

LA PANTALLA SONORA

CLAVES DEL VOCABULARIO ACÚSTICO DEL CINE

--- Curso diseñado e impartido por Fernando Carmena

Presentación

Con la llegada del cine sonoro a finales de los años veinte, el tratamiento de la banda de sonido adquirió una sofisticación similar a la puesta en escena, la fotografía o el montaje. Desde *El ángel azul* (J.v. Sternberg, 1930) hasta *Inland Empire* (David Lynch, 2006), el plano sonoro de cualquier película constituye la mitad del caudal expresivo de nuestra experiencia como espectadores. No obstante, rara vez nos detenemos a pensar en la fuerza y creatividad de su diseño, en las tecnologías empleadas o en sus infinitas posibilidades de comunicación intelectual y emocional.

Este seminario propone una inmersión en la apasionante dimensión acústica del cine. A lo largo de seis sesiones monográficas analizaremos los componentes esenciales de cualquier banda de sonido y abordaremos las bases de su funcionamiento expresivo. La música se sitúa en el epicentro del análisis, pero prestaremos igual atención al papel crucial de los ruidos y los silencios. Cineastas como David Lynch o Andrei Tarkovski, alquimistas del sonido como Walter Murch o Michel Fano y compositores como Bernard Herrmann o Dimitri Shostakóvich saldrán al paso a lo largo del curso.

Por supuesto, para asistir no se requieren conocimientos musicales previos: tan solo la predisposición a escuchar las películas con la misma atención con que las vemos.

Desarrollo del curso en seis sesiones de 90 minutos:

LA FRONTERA INVISIBLE

Ruido y música en el cine. El desarrollo técnico del sonido cinematográfico. El uso expresivo de los efectos sonoros: creación de ritmos, texturas, símbolos acústicos y espacialidad.

MÚSICA Y TRADICIÓN

La redefinición de la dramaturgia de la ópera, el poder descriptivo de la orquesta sinfónica y la dimensión coreográfica de la danza en la música del clasicismo cinematográfico.

VANGUARDIA Y EXPERIMENTACIÓN

La aplicación de los avances tecnológicos y las expresiones musicales de vanguardia. Atonalidad, serialismo y música electroacústica. La música como ruido y el ruido como música.

MODERNIDAD Y COMERCIO

El asalto a las pantallas de la música popular urbana. El cine como plataforma para la incorporación del jazz, la eclosión del rock, el pop y la música electrónica.

La metodología

La metodología empleada apuesta por situar la música de cine en el centro de un diálogo abierto con la música de creación (tanto histórica como contemporánea), otras músicas aplicadas (el ballet, la ópera, la música teatral) y ciertas ramas de la música popular urbana (el jazz, el pop, la música electrónica). Las clases proveen las herramientas analíticas necesarias para interpretar los diferentes paradigmas de música cinematográfica, y se apoyan en el uso de recursos audiovisuales y audiciones.

El profesor

Fernando Carmena es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en música y medios audiovisuales dentro del Doctorado de Historia de Cine de la Universidad Autónoma, donde obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con una investigación sobre el compositor Bernard Herrmann. También es documentalista y colabora como montador audiovisual con diversas instituciones culturales y productoras, para las que ha realizado obras de largo, medio y cortometraje. Ha impartido clases y conferencias de cine y música en la RESAD, el Teatro Real, la Universidad de Comillas y diversos centros culturales. También escribe sobre cine y música en diversos medios, como la revista especializada Cuadernos de cine y publicaciones electrónicas del Instituto Cervantes.

Cuándo, dónde

Del 13 de noviembre al 18 de diciembre
en Función Lenguaje. Centro de literatura aplicada de Madrid
C/ Doctor Fourquet, nº18, 28012 (Madrid)
Tel: (+34) 91 506 08 24 - info@funcionlenguaje.com