORRA - CAMPUS DE L'EXPERIÈNCIA

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

ÍNDEX

ORIGEN

EL CINEMA MUT

DEL CINEMA MUT AL SONOR

ELS GÈNERES CINEMATogrÀFICS I MUSICALS

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES

CONCLUSIÓ FINAL

ORIGEN

- ❖ ETIMOLOGIA DE LA PARAULA CINEMA: Neologisme del antic grec, format de dues paraules KINÉ moviment i GRAFS dibuix i imatge
- ❖ OMBRES XINESES: L'art del cinema es remunta a l'ús de llums i ombres per crear il·lusió
- ❖ LA LLANTERNA MÁGICA (1661): Consistia en una càmera fosca amb joc de lents i un support corredís on es col·locaven transparències sobre plaques de vidres pintades, s'illuminaven amb un llum d'oli
- ❖ CÀMERA FOSCA: Al Segle XVII De la Porta crea la càmera fosca portàtil. Estava tancada amb una obertura per col·locar una lent per millorar la nitidesa de la imatge.

ORIGEN

❖ ELS PIONERS:

- ❖ MELIÈS: Amb ell va néixer el cinema fantàstic i de ciència ficció.
- ❖ ALICE GUY: Primera cineasta de la història
- ❖ LUMIÈRE: Van inventar i patentar el cinematògraf.

EL CINEMA MUT

ARQUETIPS I PRINCIPALS ACTORS I ACTRIUS DE CINEMA MUT

CHARLIE CHAPLIN

CINEMA MUT- Inici de la música al cinema

- ❖ Era daurada del cinema. Intentar cobrir el soroll fet per el projector.
- ❖ Música com element fonamental per la creació d'ambients.
- ❖ Segons la mida del lloc on es presentava i la durada del film s'utilitzava:
 - Piano: es col.locava davant la pantalla i el pianista tocava música en temps real.
 - L'òrgan: Depenía de la disponibilitat i mida del lloc on es presentava el film.
 - La Orquestra i Photoplayer: Va aparèixer quan les pel·lícules eren més llargues

CINEMA MUT / Arquetips i principals actors-actrius

- ❖ Actors i actrius s'especialitzaven en la interpretació d'un determinat rol
 - Les ingènues.
 - Les heroïnes.
 - Les flapper
 - Les Vamp:
 - Dramàtiques
 - Els i les comedians: Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd.
 - Grans amants: Rodolfo Valentino i Greta Garbo
 - L'Oest americà

CINEMA MUT - Charlie Chaplin

CHARLIE CHAPLIN (1889-1977)

- ❖ Icona del cinema.
- ❖ Productor, director i guionista
- ❖ Es recorda pel seu personatge del “RODAMON”, amb el seu bigoti, bastó i bombí
- ❖ Va realitzar més de 80 pel·lícules entre aquestes: “El noi”, “Temps Moderns”, “El gran Dictador” i “Candilejas”

DEL CINEMA MUT AL SONOR

- ❖ 1926. Estrena a New York de “Don Juan Tenorio” amb efectes sonors i una partitura sincronitzada.
- ❖ 1927. Es va estrenar “El cantant de Jazz”. Es considera la primera pel·lícula sonora del cinema.
- ❖ La Moviola Gràcies a aquesta màquina de muntatge es va poder afegir a l'imatge i els diàlegs, la música i el efectes sonors.

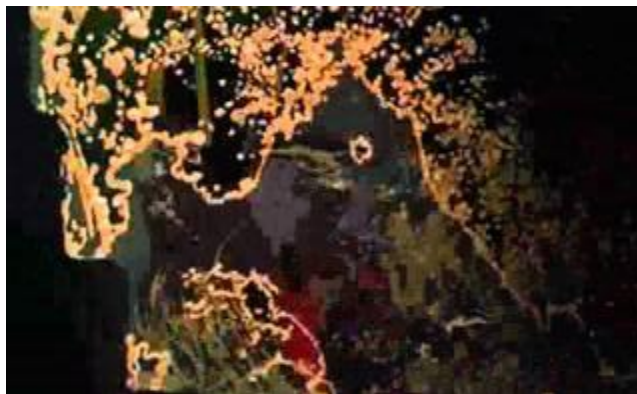

ELS GÈNERES CINEMATogrÀFICS I MUSICALS

- ❖ El gènere com a esquema bàsic que precedeix, programa i configura la producció de la indústria.
- ❖ El gènere com a estructura o entramat sobre el que es construeixen les pel·lícules.
- ❖ El gènere com a etiqueta d'una categoria fonamental per les estratègies de distribució.
- ❖ Els gèneres cinematogràfics segons el seu aspecte formal o to: acció, drama, comèdia, ciència ficció, etc.
- ❖ Els gèneres cinematogràfics segons la seva ambientació o tema: bel·lic, western, històric, esportiu, terror, etc.
- ❖ Els gèneres cinematogràfics segons el seu format o producció: imatge real, animació, 3D, etc.

ELS GÈNERES MUSICALS-Música clàssica

- ❖ Poder evocador i emotiu de la música clàssica
- ❖ Capacitat de modificar una escena, convertint un episodi anodí en un esdeveniment èpic
- ❖ La estructura d'una banda sonora és similar a una obra simfònica

ELS GÈNERES MUSICALS-Jazz

- ❖ Relegat per la indústria, malgrat ser l'estil de música més genuïnament americana
- ❖ Paper secundari dels músics de color fins els anys 40.
- ❖ “Stormy Weather primera pel·lícula produïda exclusivament per artistes de color
- ❖ Impuls de la “Nouvelle Vague”. Miles Davis i “Ascensor para el cadalso”
- ❖ Influència de directors afeccionats al jazz: Clint Eastwood, Francis Ford, Coppola, Woody Allen,....

ELS GÈNERES MUSICALS - Rock i Pop

- ❖ Primera aparició del rock l'any 1950 a “Blackboard Jungle”, a càrrec de Bill Haley & His Comets
- ❖ Pel·lícules per a lluitament de les estrelles del rock: Elvis Presley, The Beatles,
- ❖ La música de rock al cinema afavoreix l'aparició de cançons emblemàtiques: “Born to be wild”, “Raindrops keep falling on my head”, “Eye of the tiger”, “My heart will go on”,....
- ❖ Es traslladen a la pantalla les denominades “òperes rock” que triomfaven al teatre: “Rocky Horror Picture Show”, “Hair”, “Jesus Christ Superstar”,
- ❖ Grans figures del pop rock han compost música pel cinema: Ry Cooder, Peter Gabriel, David Byrne,....

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 30

EL QUE EL VENT S'EN DOGUÉ (1939)

- ❖ Adaptació novel·la homònima de Margaret Mitchell amb Bando Sonora Max Steiner
- ❖ Transmet l'idea de resiliència davant l'adversitat. Gèneres èpic, històric i romàntic
- ❖ La seva banda sonora es caracteritza per dos temes d'amor. Un per el dolç amor d'Asley i Melodi i un altre que evoca la passió de Scarlett per Ashley.
- ❖ Steiner es va basar sobretot en la música popular i patriòtica. La formen 10 cançons.
- ❖ Us de recurs musical del leitmotiv al límit. El més important no correspon a un personatge sino al tema de Tara. Aquest serà el nucli de la pel·lícula.
- ❖ Steiner va crear un model musical d'arrels sinfòniques d'una bellesa extraordinària.

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 40

Pel·lícula dramàtica produïda, dirigida i protagonitzada per Orsons Wells.

Es considera una de les obres mestres del cinema de tots els temps, per la seva innovació en la música, fotografia i estructura narrativa.

El tema principal es la recerca de la veritable identitat i significat de la vida a través de l'ambició, el poder i la solitud.

La banda sonora composta per Bernard Herrmann es coneguda pel seu estil innovador i la seva capacitat de transmetre una ampla gama d'emocions. Combina elements de música clàssica i jazz creant una barreja única que s'adapten a les escenes i a l'evolució de la trama.

Va compondre per instruments de fusta molt poc freqüents, incloent-hi un quartet de flautes greus.

L'Aria de Salambó obliga a la cantant a forçar la veu per sobre del seu registre, per assolir les notes amb una poderosa orquestra.

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 50

ELS DEU MANAMENTS (1956)

- ❖ Espectacular super producció basada en els fets que narra la Bíblia en el llibre del “EXODO” sobre el neixament del poble jueu.
- ❖ Va obtenir set nominacions als Oscars entre ells millor pel.lícula i millors efectes especials.
- ❖ La banda sonora va ser composta per Elmer Stein
- ❖ L’inici del film té un majestuós tema que serveix de preludi a tota l’obra. La partitura es plena de bellesa, sentiment i inspiració i al mateix temps de força i espectacularitat.
- ❖ Bernstein va aconseguir instruments egipcis per fer-se una idea de com sonarien en aquella época.
- ❖ Cada personatge havia de tenir un tema que l’identifiqués i que sonaria cada vegada que aparegués en pantalla

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES -Anys 60

WEST SIDE STORY (1961)

- ❖ Música de Leonard Bernstein, coreografia de Jerome Robbins i direcció de Robert Wise
- ❖ Guanyadora de 10 premis Òscar
- ❖ Introdueix un nou enfoc al gènere, tant pel que fa a la música com a la coreografia
- ❖ Rodada en escenaris naturals, a la ciutat de Nova York
- ❖ Combina diferents estils: jazz, clàssica, ritmes llatins...

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 70

STAR WARS (1977)

- ❖ Música de John Williams, dirigida per George Lucas
- ❖ Recuperació del simfonisme. Música majestuosa i grandiloquent
- ❖ Utilització del leitmotiv. Inspirat en les òperes de Wagner
- ❖ Trasllada a la ciència ficció les clàssiques aventures de cavallers

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 80

BLADE RUNNER (1983)

- ❖ Música de Vangelis i direcció de Ridley Scott.
- ❖ La banda sonora és de Vangelis, però també incorpora altres músiques, d'origen oriental i clàssic.
- ❖ Ambientada en un futur distòpic, basa la seva sonoritat en els sintetitzadors i instruments electrònics
- ❖ Utilització de la música antagònica, és a dir, que les imatges que veiem estan en contradicció amb el que escoltem

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 90

EL REI LLEÓ (1994)

- ❖ Hans Zimmer va compondre la banda sonora i Elton John juntament amb Tim Rice, la lletra i música de les cançons:
 - “Circle of Life”: Evoca la idea del vida en la sabana. Sona varies vegades. Utilitza elements africans, amb els cors i els ritmes, per evocar la naturalesa i la cultura de la sabana.
 - “Hakuna Matata”: Himne d’optimisme, No et preocupis
 - “Can you feel the love tonight”: Himne romàntic i emotiu
- ❖ Lliçó sobre la innocència, la traïció i el amor

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 2000-2010

EL SENYOR DEL ANELLS (2001)

- ❖ Howard Shore compositor es va inspirar en la novel·la de Tolkien. Punt de connexió. Amor per la naturalesa.
- ❖ La música capta una profunda camaraderia amb la gent que forma part de la “Comunitat”
- ❖ Amb el violí, la flauta i altres instrument acústics transporten a l'oient al paisatge pastoril
- ❖ Amb l'estrepitosa percussió, els retronants metalls i els frenetics arcs et sumergia en el cor del conflicte
- ❖ Diversos temas que es van repetin a través de la pel·lícula

SELECCIÓ DE BANDES SONORES PER DÈCADES - Anys 2010-2020

INTERSTEL-LAR (2014)

- ❖ Hans Zimmer va crear la banda sonora abans de que es filmés la pel·lícula.
- ❖ Hi ha diferents temes musicals que es reproduïen durant la pel·lícula
 - Acomiadament: Só suau, com a ressó dels seus records.
 - Primers passos: Utilitza un ostinato a piano sota la melodia principal.
 - Tema del pare: Basada en una nota pedal en aquest cas el mi.
 - Tema del fantasma: Es un temps adagio
 - Quan desembarquen al planeta Miller: Tic Tac que s'aconsegueix amb el violinistes donant cops al cos del seus violins, contrataixistes pican de mans al cos del seus instruments, i de percussió.
 - El Mur: És una constant a la banda sonora, és la força implacable.
 - Silenci: Quan surt a l'espai no hi ha só. Ho fa per transmetre es es d'inhòspit i terrible el silenci.
- ❖ L'òrgue és un instrument clau que infón més o menys força dependen de la situació.

Made with KINEMASTER

The End

