

MUSICANDO CINE



GUÍA DIDÁCTICA

Selección de BSO de diferentes películas

Idea, concepto y guion: Javier Irigoien

Por encargo de Orquesta Sinfónica de Bilbao 2017

INTRODUCCIÓN

La guía didáctica está confeccionada a modo de propuesta abierta con el doble objetivo de despertar por un lado el interés del/a alumno/a antes del concierto y por otro lado poder seguir trabajando tras lo escuchado ese día.

La propuesta está centrada únicamente en la música cinematográfica desde un punto de vista práctico y concreto. Por ello, aquí no encontraréis información bibliográfica relativa a las diferentes épocas del cine, géneros del séptimo arte, información sobre actores y actrices famosos, etc. Como no podría ser de otra manera, y si así lo consideráis, queda en vuestras manos proponer un acercamiento a dicha información para ayudar a contextualizar los diferentes apartados de la guía.

Entre las diferentes propuestas encontraréis una actividad creativa relacionada con el plano de las emociones. Lo digo expresamente ya que tendrá su reflejo el mismo día del concierto.

Hemos creado una dirección de correo propio relacionada con esta actividad: musicandocine@gmail.com y estaré encantado de recibir vuestras propuestas.

Seguramente, el aula de música de vuestro centro tendrá acceso a los temas musicales de las bandas sonoras que aparecen en la guía. A modo de sugerencia, la página web www.deezer.com contiene audios de calidad solamente para la escucha en su versión gratuita.

AUDICIÓN

El proceso creativo en el que se ve inmerso/a el/a compositor/a está directamente condicionado por el género o la escena para la cual debe escribir y la función asignada por el director en el guion.

Tras la aparición del cine en 1895, se ha denominado como “era silente” al periodo anterior a la introducción del sonido en el Film.

La primera relación entre cine y música se remonta a las proyecciones de cine mudo en las que un músico en directo “sonorizaba” las imágenes para ambientar y enfatizar la escena a través de la improvisación. Algunos historiadores atribuyen la idea inicial de interpretar música en directo a la necesidad de disimular el ruido que hacían las máquinas de proyección y también para amenizar a la audiencia.

El caso es que los propietarios de las salas pronto comenzaron a contratar a pequeños grupos que improvisaban sobre la escena y comenzaron a crear la base del concepto de música cinematográfica que conocemos en la actualidad:

- ✓ Empleo de ritmos rápidos para las escenas de persecución.
- ✓ Sonidos graves para los momentos misteriosos.
- ✓ Melodías románticas para las escenas de amor.

Con el paso del tiempo la función o el papel asignado a la música fue la especialización en torno a:

- ✓ Propiciar un ambiente definitorio: creando una atmósfera determinada acorde con el carácter del film.
- ✓ Percibir la música a modo de fondo sonoro: su mayor finalidad es la de acompañar la escena sin pretender quitar protagonismo a la misma.
- ✓ Definir a los personajes: mediante el uso del leitmotiv el/a compositor/a asigna a la persona una melodía determinada que lo define en sus diferentes apariciones en escena.
- ✓ Destacar las situaciones: la música actúa de refuerzo envolviendo las diferentes escenas.
- ✓ Aplicar recursos musicales: el tipo de tratamiento del ritmo y la intensidad de la música condicionan por ejemplo nuestra percepción del movimiento de la escena.
- ✓ Anticipar la escena: utilizando la música para hacer presentir en el/a espectador/a algo que todavía no ha llegado pero que va a suceder.
- ✓ Describir detalladamente la escena: muy presente en el cine de animación y de aventuras en donde la música se fusiona con el movimiento de la imagen.

En la siguiente tabla tenéis una relación de películas de diferentes épocas y estilos a modo de propuesta para las siguientes actividades. Algunos de los temas los escucharemos el día del concierto. En la misma también se facilitan enlaces YouTube donde podréis ver las escenas o el tráiler, así como vídeos del tema interpretados por orquesta sinfónica.

A continuación, se facilitan enlaces a los audios de calidad, así como el acceso a los Midis propuestos, a través de la siguiente dirección de drive:

<https://drive.google.com/open?id=1Lsrsg0FsPiPdN19dxZnWB-aRMqJPJPdp>

FILM	INTERPRETACIÓN	AUDIO	MIDI
LOS 7 MAGNÍFICOS			
https://www.youtube.com/watch?v=ZFFKaf_wmE	https://www.youtube.com/watch?v=2UKxlc9jV1Y	Audio	Midi
REGRESO AL FUTURO			
https://www.youtube.com/watch?v=wMoNrEvGBLg	https://www.youtube.com/watch?v=DAXv8_EqXQA	Audio	
TIEMPOS MODERNOS			
https://www.youtube.com/watch?v=4N2tnP1sYpY		Audio	
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA			
https://www.youtube.com/watch?v=Uj0MESITXd4 (+1h17'37'')	http://www.deezer.com/album/7293772	Audio nº 22	
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN			
	www.deezer.com/album/13619883	Audios nº7,13,19 y 20	
UN MONSTRUO VIENE A VERME			
	https://www.deezer.com/es/album/136157392	Audio nº 4	
EL GOLPE			
https://www.youtube.com/watch?v=YfR2KxY-H_8		Audio	Midi
LOS GONNIES			
https://www.youtube.com/watch?v=3IKAk4DhTWE (+1'42'')	https://www.youtube.com/watch?v=gjtkXM994QE	Audio	
MISIÓN IMPOSIBLE			
https://www.youtube.com/watch?v=qbg99ykA2bk	https://www.youtube.com/watch?v=vccYZjRvJOM	Audio	
FORREST GUMP			
https://www.youtube.com/watch?v=bbua6BEHXIA (+0'00 -2'25'')	https://www.youtube.com/watch?v=1ivlluu4GSo	Audio	
TITANIC			
	https://www.youtube.com/watch?v=kajVOCDrmnM&list=RDkajVOCDrmnM#t=5	Audio	Midi

2. Mediante la utilización de un musicograma:

- Identificar los diferentes planos instrumentales que se van sucediendo.
- Determinar los instrumentos o familias instrumentales asignadas a cada plano sonoro.
- Tratar de relacionar la música con géneros musicales propios de otras épocas y que aparecen reflejados en la banda sonora.
- Reflejar los diferentes momentos del tempo, así como los diferentes tipos de ritmos y ostinatos.
- Determinar los diferentes momentos de aparición de la melodía.
- Determinar los cambios de plano sonoro relacionado con la dinámica.

3. Preparando la interpretación con los instrumentos del aula y/o con ayuda de alumnado instrumentista:

- Analizar el tempo, ritmo y tonalidad.
- Descubrir el leitmotiv principal que aparecerá a lo largo de las diferentes secuencias de una escena o en temas diferentes de toda la película.
- Escribir e interpretar la melodía.
- Jugar con la música modificando el tempo, dinámicas.
- Interpretar el tema realizando un acompañamiento sencillo.
- Acompañar a modo de karaoke las bandas sonoras propuestas.
- Suprimir voces para una escucha individualizada de cada instrumentación.

COMPOSITOR/A

El papel que juega la banda sonora de una película en el resultado final de la misma es fundamental. Siempre he pensado que el trabajo del/a compositor/a es bien desconocido y aun tratándose de compositores/as conocidos/as, en pocas ocasiones tenemos la posibilidad de conocer cómo trabajan, cuál fue su momento de inspiración o por qué decidió justamente utilizar el sonido de ese instrumento en esa escena y no otro, etc.

Entre las diferentes obras que escucharemos en el concierto tenemos las del compositor de Getxo, Fernando Velázquez. Podéis encontrar información abundante sobre su trayectoria y tan solo recordar *que es el autor de las bandas sonoras de películas como* “Zipi Zape y la isla del capitán”, “Lo Imposible” o “Un monstruo viene a verme” entre otras.

Actividad

Desde mi punto de vista el alumnado tiene una inmejorable oportunidad para preguntar a Fernando centrando sus preguntas, claro está, en el hecho compositivo.

Para ir abriendo boca he aquí alguna que otra sugerencia:

- ¿Cuándo decidió escribir para el cine?
- ¿Cómo afronta un nuevo encargo?
- Lo que más y menos le gusta del proceso creativo.
- ¿Siente predilección sobre alguna familia instrumental a la hora de crear para estilos de cine o escenas concretas?
- ¿Le gusta realizar algún tipo de actividad o hobby que le ayude en la inspiración?
- ¿Siente predilección por algún/a compositor/a cinematográfico?
- ¿Compone para publicidad?

Se pueden enviar las preguntas, preferiblemente de forma colectiva a la siguiente dirección de correo electrónico y nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar a Fernando: musicandocine@gmail.com

Como es normal, muchas de las preguntas surgirán después del concierto; por eso, en ese caso, ampliamos **hasta el 10 de marzo** la fecha para recibir las preguntas.

Para completar la actividad, una buena manera de acercarse a la figura del compositor podría ser indagar a cerca de los compositores de bandas sonoras más famosos/as de la historia: época en las que han vivido, películas para las que han escrito, determinar el estilo que les caracteriza, anécdotas... Y como no, si emprendemos este camino no podemos obviar la búsqueda de compositores/as cinematográficos nacidos/as en nuestra tierra. Seguro que más de uno/a se llevará una grata sorpresa.

RELATO

El ser humano necesita llamar la atención sobre el estado anímico en el que se encuentra y cada cual lo exterioriza utilizando aquellas herramientas y/o medios de expresión que tiene a mano y con las cuales se siente seguro/a.

Un número del concierto está especialmente dirigido a jóvenes entre los 11 y 16 años. Como el/a profesor/a bien conoce, esta es una etapa caracterizada por el descubrimiento de la propia identidad y marcada por los cambios en todos los sentidos.

La toma de decisiones se convierte en algo cotidiano y el vértigo o nivel de incertidumbre que ello produce en el/a adolescente, así como los conflictos internos y de relación que se generan, son cotidianos.

Los diferentes medios de expresión artística permiten canalizar la necesidad de comunicar dicha situación, conflictos, dudas, deseos... Las posibilidades literarias de un texto escrito se convierten muchas veces en el vehículo perfecto para transmitir una idea a través de un formato que ofrece privacidad e intimidad.

Por su parte, la música consigue transmitir en muchos momentos lo que no se puede contar con palabras.

Actividad

- Proponer al/a alumno/a que escriba un pequeño texto libre a modo de relato reducido:
 - a) relacionado con el ámbito de las emociones que le hayan afectado en algún momento de su vida o que le preocupen en la actualidad.
 - b) sobre el tema “*Se veía tan feliz*” que podéis encontrar en <https://www.deezer.com/es/album/6213000> nº 17 – desde 0’00’’ hasta 3’32’’ coincidiendo con la entrada del solo de piano, compuesto por Fernando Velázquez y que pertenece a la banda sonora de la película *Lo Imposible*.
- Analizar la música propuesta, estableciendo la forma, así como el papel de la instrumentación principal.
- Escuchar la música buscando los diferentes planos sonoros y dinámicas.
- Realizar una propuesta de conjugar en ese tema texto y música evitando especialmente encajar la palabra en aquellos planos sonoros de fuerte dinámica.

Os proponemos el envío de los textos a la dirección musicandocine@gmail.com

Estableceremos el **31 de enero de 2022** como fecha límite de recepción de los textos.

De los textos recibidos elegiremos aquel que será presentado e interpretado en el concierto.

FIN

¿Sois de los/as que se quedan hasta el final de los títulos de crédito?

La música que se escucha en ese momento es interesante por sí misma ya que en muchas ocasiones es ahí donde podemos escuchar los diferentes temas aparecidos a lo largo del film.

Debido a la ausencia de la imagen, en ese momento es más fácil percibir el hecho musical con mayor atención y como se merece.

Actividad

- Debatir sobre el poder de la imagen sobre la música y si lo trabajado anteriormente ha despertado la conciencia de lo interesante que puede resultar observar activamente las escenas.
- Reflexionar en torno la idea del por qué los/as compositores cinematográficos son los grandes desconocidos frente a directores/as o actores y actrices, cuando la aportación musical al filme es crucial en la mayor parte de las ocasiones.