

Introducción a la música de cine

Description

Fundamentación

El proyecto institucional del Bachillerato considera a la enseñanza estética como un proceso para articular lenguajes que generen competencias comunicativas y le otorga prioridad a la enseñanza del lenguaje "productor de sentido" como objeto de conocimiento. El marco teórico que sustenta dicho proyecto se inscribe dentro de una concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica y por lo tanto considera a la música como un lenguaje que puede ser enseñado y aprendido como una construcción del sujeto. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que existen distintos modos de acceso al conocimiento musical como la audición, la ejecución instrumental, la creación, el análisis crítico, etc.

Además, en dicho plan, aparece un concepto que podríamos definirlo como eje transversal de todas las disciplinas: este concepto es el de producción. La noción de producción podrá ser definida como una operación por la cual se genera una idea, se crea un objeto y se construye un conocimiento. En términos pedagógicos, producir, es poner los conocimientos en acción, alcanzar la conceptualización a través de la experiencia. El estudiante como productor activo de sus propios conocimientos, no es alguien que recibe una fórmula o una teoría que luego la aplica, sino que es un sujeto que construye y reconstruye sus aprendizajes creando significados a partir de la experiencia.

En la música, una de las maneras en donde se ve reflejado claramente el concepto de producción es a través de la creación musical. La producción musical vinculada a la creación genera un fuerte sentimiento de asimilación, de juego imaginativo: crear algo para satisfacer nuestras propias apetencias internas. La selección y organización de materiales musicales para crear, tienen un valor educativo inestimable para el desarrollo conceptual, generando habilidades manipulativas y de juicios perceptivos necesarios para el desarrollo de las competencias comunicativas (que recordemos es la noción estructurante del Proyecto Institucional del Bachillerato).

Casi toda la enseñanza de la música en general y de la creación musical en particular se basa en la denominada música absoluta o autonomía, entendida como aquella que se elabora sin tener en cuenta ningún elemento extramusical, que existe por sí misma, que tiene su propia lógica interna y que no necesita de ningún otro arte para desarrollarse. Pero bien sabemos que también existen otras músicas que no son totalmente autónomas y que pueden funcionar como un lenguaje que forma parte de una obra más general e integral que abarca otros lenguajes, en donde lo musical ya no ocupa un rol único y principal, sino más bien que colabora, complementa y está al servicio de dicha obra integral ayudando a resignificarla. Este es el caso de la música de cine.

El cine es una disciplina de gran potencia expresiva que se ha desarrollado por más de cien años. La música, lo ha acompañado desde sus orígenes y hoy en día lo sigue haciendo. La evolución del género cinematográfico ha traído aparejada una incesante utilización de la música y en ese ámbito ella ha desarrollado formas de uso, recursos y criterios que la identifican. Y esto sin lugar a dudas, ha derivado en una especialización de la música

de cine sobre todo en el campo de la creaci3n musical.

En este contexto, tomaremos al concepto de creaci3n musical en un sentido amplio.

Por un lado, consideraremos al tipo de creaci3n musical que parte de un material original ideado por el propio creador. Este es el caso del tradicional concepto de composici3n musical. Pero, por otro lado, podemos considerar a otros tipos de creaci3n musical, que no parten de un material original, sino m3s bien que toman materiales preexistentes que luego son transformados o manipulados. En este caso estar3amos en el terreno del arreglo musical, la adaptaci3n, la musicalizaci3n y la manipulaci3n sonora.

Esta amplitud en el concepto de creaci3n musical • y volviendo al objetivo de esta propuesta•, permite que la misma pueda estar dirigida a estudiantes que tienen una formaci3n previa que incluye saberes que surgen del an3lisis cr3tico de pr3cticas musicales que han hecho los compositores a trav3s de la historia. Ser3a el caso de estudiantes que han elegido como Lenguaje art3stico a M3sica, y m3s espec3ficamente la Especialidad Producci3n en Composici3n Experimental. Pero, por otro lado, tambi3n puede estar dirigida a estudiantes que no tienen una formaci3n espec3fica ya que por ejemplo la musicalizaci3n o manipulaci3n sonora no requieren necesariamente de t3cnicas espec3ficas de composici3n, sino m3s bien de herramientas que permitan incorporar una m3sica preexistente en la pieza f3lmica con una serie de criterios. Este ser3a el caso de estudiantes que han elegido como Lenguaje art3stico Artes Visuales. Por lo tanto, la materia podr3a ser cursada por todos los estudiantes del Bachillerato.

Unido al concepto de creaci3n musical est3 el de an3lisis. Mediante el m3todo anal3tico es posible arribar al conocimiento de las obras cinematogr3ficas y su m3sica de tal manera que los elementos que la constituyen puedan ser conceptualizados. De esta forma, es posible producir un cuerpo de materiales organizados y definidos que una vez incorporados podr3an ser utilizados para su aplicaci3n en el campo creativo. Por ello an3lisis y creaci3n son dos pr3cticas que deben estar unidas y retroalimentarse permanentemente. Por 3ltimo, digamos que la existencia de esta asignatura como materia optativa en el plan de estudios, podr3a ser, dada su propia naturaleza, otro de los espacios propicios para favorecer la integraci3n art3stica en el Bachillerato, mediante el v3nculo, la transversalidad y la interdisciplinariedad con otras materias del Departamento de M3sica, del de Artes Visuales e incluso del Departamento de Lenguas y Literatura.

En un mundo que ha incorporado el lenguaje audiovisual como un modo de comunicaci3n interpersonal cotidiano, consideramos fundamental promover el estudio, el an3lisis y la producci3n, de dicho lenguaje bajo sus diferentes soportes y formatos (en los cuales indudablemente el cine y su m3sica ocupan un lugar destacado), anclado en una propuesta educativa basada en la reflexi3n cr3tica, la experimentaci3n y el conocimiento a trav3s del arte

Abordaje de la ESI

Todas las clases del 3rea de M3sica, constituyen un espacio para el reconocimiento de diversas formas de expresi3n, ya sea del pasado o de la actualidad, de nuestro pa3s o regi3n y de otras. Esto ofrece la posibilidad de potenciar lo polis3mico, lo plural y lo diverso que ofrece la m3sica para respetar y valorar la diversidad y construir relaciones profundas y respetuosas sobre la base de la singularidad de cada individuo, su modo de pensar, sentir, crear y actuar. El car3cter grupal de la clase y las metodolog3as de audici3n, an3lisis y producci3n aplicada, favorecen el reconocimiento de las posibilidades expresivas de mujeres y varones, la valoraci3n de las propias producciones y las de los compa3eros, el rechazo a toda forma de discriminaci3n y la reflexi3n y an3lisis cr3tico en torno a la valoraci3n de

patrones impuestos de belleza y calidad artística

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Abordar desde la audiovisión, la reflexión, la conceptualización y la producción, los elementos propios del lenguaje musical en el cine y sus múltiples formas de articulación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reconocer los elementos constitutivos de las obras cinematográficas a partir de la audiovisión.
- Analizar los elementos del lenguaje musical en el cine en obras cinematográficas y/o audiovisuales de distintos períodos, países y géneros.
- Musicalizar secuencias visuales que requieran de la música para completar su intención expresiva o narrativa.
- Producir secuencias sonoras para incorporarlas a la producción audiovisual de distinta índole (cortometraje, animación, fotomontaje, fotonovela, etc.)

Contenidos

1) La música de cine.

- Concepto
- Definiciones
- Clasificación

2) Histórica de la música de cine

- La música en el cine mudo
- La música en el cine sonoro

3) Las funciones de la música de cine.

- Ambientadora
- Expresiva
- Estructural
- Narrativa

5.º AÑO | INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA DE CINE | 2022 5

4) Modos de articulación de la música en el filme de acuerdo a:

- El rol protagónico
- La diégesis
- La semántica
- La sintaxis
- Los recursos narrativos
- El plano auditivo

Metodología

• ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- Dictado de clases semanal con un encuentro de 3 hs cátedra.
- La clase está organizada en base a una concepción teórico-práctica
- Se desarrollarán actividades de audiovisión, análisis, conceptualización y producción grupales e individuales.

• PRINCIPIOS METODOLOGICOS

- Apreciación y experimentación como formas de acceso al conocimiento considerando que el aprendizaje es construido por el propio estudiante, modificando y reelaborando sus esquemas de conocimiento.

• Interdisciplinariedad y globalidad de los contenidos: transferencia y vinculación con otras materias del Departamento de Música (Composición musical, Composición experimental, Nuevas tecnologías aplicadas), del Departamento de Artes Visuales (Taller de producción visual, Fotografía, Dibujo, Historieta, etc.), del Departamento de Lengua y Literatura (Seminario de narratividad), del Espacio de Integración artística, etc

Evaluación
La evaluación es dinámica, considerando el aprendizaje como un proceso que será evaluado al igual que los productos.

La evaluación es parcial ya que se realizará en diferentes momentos a través de diferentes actividades, con sus espacios y dedicaciones diferenciadas.

Momentos evaluativos:

• En cada clase, con la evaluación formativa, interna, procesual y continua. Compromiso en la resolución de tareas dentro de la misma clase, como de clase a clase. Rendimiento y disposición del estudiante en el proceso de la clase y en la materia

• Durante el transcurso de la cursada, mediante la entrega de los distintos trabajos prácticos parciales

• Al final de la cursada, mediante la entrega de un trabajo práctico final

PAUTAS DE ACREDITACIÓN*

Los alumnos deberán:

• Cumplimentar el 80 % de asistencia a las clases

• Realizar y aprobar todos los trabajos prácticos solicitados por los docentes.

Bibliografía

• Andrea Aguerre, Texturas reunidas, Proyecto Académico y de Gestión 18-22, Bachillerato de Bellas Artes, UNLP, La Plata 2017.

• Autores varios, Bachillerato de Bellas Artes, Ideas para una nueva educación, Proyecto institucional, Bachillerato de Bellas Artes, UNLP, La Plata, 2004.

• Michel Chion, La música en el cine, Editorial Paidós, Barcelona, 1995

• Michel Chion, La Audiovisión, Paidós Comunicación, Barcelona, 1993.

• María de Arcos, Experimentalismo en la música cinematográfica, Fondo de cultura económica, 2006.

• Conrado Xalabarder, Enciclopedia de las bandas sonoras, Ediciones B, Barcelona 1997

• Javier Rodríguez Fraile, Ennio Morricone. Música, Cine e Historia, Diputación de Badajoz,

2001.

• Ennio Morricone, En busca de aquel sonido, Malpaso, Barcelona 2016

• Josep Lluís i Falcó, Parámetros para el análisis de la banda sonora musical cinematográfica,

Revista D'Art, Universidad de Barcelona, 1995.

• Octavio José Sánchez, artículo Música e imagen, Universidad de San Luis

• Don Michael Randel, Diccionario Harvard de la Música, Alianza, 1986

CATEGORY

1. 5. Año a±o

POST TAG

1. Artes: MÃ¸sica

DOCENTE

1. Pablo Loudet