

UN MUNDO DE SONIDOS **D**

Germán Monferrer Quintana
Juan Ángel Picazo López

**TABARCA
ECIR
MARFIL**

CONTENIDO DIGITAL EXTRA PARA ESTE LIBRO:

1. Entra en **www.tabarcallibres.com**
2. Regístrate como usuario introduciendo tus datos. Recibirás un email con tu clave de acceso.
3. Inicia sesión con tu usuario y clave.
4. Localiza tu libro en nuestra web. Puedes introducir el ISBN en el campo de búsqueda para encontrarlo.
5. Hac clic en «saber más».
6. Descarga los recursos y contenido adicional para utilizarlo en tu dispositivo. Las actividades digitales interactivas sólo podrás utilizarlas en un ordenador.

Importante: para las actividades digitales tendrás que descomprimir el archivo descargado y seguir las instrucciones contenidas en el archivo «**leeme.txt**».

Diseño portada: Nina Lloréns

Maquetación: Ártico digital y equipo Tabarca

© Tabarca Llibres, S.L.

© Germán Monferrer Quintana
Juan Ángel Picazo López

I.S.B.N.: 978-84-8025-608-7

Depósito Legal: V-1473-2023

Impresión:

Gràficas Leitzaran

Edita:

Tabarca Llibres, S.L.

Pl. Alquería de la Culla, 4

Edif. Albufera Center-ofic. 104-B

Tel.: 96 318 60 07

www.tabarcallibres.com

46910 ALFAFAR (València)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

UNIDAD 1

MÚSICA TEATRAL. La música en las artes escénicas..... 6

UNIDAD 2

BANDA SONORA. Música y cine..... 38

UNIDAD 3

EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN. El jazz..... 74

UNIDAD 4

LA MÚSICA DE LAS NUEVAS GENERACIONES. El pop-rock 106

UNIDAD 5

AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA.
El pop-rock en España..... 142

UNIDAD 6

LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO. Música y publicidad 186

BLOQUE 1. CONTEXTO Y CULTURAS MUSICALES. PERCEPCIÓN Y ESCUCHA

Relación de audiciones y proyecciones 218

BLOQUE 3. CREACIÓN

Relación de bases de creación y práctica 226

BLOQUE 4. INTERPRETACIÓN

Relación de bases de interpretación..... 227

UNIDADES	1 CONTEXTOS Y CULTURAS MUSICALES. PERCEPCIÓN Y ESCUCHA	2 MÚSICA Y TECNOLOGÍAS
<p>1 MÚSICA TEATRAL</p> <p>La MÚSICA en las ARTES ESCÉNICAS</p>	<p>1. El teatro y la tragedia griega. 2. La ópera. 3. La zarzuela. 4. Danzas y ballet. 5. Los musicales</p> <p>Actividades 38 proyecciones 19 audiciones</p>	<p><i>Editor de partituras MuseScore</i></p> <p>1.- Instalación 2.- Comenzamos 3.- Nueva partitura</p>
<p>2 BANDA SONORA</p> <p>MÚSICA y CINE</p>	<p>1. Funciones de la banda sonora. 2. Relación de la música con la imagen. 3. Composición de una banda sonora. 4. Evolución de la música cinematográfica. 5. La música de cine en Europa.</p> <p>Actividades 34 proyecciones 36 audiciones</p>	<p><i>Editor de partituras MuseScore</i></p> <p>1.- Espacio de trabajo 2.- Escribimos en el pentagrama. .</p>
<p>3 EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN</p> <p>EL JAZZ</p>	<p>1. Introducción al jazz. 2. Los precedentes. 3. Los comienzos del jazz. 4. a 11. Del swing a la actualidad. 12. El jazz en España. 13. El jazz sinfónico.</p> <p>Actividades 29 proyecciones 37 audiciones</p>	<p><i>Editor de partituras MuseScore</i></p> <p>1.- Partituras con diferentes figuras. 2.- Algunos atajos que nos pueden ser útiles.</p>
<p>4 LA MÚSICA DE LAS NUEVAS GENERACIONES</p> <p>POP ROCK</p>	<p>1. Los precedentes. 2. Años 50. Los comienzos. 3. Años 60. La década de la creatividad. 4. Años 70. Los grandes espectáculos. 5. Años 80. Nuevas tendencias. 6. Años 90. La rápida difusión de la música. 7. Nuevo milenio. Diversidad de estilos.</p> <p>Actividades 52 proyecciones 48 audiciones</p>	<p><i>Editor de partituras MuseScore</i></p> <p>1.- Escribimos una partitura. 2.- Ponemos las notas musicales. 3.- Agrupamos los compases de una forma diferente.</p>
<p>5 AIRES DE RENOVACIÓN EN LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA</p> <p>EL POP ROCK en ESPAÑA</p>	<p>1. Años 50. Una tímida aparición del rock and roll. 2. Años 60. La efervescencia del pop español. 3. Años 70. La música de la transición. 4. Años 80. La década de la creatividad. 5. Años 90. La madurez de la música. 6. Nuevo milenio. La convivencia de diferentes estilos.</p> <p>Actividades 51 proyecciones 40 audiciones</p>	<p><i>Editor de partituras MuseScore</i></p> <p>1. Ponemos letra a una partitura 2.- Ponemos las notas musicales. 3.- Escribimos la letra. 4. Compases de espera</p>
<p>6 LA MÚSICA AL SERVICIO DEL CONSUMISMO</p> <p>MÚSICA y PUBLICIDAD</p>	<p>1. Antecedentes publicitarios. 2. Posibles motivaciones de un consumidor. 3. Diversos grupos de consumidores. 4. El lenguaje del color. 5. El marketing. 6. El empleo de la música en la publicidad.</p> <p>Actividades 39 proyecciones (libro) 26 proyecciones (cuaderno) 4 audiciones</p>	<p><i>Editor de partituras MuseScore</i></p> <p>1. Escribir una partitura con indicaciones de dinámica y reguladores, ligaduras de expresión... 2. Ligadura 3. Puntillo. 4. Dinámicas</p>

3 CREACIÓN

3.1. Creación Musical

Líneas y espacios adicionales.
Claves.
Figuras y silencios.

3.2. Creación e Improvisación

Modos griegos (Lidio)

3.3. Creación Escénica

Danza renacentista

3.1. Creación Musical

El compás.
Compases simples.
Compases compuestos.
Compases de amalgama.

3.2. Creación e Improvisación

Modos griegos (Dórico)

3.3. Creación Escénica

El Musical

3.1. Creación Musical

Escalas.
Tono y semitono.
Grados de la escala.

3.2. Creación e Improvisación

La escala de Blues

3.3. Creación Escénica

A ritmo de Swing

3.1. Creación Musical

El semitono.
Semitono diatónico.
Semitono cromático.

3.2. Creación e Improvisación

El boogie-woogie

3.3. Creación Escénica

Hip hop

3.1. Creación Musical Intervalos.

Intervalo melódico.
Clasificación de los intervalos.

3.2. Creación e Improvisación

El modo frigio

3.3. Creación Escénica

A quién le importa

3.1. Creación Musical. Intervalo armónico.

Clasificación de los intervalos.
Tipos de acordes.

3.2. Creación e Improvisación

LA menor Armónica

3.3. Creación Escénica

Busca lo más vital

4 INTERPRETACIÓN

4.1. Ukelele

Rasgueando
Punteando

4.2. Tocamos y Cantamos

Over the rainbow (a 2 voces) (instrumentación ORFF)

Grease. El musical

Busca lo más vital (tocamos y cantamos)

Bella y Bestia (a 2 voces) (tocamos y cantamos)

4.1. Ukelele

La menor (Am) / Re Mayor (D)

Oye como va

4.2. Tocamos y Cantamos

Piratas del Caribe (a 2 voces)

Lista de Schindler

La conquista del paraíso

Colores en el viento (tocamos y cantamos)

4.1. Ukelele

Sol Mayor (G) / Re Mayor (D) / Do Mayor (C)

When the saints go marching in

4.2. Tocamos y Cantamos

The entertainer

Blue Moon (tocamos y cantamos)

(instrumentación ORFF)

What a wonderful world (a 2 voces)

In the mood

4.1. Ukelele

Do Mayor (C) / Mi Mayor (E) / Fa Mayor (F) / Sol Mayor (G) / Mi7 (E7)

No puedo vivir sin tí

4.2. Tocamos y Cantamos

Always on my mind (version Elvis y Pet shop boys)

Smoke on the water (a 2 voces)

Where the streets have no name

I will survive (tocamos y cantamos)

4.1. Ukelele

La menor (Am) / Sol Mayor (G) / Re menor (Dm) / Mi Mayor (E) / Mi7 (E7)

Todo tiene su fin

4.2. Tocamos y Cantamos

Todo tiene su fin (a 2 voces) (tocamos y cantamos)

(instrumentación ORFF)

Black is black

Hijo de la luna

A quién le importa (tocamos y cantamos)

4.1. Ukelele

Sol Mayor (G) / Mi menor (Em) / Do Mayor (C) / Re Mayor (D) / La menor (Am) / Fa Mayor (F)

Déjame

4.2. Tocamos y Cantamos

El almendro (tocamos y cantamos)

Cola cao (tocamos y cantamos)

La guerra de los mundos

Antarctica

UNIDAD 1. MÚSICA TEATRAL

La música en las artes escénicas

La capacidad que tiene la música para crear ambientes y expresar sentimientos ha hecho que forme parte en muchas de las manifestaciones teatrales y escénicas.

Desde la Antigüedad, la música ha sido utilizada como elemento social, formando parte de rituales mágicos y religiosos, así como de diversos tipos de ceremonias, festejos...

En todas las culturas antiguas el teatro nació unido a la música. En la antigua Grecia se realizaban espectáculos públicos donde se mezclaban la mitología, la política, los sentimientos, la música, la danza y la poesía.

Más adelante, en Europa, se desarrolló un teatro preferentemente hablado, dejando de ser la música un elemento esencial en este tipo de representaciones, hasta que en el siglo XVII surgió la ópera, como un género teatral y, más tarde, en España, la zarzuela.

Por otro lado, la fuerte relación existente entre la música y su expresión gestual y de movimiento también da lugar a otro género teatral: el ballet, o lo que es lo mismo, el teatro danzado, donde música y movimiento forman una unidad.

La última manifestación artística donde teatro y música se fusionan ha sido el musical. Representado en un principio en grandes escenarios como el teatro de Broadway, en New York y, más tarde, se incluiría también en el cine.

BLOQUE 1 CONTEXTO Y CULTURAS MUSICALES. PERCEPCIÓN Y ESCUCHA

1. EL TEATRO Y LA TRAGEDIA GRIEGA

En tu vida diaria estás rodeado de multitud de sonidos que te acompañan allá donde vas: algunos de ellos percibidos conscientemente como los sonidos de la casa, la clase, el tráfico; otros inadvertidos como los de nuestra respiración o los latidos del corazón conforman en definitiva, un infinito mundo de sonidos que nos envuelve en nuestro día a día.

El teatro griego era un espectáculo público donde se mezclaban la mitología, la política, los sentimientos, la música, la danza y la poesía.

Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Esa era la costumbre de las ciudades que se encontraban por la región del Ática.

En la antigua Grecia, cada región tenía sus propios dioses, templos, mitos y leyendas, realizando ceremonias en su honor. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses, descubrían la vida y obra de sus seres mitológicos y legendarios y, al mismo tiempo, el significado de la

vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno.

Dioniso era el dios del vino y de la vegetación, les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quien lo adorara, pero podía ser terrible con quien lo despreciara o se burlara de los rituales. *Dioniso* moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba la renovación de los frutos de la tierra. El festival más importante de Atenas eran las **Grandes Dionisiacas** que duraban cinco días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro.

Representación del dios Dioniso

□ NACIMIENTO DEL TEATRO

En el año 534 a.C **Pisístrato** era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las Grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta **Tespis**, que era el director de coro del templo de Dioniso, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarse a él para hacerle preguntas, como por ejemplo ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dioniso renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados “**hipócritas**”, del griego “**hipo**”, que significa máscara, y “**krites**” responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara.

Actores griegos con máscara

□ LA TRAGEDIA GRIEGA

El enfrentamiento del “hipócrita” con el pueblo creaba un diálogo que gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces se decidió que en cada festival se realizaran concursos de entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la **tragedia griega**.

Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno, para ver las obras de teatro que se representaban en las Grandes Dionisiacas. También llegaban los poetas de todos lados, con sus obras recién escritas, listas para concursar.

Se llamaban **tragedias** por la forma de disfrazarse los actores, ya que lo hacían con unas máscaras adornadas con cuernos de cabras. El término procede del griego “**tragos**” que significa cuernos de cabra y “**odas**” que quiere decir himnos o cantos.

Las primeras tragedias consistían en los cantos de un coro que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya.

El coro estaba formado por doce hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras un actor o hipócrita que representaba a un dios o héroe mitológico y legendario, discutía y dialogaba con el coro.

Al compartir el sufrimiento que se veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones, viendo como sus dioses y héroes sufrían más que nadie, así ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida y su condición excepcional, y comprendía que tarde o temprano la vida termina con la muerte.

Había nacido la tragedia y con ella la "catarsis" o purga espiritual, con la que el público se desahogaba. Este fue el origen de la tragedia griega.

Realiza las cuestiones 1, 2 y 3
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 6-7

Proyección 1

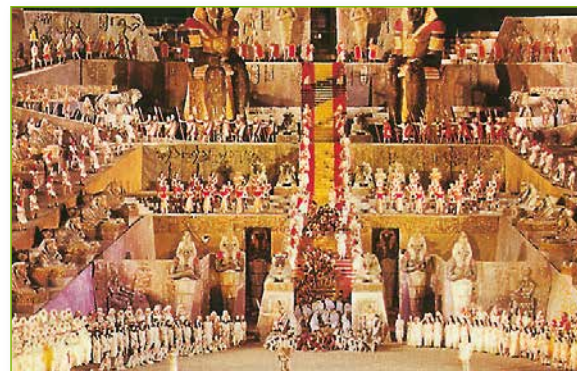
2. LA ÓPERA

La ópera es una obra de teatro, en la que los actores cantan en vez de hablar. En ella intervienen todos los elementos del teatro, además de los musicales como la orquesta, coros, ballet...

La tragedia griega va a ser el punto de partida de los primeros compositores de ópera. La unidad de texto, canto y movimiento que tenía el teatro de Grecia son características que los primeros compositores de ópera acogieron y a la vez modificaron con el fin de crear un gran género musical.

El **origen** de la ópera tiene lugar en **Florenia** donde se reunían un círculo de artistas y sabios, conocidos con el nombre de "**Camerata Fiorentina**". Este grupo trataba de dar vida al olvidado arte dramático de la antigua Grecia. Entre los personajes que formaban parte del grupo estaban Vincenzo Galilei (compositor y teórico, padre del astrónomo Galileo Galilei) y Giovanni Caccini, cantante y compositor.

La que está considerada como la primera ópera es un drama titulado *Eurídice* (1600) compuesta por Jacopo Peri y Ottavio Rinuccini. La obra fue creada para celebrar el casamiento de Enrique IV de Francia y María de Medici.

Eurídice es la esposa de Orfeo (cantor e intérprete de la lira), ésta muere por la mordedura de una serpiente y Orfeo llega hasta el inframundo para rescatarla. Los seres demoníacos se compadecen de su canto expresivo y le permiten regresar al mundo con su esposa, no obstante, estos le pusieron una condición: no mirar a su esposa hasta salir a la superficie. Orfeo no pudo resistirse a la tentación y, finalmente, cuando se creía a salvo la miró.

De manera general una ópera presenta varias **partes**:

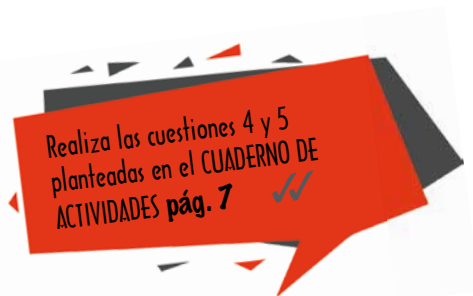
□ INSTRUMENTALES

- **Obertura:** parte musical que sirve de introducción a la ópera.
- **Interludios:** parte musical, generalmente más corta que la obertura y que sirve para enlazar las distintas partes de la ópera.
- **Ballets:** danzas bailadas en escena.

□ VOCALES

- **Solistas:** son los protagonistas de la ópera a quienes corresponde el mayor peso del canto y de la acción de la obra.
Los cantantes realizan sus interpretaciones fundamentalmente de dos formas:
 - El **recitativo:** interpretación a medio camino entre la voz hablada y cantada. Facilita el avance del argumento, dando fluidez a los diálogos de la obra.
 - El **aria:** son las interpretaciones más líricas y melódicas. Se suelen interpretar con un acompañamiento orquestal. En estas partes los cantantes hacen gala de su técnica vocal e interpretativa.
- **Coros:** Grupos de voces, en un principio a cuatro voces, a imitación de los coros del teatro griego.

Proyección 2

2.1. EVOLUCIÓN DE LA ÓPERA

En el **Barroco** surgen las primeras óperas. A partir de principios del siglo XVII, la estructura de la ópera fue evolucionando, siendo uno de sus mayores impulsores el compositor Claudio Monteverdi. Orfeo y Apolo (el dios sol y de la música) van a ser los personajes más representados en las primeras óperas.

La ópera barroca presenta las características siguientes:

- Se trata de un espectáculo reservado a la corte y las clases nobles.
- Los temas empleados son la mitología griega y los dioses.
- El idioma empleado es el italiano.
- Los cantantes, a veces, improvisan en las arias, para hacer gala de su virtuosismo vocal.

Proyección 3

En este periodo destacan como cantantes de ópera los “castrati”. Este tipo de cantantes ya había surgido en el siglo XVI, ya que la Iglesia católica no permitía que las mujeres cantaran en los templos, por lo que para reemplazar sus voces agudas recurrían a los hombres castrados. La castración antes de la pubertad impide el desarrollo y la madurez de la laringe así como otros importantes cambios fisiológicos. El castrato más famoso fue Carlo Broschi nacido durante el siglo XVII, llamado “Farinelli”.

Estos cantantes florecieron en las cortes en el siglo XVI hasta 1870, fecha en la que fue prohibida la castración voluntaria por el Estado Italiano. Hoy en día se utilizan sopranos y contratenores para interpretar los papeles que fueron escritos para los castrati.

Proyección 4

Realiza la cuestión 6 planteada en el CUADERNO DE ACTIVIDADES págs. 8-9 ✓

En el **Clasicismo** se rompe con la excesiva ornamentación del Barroco. Los músicos de esta época buscan un estilo más ligero y próximo al público, introduciendo una serie de cambios:

- Ya no se trata de un espectáculo privado reservado para la corte y se representa en teatros públicos.
- Los argumentos ya no se basan en leyendas o historias mitológicas como ocurría en el Barroco, sino que son escenas cotidianas, más próximas al espectador.
- Aunque se sigue manteniendo el italiano como idioma más empleado, se empieza a utilizar el idioma propio del país, sobre todo, en la nueva ópera buffa, dirigida a un público más popular.
- Se eliminan las partes de las arias donde los cantantes improvisaban y mostraban su virtuosismo. Ahora hay que supeditar la música al texto y ser fiel a las indicaciones de las partituras.

Esta serie de cambios dará lugar a dos tipos de ópera:

Ópera seria

- Está compuesta para un público aristocrático.
- Es un género más conservador, manteniendo características de la antigua ópera Barroca, como los temas mitológicos e históricos.
- Las historias suelen ser trágicas y los personajes una pareja de amantes.

Proyección 5

Ópera buffa, siglo XVIII

Ópera buffa

- Compuesta para un público burgués y/o popular.
- Temas populares, humorísticos y sociales.
- Sustituyen las arias por canciones sencillas, empleando a veces canciones populares que el público conocía y que, en ocasiones, cantaba.

Realiza las cuestiones 7 y 8 planteadas en el CUADERNO DE ACTIVIDADES págs. 9-10 ✓

Proyección 6

En el **Romanticismo** hay un gran desarrollo de la ópera. La burguesía llena los teatros de ópera no sólo en Italia, sino también en el resto de Europa. En este periodo la mayoría de los países europeos aspiran a tener una ópera con sus características propias.

□ Ópera italiana

A principios del siglo XIX encontramos en Italia una escuela de canto llamada “**bel canto**” (Canto bello), en ella destaca el gusto por una línea vocal clara, con ritmo marcado y sencillo. Los tres autores más famosos son **Rossini, Bellini y Donizetti**.

Sin embargo el gran compositor de óperas italianas de todos los tiempos será **Giuseppe Verdi** quien exaltó los ideales nacionalistas de la nueva Italia que estaba surgiendo. Traspasando la fama musical, fue incluso considerado como símbolo nacional, para los habitantes de la época, para quienes exclamar ¡Viva Verdi! era lo mismo que decir ¡Viva Italia!

Entre sus obras destacan: *Nabucco, Rigoletto, El Trovador, La Fuerza del Destino, Aida o La Traviata*, donde nos introduce en un mundo romántico en el que la pasión, la ira y la renuncia al amor se funden por fin en una reconciliación trágica.

Proyección 7

□ Ópera alemana

Sin una tradición operística propia (siempre había dependido de la ópera italiana), la ópera alemana encuentra ahora su propio camino de la mano de **Carl Maria von Weber**, a través de obras como *El cazador furtivo, Oberón...*

Sin embargo será **Richard Wagner** quien trata de representar la ópera de gran trascendencia, concibiéndola como “el arte total” en el que se sintetizan todas las artes (música, pintura, literatura, danza...), a través de numerosas obras como la tetralogía del Anillo de los Nibelungos (Oro del Rhin, *La Walkyria*, Sigfrido y El Ocaso de los dioses), Lohengrin, Tanhäuser, Parsifal...

Cantantes de la ópera *Tristán y Isolda*

Proyección 8

□ Ópera francesa

Hasta la primera mitad de siglo XIX, Francia es el centro de la actividad operística europea.

Giacomo Meyerbeer cultiva la llamada **gran ópera histórica**, creando óperas como *La Africana o Los Hugonotes*, inspirada en la masacre de 1542 en la que miles de protestantes franceses (hugonotes) fueron asesinados por enfurecidos católicos que deseaban librar a Francia de su influencia. De estilo espectacular y fastuoso, sus obras están basadas en episodios históricos, con un ballet y una escenografía suntuosas creadas para lograr el aplauso del público.

Representación de la ópera *Los hugonotes*

Proyección 9

Georges Bizet desarrolló la llamada **ópera lírica**, con obras de inspiración exótica como *Pescadores de perlas*, con aires orientales y *Carmen* de temática española, en la que se relatan los amoríos, pasiones y traiciones de la bella Carmen.

Proyección 10

□ Ópera rusa

Glinka, será el compositor ruso que marca el nacimiento de la ópera rusa, con su obra *Una vida por el Zar*. En ella destaca su nacionalismo, anunciando un nuevo estilo de crear óperas en Rusia, alejadas del estilo del romanticismo. Esta nueva forma de concebir la ópera influirá en otros compositores como **Borodin** (*El príncipe Igor*), **Tchaikovsky** (*La Dama de Pícaras* y *Eugene Onegin*), **Rimsky-Korsakov** (*El gallo de oro*, *El Zar Saltan*) y **Mussorsky** (*Boris Godunov* y *Kovanchina*).

Realiza las cuestiones 9 y 10
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 10-11 ✓✓

A finales del siglo XIX, surge un estilo de ópera llamado "Verismo", influenciado por una corriente literaria que viene de Francia: el **Realismo**. Las historias "realistas" se ambientan en la pobreza, la enfermedad, las desgracias, etc. La ópera verista (de "vero", verdad) tiene siempre una trama dramática con final trágico. El autor verista más importante fue **Giacomo Puccini**, con óperas que siguen teniendo un enorme éxito como *La bohème*, *Tosca*, *Turandot* o *Madama Butterfly*. Otros compositores son **Pietro Mascagni** con *Caballería Rusticana* y **Ruggero Leoncavallo** con *Los payasos*.

Durante el **Impresionismo** la ópera está representada por **Claude Debussy**, con *Pelléas et Mélisande*, basada en una obra teatral de Maurice Maeterlick con música desarrollada en pequeños motivos de color impresionista. Esta forma de componer influenció a **Béla Bartók**, en su ópera *El castillo de Barba Azul* y otra versión de **Paul Dukas**, *Ariane et Barbe-Bleue*.

A partir del siglo XX las nuevas corrientes experimentales también influyen en la ópera, así el compositor Vienés **Arnold Schoenberg**, usa un lenguaje expresionista con profundidad psicológica, donde se expresan los sentimientos y la vida interior de los personajes. Prueba de esto son *Die glückliche Hand* (*La mano bendecida*) y *Erwartung* (*La espera*). Otra de sus óperas es *Moises y Aaron*, basada en un tema del antiguo testamento.

Alban Berg, basándose en la experiencia de la Primera Guerra Mundial compuso *Wozzeck*, que narra la historia de un triste soldado que es lanzado a un acto de desesperación.

Carl Orff hizo óperas cortas como *Der Mond* (*la luna*) y *Die Kluge* (*La astuta*), basándose en cuentos de hadas, así como en tragedias griegas como *Antígona* y *Edipo rey Prometeo*.

Como vemos, a pesar del paso del tiempo, la tragedia griega sigue estando presente en los compositores de óperas, no obstante, ahí nació todo.

Realiza la cuestión 11
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 11 ✓✓

Proyección 11

Proyección 12

Proyección 13

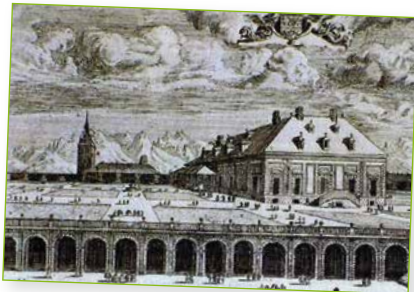

Proyección 14

3. LA ZARZUELA

La zarzuela es una obra de teatro donde se alternan escenas habladas y cantadas. Igual que pasaba con la ópera intervienen tanto elementos del teatro como musicales.

En España, al igual que en otros países occidentales, se intenta construir una ópera nacional, pero acaba fracasando, ya que el modelo que gusta a los reyes y nobles es el italiano. Esto llevará a que se recurra a un género que recuerda mucho a la opereta francesa: la **zarzuela**. Al igual que en Francia con la opereta, la zarzuela tiene una importante aceptación social, por lo que se considera un espectáculo lírico nacional.

Palacio de la Zarzuela

Realiza en el CUADERNO DE ACTIVIDADES las cuestiones planteadas ✓

Su nombre lo toma en tiempos del rey Felipe IV, cuando se inauguraron las llamadas “fiestas de la zarzuela” que tenían lugar en el Palacio de la Zarzuela (lugar envuelto por zarzas y otros arbustos).

3.1. LOS ORÍGENES

La zarzuela tenía una importante presencia en las fiestas reales, sobre todo a finales del siglo XVII, conservando su carácter de fiesta real hasta avanzado el siglo XVIII.

Entre los primeros compositores de este género destacan **Juan Hidalgo, Antonio Literes, José de Nebra y Sebastián Durón**. Ellos pondrán música a los textos de grandes dramaturgos como Calderón de la Barca, Tirso de Molina o Lope de Vega.

La primera zarzuela de la que se conserva suficiente música como para tener una idea clara de cómo era el género en el siglo XVII es *Los celos hacen estrellas* de Juan Hidalgo y Juan Vélez, obra interpretada en 1672.

Proyección 15

3.2. EVOLUCIÓN DE LA ZARZUELA

Aunque estaba dirigida, en un principio, al público de la corte, pronto se populariza y el pueblo llano disfruta de ellas en los corrales de comedias, con un lenguaje común y sencillo.

Fue a partir de **1830** cuando, con el restablecimiento de la monarquía y la apertura del nuevo Conservatorio de María Cristina, se generaron una serie de factores que permitieron la restauración de la nueva zarzuela. En ella pervivían elementos humorísticos y de la vida diaria.

Algunas de las primeras obras en este estilo son: *Los enredos de un curioso* de **Carnicer** y *El ventorrillo de Crepo* de **Basilio Basili**.

Entrada teatro Apolo, finales del siglo XIX

Con **Francisco Barbieri**, el género experimentará gran auge y fijará sus características más importantes: mezcla de partes cantadas y habladas, inclusión de danzas y bailes populares, abundancia de temas cómicos... También se diferenciará claramente entre el **género chico** (en un acto) y el **género grande** o gran zarzuela (en tres actos). Las obras más famosas de Barbieri son *Jugar con fuego*, *Los diamantes de la corona*, *Pan y toros* y *El barberillo de Lavapiés*.

En la **segunda mitad del siglo XIX** destacan compositores como **Federico Chueca**, autor de *La Gran Vía y Agua*, *azucarillos y aguardiente*, **Ruperto Chapí**, autor de *La tempestad*, *La bruja* y *La revoltosa*, **Manuel Fernández Caballero**, con *El dúo de la africana* y *Gigantes y cabezudos* y **Tomás Bretón**, autor de la popularísima *La verbena de la Paloma*.

En los **primeros años del siglo XX** se estrenan algunas de las mejores zarzuelas desde el punto de vista musical, aunque el género inicia un declive que se acentuará a partir de 1940. Entre las obras destacables se encuentran *Doña Francisquita* de **Amadeo Vives**, *La canción del olvido* de **José Serrano**, *El Caserío* de **Jesús Guridi**, *Las golondrinas* de **José María Usandizaga** y *Luisa Fernanda* de **Federico Moreno Torroba**.

Realiza la cuestión 12 planteada en el CUADERNO DE ACTIVIDADES pág. 11 ✓✓

Proyección 16

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ZARZUELA

De forma general presenta las siguientes características:

- Alternancia de escenas habladas con escenas cantadas (a diferencia de la ópera que es totalmente cantada)
- Se sustituyen los recitativos de las óperas por partes habladas, y las arias reciben el nombre de Romanzas.
- Las partes instrumentales que habitualmente sirven de introducción a cada obra suelen llamarse preludio (en la ópera se llama obertura).
- Abundancia de temas cómicos y/o casticistas, centrados en las emociones humanas (amor, celos, envidia, venganza...), con personajes corrientes (jardineros, pastores, aldeanos...)
- Inclusión de danzas y bailes populares.

Realiza las cuestiones 13, 14 y 15 planteadas en el CUADERNO DE ACTIVIDADES págs. 12 ✓✓

Proyección 17

4. DANZAS Y BALLET

La danza es una reproducción de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones.

En la **prehistoria** ya se encuentran en las pinturas rupestres muestras de la relación que tiene la danza con los rituales y, por tanto, con diversos momentos de la vida como: la recolección, la fertilidad, el contacto con los dioses...

Este concepto de danza se ha empleado en muchas tribus de todos los continentes, así existe la danza de la lluvia que va desde el antiguo Egipto hasta ciertas tribus de indios americanos; la danza del vientre que combina elementos tradicionales de Oriente Medio junto con otros del Norte de África; otras danzas como la de los aborígenes del Amazonas que al igual que en la prehistoria no tiene significación estética, sino funcional.

Las danzas indígenas tienen en su gran mayoría, un contenido mágico o religioso de origen cultural. Se ofrecen danzas para hacer solicitudes a los dioses y espíritus, siendo importantes los bailes de siembra, cosechas, de pesca, de caza... La iniciación de entrada de la pubertad, las uniones o matrimonios, los nacimientos, son momentos de la vida tribal que se celebran con actos bailados. Los magos curanderos preparan las danzas de ensalmo para propiciar la curación de enfermedades; los guerreros las celebran para convocar a la lucha y celebrar victorias. Son de gran solemnidad las de origen funerario que incluyen en sus rituales los llamamientos a los antepasados. En cada aspecto de la vida el indígena siempre está inmerso en creencias sagradas.

Proyección 18

En la **antigua Grecia** la danza era una de las manifestaciones artísticas más importantes, no obstante, las familias más ilustres tenían casi por obligación su práctica.

A través de la danza, los griegos buscaban, además de la belleza, honrar a sus dioses. En algunas pinturas que aparecen en las cerámicas y en las posiciones de algunas esculturas se ha podido estudiar algunos de los movimientos empleados en estas antiguas danzas.

Proyección 19

En la **Edad Media** la aristocracia se divertía en sus castillos con danzas, aunque realizadas con mucha moderación, con actitudes de reverencia, delicados movimientos y pasos cadenciosos. Las danzas y bailes medievales también se caracterizan por interpretarse de forma colectiva, con unas coreografías muy definidas y no será hasta el final de este periodo cuando los bailes cortesanos empiecen a establecer una tímida relación de pareja. El recato y las buenas maneras controlaban los movimientos, el sentimiento y las emociones.

Proyección 20

Realiza la cuestión 16
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 13 ✓

En el **Renacimiento** surge un desarrollo de las danzas en las cortes de Europa. Se trata de unos bailes donde prima la elegancia, la cortesía y el orden. Estos bailes serán el principio del desarrollo de la danza en la cultura occidental

Fundamentalmente se interpretaban dos tipos de danzas:

- Danzas bajas: Son las más elegantes y apenas se levantan los pies del suelo.
- Danzas altas: Son más alegres y se realizan pequeños saltos.

Proyección 21

En el **Barroco** se van complicando los pasos de las danzas. A pesar de considerarse ya un espectáculo público, seguía siendo practicada por aficionados. La nobleza e incluso los reyes eran partícipes de las danzas.

En los espectáculos de baile, donde iban disfrazados con máscaras y suntuosos trajes, las mujeres no participaban, siendo hombres disfrazados los que representaban sus papeles. No obstante, esto también era habitual en el teatro de la época, incluso en las óperas.

Se interpretaban fundamentalmente las *suite*, que eran danzas que se alternaban entre rápidas y lentas.

Fue durante este periodo cuando se crea la primera escuela de ballet en Francia.

Proyección 22

Minuet

En el **Clasicismo** se continúa con los bailes cortesanos del periodo anterior. La danza de origen francés llamada "Minuet" se puso muy de moda.

Por otro lado, las danzas empiezan a tener movimientos y pasos con mayor dificultad, lo que dio lugar a la aparición del *ballet clásico* que sólo podía ser interpretado por bailarines profesionales. Al profesionalizarse se dio una gran transformación al espectáculo de la danza, ya que se aprende en escuelas de baile, donde enseñan las reglas del ballet, enriqueciéndose su técnica y empleando cada vez movimientos más complejos.

En este periodo se crean coreografías de ballet que son incorporadas en las óperas.

Proyección 23

En el **Romanticismo** hay una gran evolución y profesionalización del ballet. Es el momento donde se emplea la *técnica de las puntas*, donde los bailarines parecen seres ingravidos y volátiles. Esta nueva concepción sigue perdurando muchísimos años después.

En este periodo el ballet se consolida como espectáculo independiente y como gran manifestación artística. A partir de este momento se puede considerar el ballet como una verdadera obra de teatro totalmente danzada. En este periodo se crearon composiciones de gran valor artístico. Uno de los compositores más famosos es el ruso **P.I. Tchaikovsky** que dio un gran impulso a este género con obras como *El cascanueces*, *La bella durmiente* o *El lago de los cisnes*.

Representación de la obra *El cascanueces*

Proyección 24

A partir del **siglo XX** hay una gran evolución, sobre todo con los ballets rusos, donde música, coreografía, vestuario y decorados se unen en un todo, dando como resultado un espectáculo impactante. **S. Diaghilev** será el empresario ruso que incentivó el nuevo ballet del siglo XX. Se rodeó de los artistas más destacados de la época, tanto de compositores, como de pintores, bailarines, escenógrafos... Sus ballets fueron una auténtica revolución en la época y muchas veces formaron verdaderos escándalos, al ofrecer espectáculos muy innovadores.

Manuel de Falla compuso para los ballets de Diaghilev algunas de sus obras como: *El amor brujo* y *El sombrero de tres picos*.

Entre los compositores rusos destaca **I. Stravinsky** que causó grandes escándalos con los estrenos de sus obras, al tratarse de algo totalmente desconocido hasta el momento.

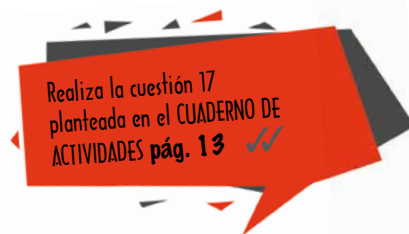
Más tarde la experimentación dará lugar a ballets donde la libertad de movimientos y la incorporación del mimo y la pantomima han hecho espectáculos, cuanto menos, curiosos.

Proyección 25

Proyección 26

La danza aporta beneficios tanto para la salud física como para la salud mental

Bailar nos lleva a utilizar nuestro cuerpo y nuestros sentidos y a centrarnos en el momento presente, además, el baile puede fortalecer diferentes grupos de músculos. Su práctica también ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, ayuda a regular la respiración, mejora la postura y el equilibrio y tu habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo... En cuanto a los beneficios de la danza para la salud mental están, por ejemplo, la superación de la timidez y mejora de las relaciones personales, también ayuda a expresar las emociones, levanta el ánimo y fomenta la confianza en uno mismo...

5. LOS MUSICALES

West End en Londres

El musical consiste en una obra de teatro o película, donde se combina el diálogo y la acción, con canciones y bailes. El énfasis de esta música está en las melodías pegadizas con bailes, coros, melodramas y mucho sentimentalismo.

El **musical** surge como un género teatral, representándose en grandes escenarios como el teatro de Broadway, en New York o los teatros de West End, en Londres, aunque más tarde se incluirá también en el cine.

□ Los orígenes

El teatro musical y el cine, aunque en origen se trata de géneros distintos, casi siempre han ido muy unidos. A lo largo de la historia nos encontraremos con musicales de Broadway que han sido llevados posteriormente al cine, así como películas que después han sido representadas en teatros musicales.

En la primera película sonora *El cantante de jazz* ya se escuchan actores cantando, por lo que se puede decir que es el origen del musical en el cine. No obstante, el primer verdadero musical de la historia del cine es *La melodía de Broadway* en 1929.

□ AÑOS 30

Los años 30 se vieron afectados económicamente por la Gran Depresión, ya que se disponía de poco dinero para gastar en espectáculos dedicados al entretenimiento. La pareja de baile formada por **Fred Astaire** y **Ginger Rogers** serían unos de los actores con más éxito de este género, con películas como *Sombrero de copa* o *Volando a Río de Janeiro*.

Porgy and Bess (1935) fue una de las obras más destacadas de esta década. Compuesta por los hermanos Gershwin, mezcla ópera, folk y jazz.

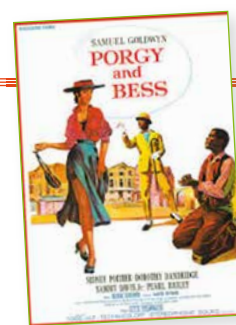
Porgy and Bess

La acción se desarrolla en un barrio pobre de Carolina del Sur. En ella se cuenta la extrema situación de los negros estibadores de algodón. Los personajes son gente marginada, pobre, adictos...

Trata también de la historia de amor entre **Porgy**, una persona inválida y **Bess**, una mujer víctima de las drogas.

Proyección 27

□ AÑOS 40

En esta década el musical cinematográfico tiene una gran evolución y colorido. Con *El mago de Oz* se abre este nuevo estilo, aunque sea una obra de finales de la década anterior (1939). *Desfile de Pascua* es otro de los musicales de los 40 llevados a la gran pantalla. **Irving Berlin** compuso memorables canciones para este film, y **John Alton** creó una brillante coreografía además de tener una admirable composición dramática. Como actores principales tiene a la pareja de moda del momento: **Judy Garland** y **Fred Astaire**.

Si hasta el momento los musicales se habían rodado en teatros, con **Gene Kelly** (actor, bailarín, director...), ahora se ruedan escenas en el exterior como en la película *Un día en New York*.

El mago de Oz

Basado en una novela infantil, en la que una joven llamada Dorothy sueña con viajar "más allá del arco iris". Un día, la joven es arrastrada por un tornado, llevándola hasta el mundo de Oz, un lugar de fantasía donde habitan seres extraordinarios como: un hombre de hojalata, brujas, un espantapájaros con vida propia, un león cobarde... El espantapájaros quiere un cerebro, el hombre de hojalata desea un corazón, y el león, el valor que necesita. Todos viajan con Dorothy hacia la Ciudad Esmeralda, donde se encuentra un Mago, del cual están convencidos que les ayudará a que se cumplan sus deseos.

Proyección 28

□ AÑOS 50

Ha sido una de las mejores épocas de este género, surgiendo algunos de los mejores musicales. Se puede destacar *Un americano en París* (1951) o *Brigadoon* (1954).

También destaca en esta época **Stanley Donen**, con musicales como *Cantando bajo la lluvia* (1952) o *Siete novias para siete hermanos* (1954).

Otros musicales a destacar son *Los caballeros las prefieren rubias*, una comedia musical donde aparece como actriz Marilyn Monroe, y *Una cara con ángel* con música de George Gershwin y con actores ya consagrados como Audrey Hepburn y Fred Astaire.

Cantando bajo la lluvia

Una de las escenas más conocidas es cuando su protagonista, el bailarín Gene Kelly, interpreta la canción que da título al musical. En ella baila y canta bajo el agua de la lluvia. Como curiosidad debes saber que el actor, en ese momento, se encontraba enfermo y estaba con mucha fiebre, pero la escena se debía de rodar. Al bailar debía de golpear con fuerza sus pasos, para que se oyese cuando chocaban con el suelo. Como se encontraba débil, no pisaba con la fuerza suficiente, por tanto, fue necesario buscar una solución: dos bailarinas, que estaban junto a la cámara, golpearían sobre un charco para conseguir que se grabase mejor y con más fuerza el sonido de los pies.

Proyección 29

□ AÑOS 60

Si hasta ahora, los musicales tenían tintes cómicos y desenfadados, en esta década dejan de tener este carácter y afrontan temas más complejos y dramáticos. El musical que abre este camino es *West Side Story* (1961) de **L. Bernstein**, basado en *Romeo y Julieta*. Se trata de un ejemplo de un musical vivo y dramático, abierto a la realidad y la calle, moderno en sus planteamientos coreográficos y musicales.

Otros musicales a destacar son *Sonrisas y lágrimas*, *Mary Poppins*, *Hello Dolly* o *My fair Lady* con la realización cinematográfica de **George Cukor**.

West Side Story

Premiada con 10 Óscar, entre ellos a la mejor banda sonora, es una adaptación moderna sobre la historia del famoso drama de William Shakespeare, *Romeo y Julieta*, que escenifica el destino de dos amantes, envueltos por la violencia urbana y por la enemistad de dos bandas callejeras: los "sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de procedencia europea. El jefe de los primeros es Bernard, que vive con su hermana María. Ambientada en el barrio West Side de Manhattan (New York), donde las rivalidades se solucionan al ritmo del baile.

Proyección 30

A finales de los 60 será el musical *Hair*, un espectáculo estrenado en Broadway, el que supuso, tras su estreno en 1967, un cambio dentro del concepto que hasta entonces se tenía del musical, transformándolo por completo, mediante una ingeniosa teatralidad y una inteligente puesta en escena con jóvenes intérpretes, bailando y cantando al son de una música de rock.

Hair

Es una obra de teatro musical en el que la cultura hippie de los 60 en Estados Unidos muestra su apuesta por la paz, el amor, la libertad sexual y el uso de las drogas, a través de un atrevido guión que incluye desnudos integrales de todos los actores en alguna de las escenas y por el uso de un lenguaje obsceno. Todo ello motivó que se convirtiese en un desafío a las normas existentes en la sociedad occidental hasta este momento y que fuese acusada, incluso, de menospreciar a la bandera americana.

Proyección 31

□ AÑOS 70

Andrew Lloyd Weber será uno de los compositores más destacados no sólo de esta década, sino también de las posteriores. Se trata de un autor que aporta un elemento que ha sido fundamental para el éxito de este género: la espectacularidad, tanto en las coreografías como en la escenografía.

Entre sus composiciones destaca *Evita* (1976), *Cats* (1981), *El fantasma de la ópera* (1986) o *Sunset Boulevard* (1993). Pero quizás, la obra más emblemática de este compositor es *Jesucristo Superstar* (1971).

Jesucristo Superstar

Se trata de una ópera rock ambientada en la última semana de la vida de Jesucristo. Fue estrenada en 1971, en Broadway, y generó fuertes protestas de algunos grupos religiosos, no obstante, su música siempre se ha alabado de manera unánime. Esta obra se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue representándose en los escenarios del mundo entero. En el año 1973 se pasó al cine. Del álbum que contenía su música se vendieron más de 3 millones de copias.

Proyección 32

Además de los musicales de Weber, destacan otros llevados a la gran pantalla como *Cabaret* y *All That Jazz*, de **Bob Fosse**. Una película de este género que cosechó un gran éxito fue *Grease*, un musical lleno de ritmo y energía, con música de la época dorada del rock and roll de los 50.

Grease

Basada en un musical de Broadway la película relata la historia de amor entre una joven inocente y un macarra, condicionados por sus compañeros y las bandas a las que pertenecen, siempre enfrentadas. Las relaciones con los diferentes personajes están salpicadas con conocidos números musicales que se han convertido en clásicos del cine musical. La estrella de la canción Olivia Newton-John debutó en el cine americano con el rol de Sandy, la ingenua enamorada, y John Travolta consolidó su prestigio como el actor más versátil de la década de los 70.

Proyección 33

AÑOS 80

Los macro-festivales y las óperas rock fueron la gran influencia de los musicales de los 80. La influencia del pop y el rock que tanto éxito tuvieron algunos musicales de la década anterior, será la gran influencia de esta década, donde se emplearán grandes elencos de actores y suntuosos efectos especiales, todo esto acompañado de grandes presupuestos.

El fantasma de la Ópera

Su estreno tuvo un gran éxito de crítica y público, contribuyendo a popularizar aún más este género musical. Basado en la novela del mismo nombre relata la historia de un músico, desfigurado desde su nacimiento, que habita en los sótanos de la Ópera de París, aislado del mundo exterior. Enamorado de la joven bailarina Christine a quien enseña a cantar, el fantasma transforma su amor en una obsesión que terminará por desencadenar un mundo de horror a través de una serie de sucesos que tendrán lugar en el interior de la Ópera.

Proyección 34

El musical *Los Miserables* es uno de los grandes musicales de toda la historia de este género. Es prácticamente una ópera, donde se emplean los elementos propios de la orquesta tradicional, además de percusiones y sintetizadores, tan de moda en los ochenta. Basado en la obra del mismo nombre de Víctor Hugo y con música de Claude-Michel Schönberg, fue estrenado en París en el año 1980. Se ha convertido en el espectáculo que durante más tiempo se ha interpretado en la historia del West End londinense. En Broadway se estrenó en 1987, permaneciendo en cartel hasta el año 2003. Se ha representado en 38 países y se ha traducido a 22 idiomas.

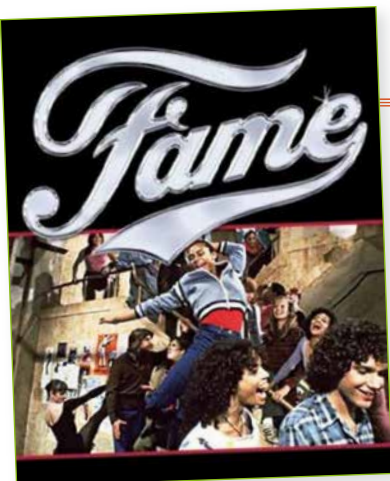
Los Miserables

Se cuenta la historia de Jean Valjean, un ex convicto que busca la redención tras cumplir diecinueve años en prisión por haber robado un trozo de pan. Debido a su pasado, nadie lo contrata para un trabajo, por lo que decide romper su libertad condicional y comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa. A lo largo de sus días Valjean y una serie de personajes se verán envueltos en medio de una revolución, en la que un grupo de jóvenes estudiantes luchan por sus ideales en las calles de París. Entre tanto, es perseguido por el despiadado policía Javert.

Proyección 35

Otros musicales destacados fueron *Miss Saigon* (1989), inspirado en la ópera de Puccini *Madame Butterfly*, y con espectaculares efectos que incluyen el aterrizaje de un helicóptero sobre el escenario.

Fama

Llevado a la pantalla en 1980 tuvo un gran éxito de público, por lo que posteriormente en 1988 se creó un musical. Nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes músicos y bailarines que se preparan en una academia de New York, para poder triunfar algún día en el mundo del espectáculo.

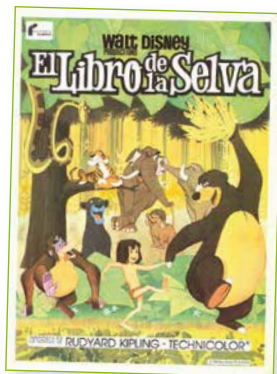
Proyección 36

□ AÑOS 90

En los 90 surge The Walt Disney Company, que realizó importantes musicales con sus películas animadas, surgiendo así *La Bella y la Bestia*, *El rey león* o *Aida*, convirtiéndose en espectáculos que cosecharon grandes éxitos.

Otra de las películas a destacar, en la que se interpretan canciones originales que se han convertido en grandes clásicos ha sido *El libro de la selva*, que con el tema *Busca lo más vital* ha pasado las fronteras del tiempo.

Otra de las películas de Disney, donde las canciones forman parte del argumento ha sido *Pocahontas* (1995), que con su canción *Colores en el viento* ha cosechado importantes éxitos. Aprovechando el tirón de estas películas surgieron otras como *Tarzán*, *Aladdín*, *Mulan* y un largo etcétera.

Proyección 37

□ EL NUEVO MILENIO

Una de las últimas tendencias en musicales es la de crear un argumento para incorporar canciones de un grupo de pop/rock con éxito, donde a través de un guión, se van interpretando sus temas más conocidos. Entre los más destacados están *Mamma mía* con canciones de Abba; *We will rock you* del grupo Queen; *El Muro*, con temas de Pink Floyd; *Granujas a todo ritmo*, con diversas canciones de blues, soul, funk... Con música de grupos españoles también se han realizado musicales como *Hoy no me puedo levantar* del grupo Mecano.

En los últimos tiempos también han surgido otros tipos de musicales con una gran calidad escénica como: *Moulin Rouge*, al más puro estilo del musical clásico; el drama *Bailar en la oscuridad*; la comedia *Billy Elliott*; el musical *Anastasia*, basado en una historia en la época de la revolución bolchevique; *en un barrio de New York...* así como otros musicales de clásicos como *Hansel y Gretel* o *la Dama y el Vagabundo*.

Proyección 38

Realiza las cuestiones 18, 19, 20 y 21
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 14-15 ✓✓

MuseScore es un editor de partituras bastante completo que nos va a permitir realizar partituras en el ordenador y además escucharlas. Está disponible para todos los sistemas operativos y además hay versiones portátiles que se pueden instalar en un "pen drive". Al igual que un editor de texto, con este programa (libre y gratuito), realizaremos algunas tareas durante el curso.

Además, cuenta con una plataforma de intercambio de partituras en línea, donde se podrán descargar partituras de muchísimas canciones y donde también podremos subir las nuestras.

Algunas de sus características son:

- WYSIWYG (Lo que ves es lo que obtienes), las notas se escriben en una "partitura virtual"
- Número ilimitado de pentagramas
- Hasta cuatro voces por pentagrama
- Inserción de notas fácil y rápida con ratón, teclado o MIDI
- Secuenciador integrado y sintetizador por software FluidSynth
- Importa y exporta MusicXml y archivos MIDI Estándar
- Disponible para Windows, Mac y Linux
- Licencia GNU GPL

1. INSTALACIÓN

El instalador de Windows puede obtenerse desde la página de Descarga de la web de MuseScore. Presiona sobre el enlace para que comience la descarga. Tu navegador pedirá una confirmación de que deseas descargar el archivo. Presiona sobre "Guardar el Archivo". Cuando la descarga finalice haz doble clic al archivo descargado para iniciar la instalación. Es posible que Windows abra un diálogo de seguridad pidiendo permiso para ejecutar el programa. Haz clic en permitir para continuar.

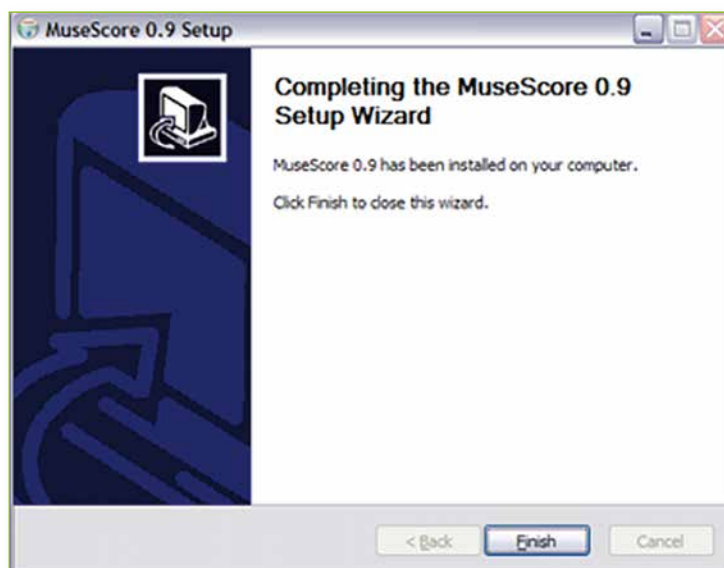

El asistente para la instalación muestra los términos de licencia de Software Libre. Haz clic en “Estoy de acuerdo” para continuar.

La siguiente pantalla muestra la ruta de instalación. Presionar en “Next”.

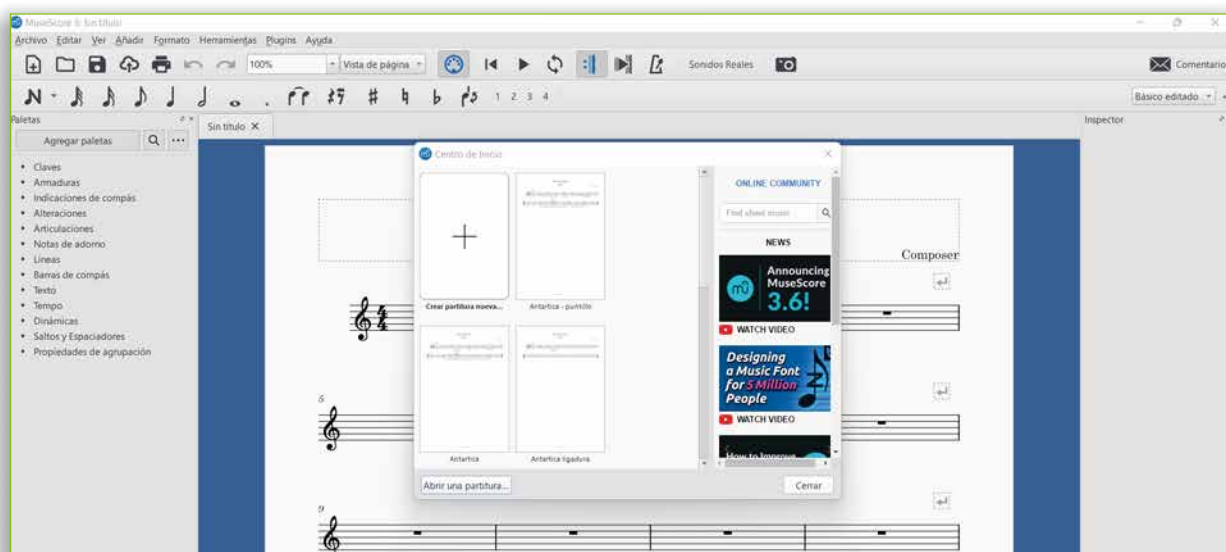
A continuación, se muestra el nombre de la carpeta donde se instalarán los accesos a MuseScore en el menú Inicio. Presiona “Siguiente” para continuar.

En unos minutos el instalador copiará a nuestro disco duro los archivos y configuraciones necesarias. Después de esto dar clic en “Finish”.

2 COMENZAMOS

Al arrancar la aplicación el llamado “**Centro de inicio**”, donde podemos ver algunas de las **últimas partituras** accedidas desde el programa. La primera partitura esta en blanco, y contiene en su interior el signo **+**. Si pulsamos en esta crearemos una **partitura desde cero**.

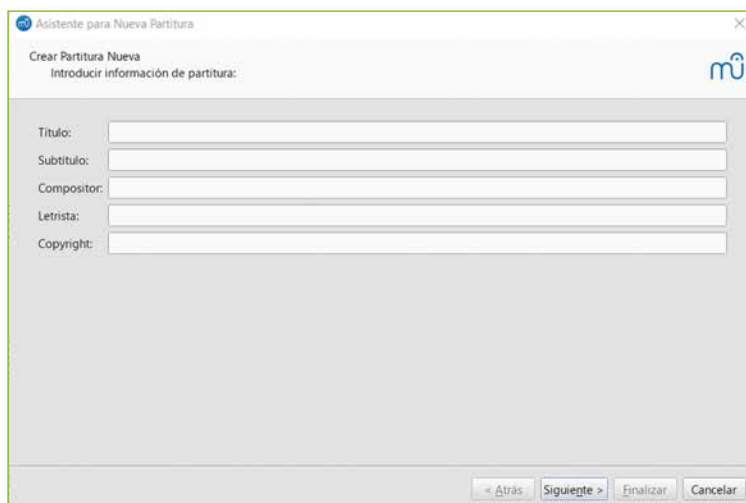

3. NUEVA PARTITURA

Si pulsamos sobre el **+** accederemos a la sección de configuración de una nueva partitura, mientras que si pulsamos sobre una de las otras partituras accederemos a esta tal y como quedó la última vez que se guardó, aunque una vez abierta podemos editarla.

Una vez que estamos en el **Asistente para Nueva Partitura**, pondremos los campos que queramos completar en nuestra nueva partitura: *título*, *subtítulo*, *compositor*, *letrista* y *copyright*.

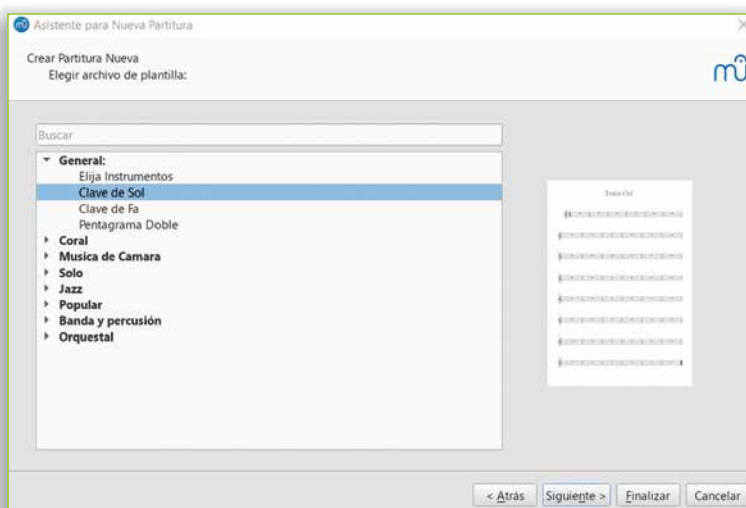
Se trata de campos opcionales, que aparecerán en la cabecera de la partitura o del pie (en el caso del copyright), una vez finalicemos la configuración inicial.

The screenshot shows a dialog box titled "Asistente para Nueva Partitura" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Crear Partitura Nueva" and the sub-heading is "Introducir información de partitura:". On the right side, there is a logo with the letters "mû". Below the heading, there are five text input fields labeled "Titulo:", "Subtitulo:", "Compositor:", "Letrista:", and "Copyright:". At the bottom of the dialog, there are four buttons: "< Atrás", "Siguiete >", "Finalizar", and "Cancelar".

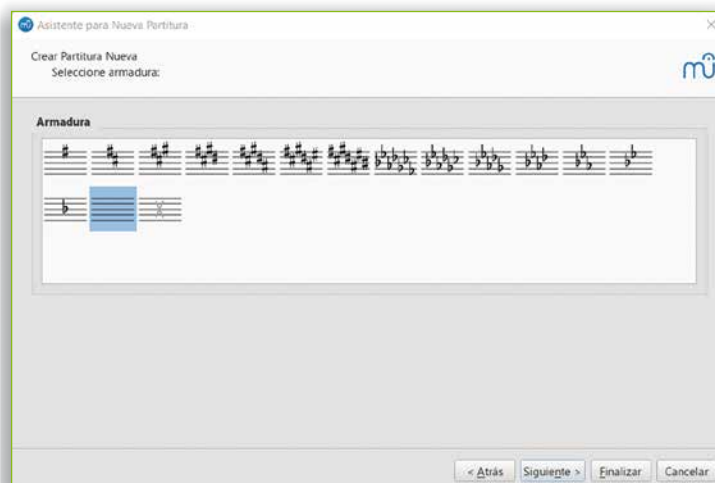
Una vez introducidos los datos pulsamos en "**Siguiente**", donde accederemos a la sección de **Elegir archivo de plantilla**, pudiendo seleccionar una partitura en clave de *Sol* (por ejemplo, para flauta), en *clave de Fa* (por ejemplo, para contrabajo), pentagrama doble (por ejemplo, para piano), además de plantillas para *otras agrupaciones* (coral, música de cámara, jazz...)

En nuestras actividades, emplearemos la partitura en **Clave de Sol**.

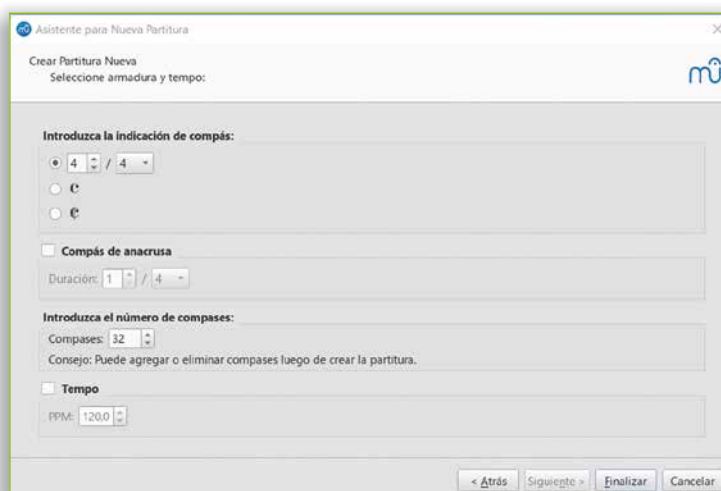

The screenshot shows the same dialog box, but now the sub-heading is "Elegir archivo de plantilla:". There is a search bar labeled "Buscar" at the top left. Below it is a tree view of templates. The "General" category is expanded, showing "Elija Instrumentos", "Clave de Sol" (which is highlighted in blue), "Clave de Fa", and "Pentagrama Doble". Other categories include "Coral", "Música de Camara", "Solo", "Jazz", "Popular", "Banda y percusión", and "Orquestal". On the right side, there is a preview window titled "Vista de" showing a musical staff with a treble clef and a single note. At the bottom, the same four buttons are present: "< Atrás", "Siguiete >", "Finalizar", and "Cancelar".

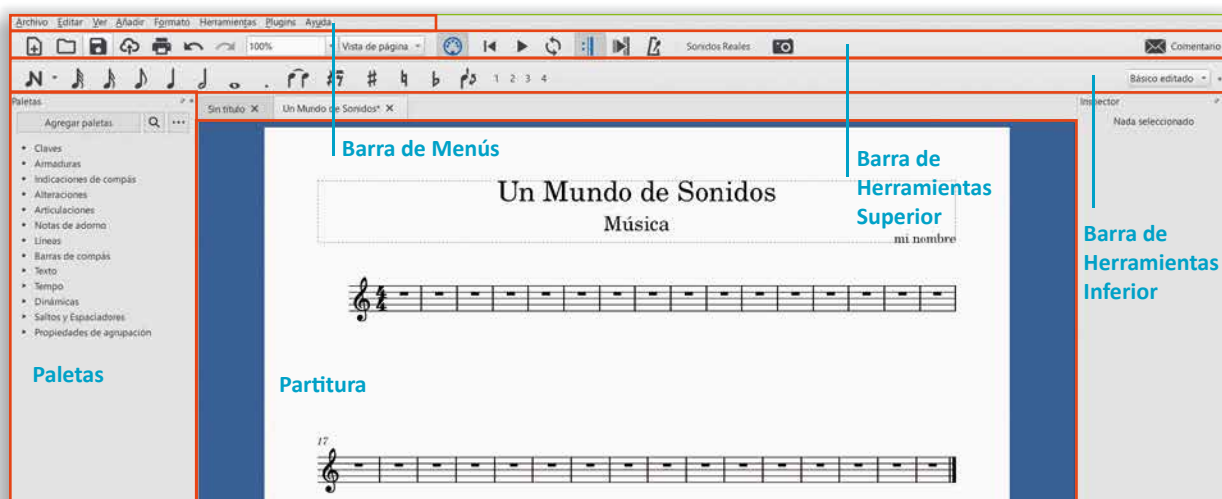
Si pulsamos en “**finalizar**”, aparecerá la partitura con los datos incluidos, pero si pulsamos en “**siguiente**” podremos seguir seleccionando la **armadura** de la partitura.

Del mismo modo, si pulsamos en “**siguiente**” (en lugar de “finalizar”), podremos configurar otros aspectos como el **indicador de compás**, si la partitura comienza en **anacrusa**, el número de compases que contiene toda la partitura que vamos a realizar, así como el **tempo** (velocidad metronómica).

Pulsamos en “Finalizar” y nos aparece la nueva partitura tal y como la hemos configurado, preparada para introducir las notas y todos los elementos musicales que consideremos necesarios.

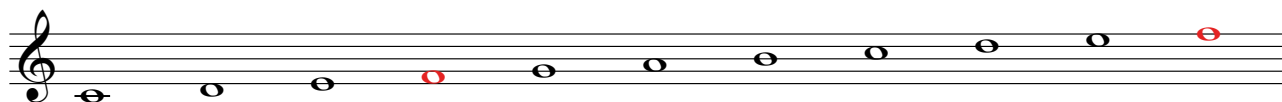
3.2. CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

MODOS GRIEGOS

Los modos son un tipo de escala que, al igual que las escalas mayores y menores, contienen siete notas. Sin embargo, los modos **proporcionan tonalidades alternativas** al iniciar y finalizar una escala en diferentes notas. En la antigua Grecia se empleaban siete modos (jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio), originalmente dispuestos en sentido descendente y que, posteriormente, en la Edad Media, se llevó a cabo una reorganización del sistema, apareciendo desde este momento de manera ascendente. Los sonidos que conforman los modos son el resultado de tocar solo las teclas blancas del piano, comenzando en una determinada tecla blanca cada vez y subiendo tecla por tecla. La sucesión de tonos y semitonos es distinta para cada uno de los modos, de ahí su carácter y sonoridad especial.

- **Jónico:** Comienza en el **Do** y es igual que una escala mayor. Tiene un sonido brillante, edificante y alegre.
- **Dórico:** Comienza en el **Re**. Suena parecido a una escala menor, pero algo más brillante.
- **Frigio:** Desde **Mi** y tiene un color más oscuro y tenso que una escala menor.
- **Lidio:** Desde **Fa**, el cuarto grado alterado le da a este modo una sensación celestial mucho más brillante que una escala mayor.
- **Mixolidio:** Desde **Sol**, tiene sonido más suave y menos alegre que una escala mayor.
- **Eólico:** Desde **La**, el mismo que una escala menor natural y tiene un sonido algo triste.
- **Locrio:** Desde **Si**, es el que suena más oscuro de todos, creando un sonido inestable y tenso.

En este caso nos centraremos en el **modo lidio**. Intenta improvisar una melodía con los sonidos que aparecen en la siguiente escala. Aunque están presentados de forma ordenada, tú los puedes interpretar en el orden y figuras que te parezca conveniente, ya que de ello dependerá la riqueza de tu creación. Ten en cuenta que el Fa es la nota principal en la que se basa este modo.

También puedes realizar una composición, empleando esta escala y base musical, en los pentagramas que tienes al final del cuaderno de actividades.

Para el acompañamiento con instrumentos de placa, piano, guitarra..., la «rueda de acordes» empleada para esta improvisación es: Fmaj7 / Dm7 / G7 / Fmaj7

3.3. CREACIÓN ESCÉNICA

DANZA RENACENTISTA

En este bloque de creación escénica realizaremos la coreografía de una “**danza renacentista**”. Ya hemos visto en la unidad que estas danzas se desarrollan en las cortes de Europa. Se trata de unos bailes donde prima la elegancia, la cortesía y el orden. Estos bailes serán el principio del desarrollo de la danza en la cultura occidental.

La actividad consiste en la imitación de los movimientos que aparecen en la proyección.

Proyección 1

BLOQUE 4 INTERPRETACIÓN

4.1. UKELELE

CALENTAMIENTO

1. Para comenzar cogeremos la púa correctamente.
2. Practicamos pasándonos la púa por la pierna o muslo.
3. Practicamos sobre las cuerdas del ukelele muteando las cuerdas con la mano izquierda.
4. Afinamos antes de ponernos a tocar.

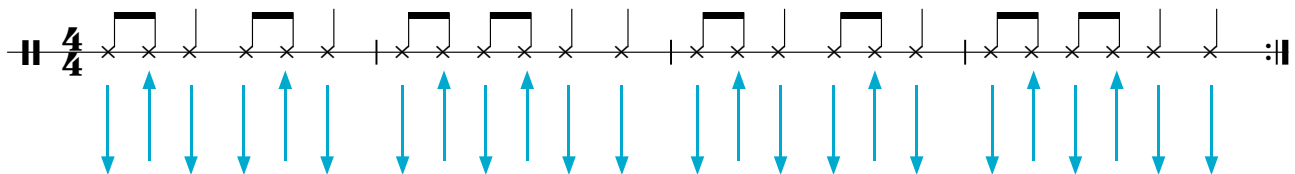
* La forma de practicar el calentamiento está desarrollada en los libros "Un Mundo de Sonidos" A y B

RASGUEANDO

** Además de con la púa, también podemos hacer los «rasgueos» con los dedos. En principio, los podemos realizar de dos maneras.

1. Empleando solamente el dedo pulgar.
2. Empleando el dedo índice cuando el rasgueo es para abajo y el pulgar cuando es hacia arriba.

Realiza este ritmo con las cuerdas *muteadas* empleando la púa o los dedos.

PUNTEANDO

Practicamos un ejercicio sencillo de punteo. El movimiento de púa será al principio hacia abajo. Cuando esté afianzado el movimiento de púa se puede hacer alternándolo. En esta actividad es importante la coordinación de ambas manos.

1

Proyección 1

4.2 TOCAMOS Y CANTAMOS

Over the Rainbow (*Sobre el arcoíris*) es una canción que pertenece a la película *El mago de Oz*. Fue ganadora del premio Óscar a la mejor canción original. A pesar de que está considerada como una de las más destacadas entre las compuestas para el cine, se dice que en su momento casi fue eliminada del filme.

OVER THE RAINBOW

Flauta 1

M. Arlen y E. Y. Harburg

Musical score for Flauta 1 of "Over the Rainbow". The score is written in 4/4 time and consists of 40 measures. The notation includes rests for the first 8 measures, followed by a series of notes and rests. The score is divided into four systems of four measures each, with measure numbers 1 through 40 indicated above the staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score ends with a double bar line and repeat dots.

INTERPRETACIONES PARA INSTRUMENTAL ORFF

En este apartado te proponemos la interpretación con el instrumental Orff de una pieza musical que puedes descargar de la página www.tabarcallibres.com

OVER THE RAINBOW

Flauta 2

M. Arlen y E. Y. Harburg

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

Con música inspirada en los años 50, *Grease* se estrenó en Broadway en el 1972, siendo uno de los musicales que más veces se ha representado. En 1978 se llevó al cine, en una película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

GREASE. EL MUSICAL

J. Jacobs/W. Casey

8 Grease 9 10 11 12

13 14 15 16 1. 17 18

2. 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

Summer night 48 49 50 51

52 53 54 55 56

Detailed description: This block contains the musical notation for two songs from the musical Grease. The first song, 'Grease', is in 4/4 time and consists of 43 measures. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. The melody is written on a single staff. Measures 17 and 18 are marked with a first ending bracket, and measures 19 and 20 are marked with a second ending bracket. The second song, 'Summer night', is also in 4/4 time and consists of 9 measures. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. The melody is written on a single staff. The page number 32 is located at the bottom left.

57 58 84 85

86 87 88 2

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

Greased Lightning

101 102 4 107 108 109

110 111 112 113 114

115 116 117 118 119

120 121 122 123 124

125 126 127 128 129

130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140

Musical score for the song 'Greased Lightning' from the movie Grease. The score is written in treble clef and includes 140 measures of music. It features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. A double bar line with a '4' above it indicates a section change at measure 102. A repeat sign with a '2' above it is located at the end of measure 88. The title 'Greased Lightning' is centered above measures 101-102.

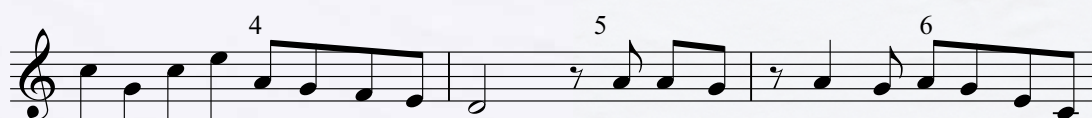
Esta canción pertenece a la película-musical *El libro de la selva* donde se cuentan las aventuras del pequeño Mowgli, un niño perdido en la selva y con una gran sincronía con los animales. La idea original procede de una colección de historias escritas a finales del siglo XIX.

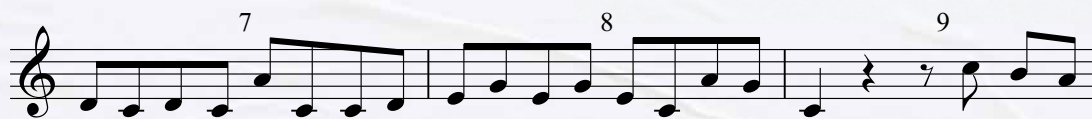
BUSCA LO MÁS VITAL

Bus-ca lo más vi-tal no más lo que es ne-ce-si-dad no más, y ol
más vi-tal no más lo que has de pre-ci-sar no más, nun

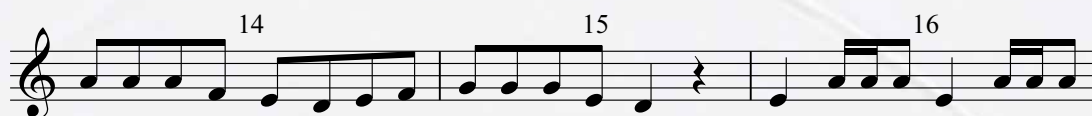
vi-da-té de la pre o-cu-pa-ción, tan só-lo lo más e-sen-cial pa-
ca de tra-ba-jar has de a-bu-sar, si bus-cas lo más e-sen-cial sin

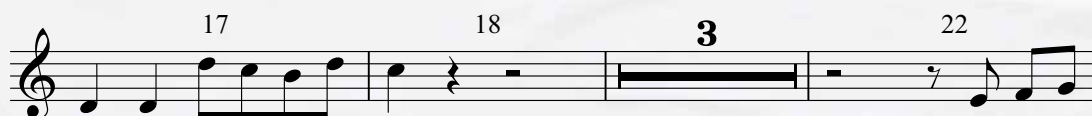
ra vi-vir sin ba-ta-llar y la na-tu-ra-le-za te lo da. Por don-de
na-da más am-bi-cio-nar ma-má na-tu-ra-le-za te lo da.

va-ya por don-de es-toy o-so di-cho-so o-so fe-liz y las a-

be-jas me dan miel que ri-ca es pa-ra co-mer y yo

no no ne-ce-si-to más. En la na-
Lo más vi-

23 24 1. 25

tu - ra - le - za es - tá lo más vi - tal no bus - ques más. Bus - ca lo
tal en es - ta vi - da lo ten - drás te lle - ga - rá.

2. 26 27 28

ra. Bus - ca lo más vi - tal no más lo que es ne - ce - si - dad no más, y ol

29 30 31

vi - da te de la pre - cu - pa - ción, tan só - lo lo muy e - sen - cial pa -

32 33 34 7

ra vi - vir sin ba - ta - llar y la na - tu - ra - le - za te lo da.

42 43 44

Bus - ca lo más vi - tal no más lo que has de pre - ci - sar no más nun

45 46 47

ca de tra - ba - jar has de a - bu - sar, si bus - cas lo más e - sen - cial sin

48 49 50

na - da más am - bi - cio - nar, ma - má na - tu - ra - le - za te lo da.

La Bella y la Bestia es una película que además de tener un gran éxito en taquilla, logró importantes avances en la forma de crear las animaciones. Ha sido el primer film de animación nominado al Óscar a la mejor película, llevándose los galardones a la mejor canción y mejor música original. Entre otros premios que recibió está el Globo de Oro a la mejor comedia musical y dos premios Grammy.

LA BELLA Y LA BESTIA

1 2 3 4

5 6 7 8

Se o-ye u-na can-ción Que ha-ce sus-pi - rar

9 10 11

y ha-bla el co-ra - zón de u-na sen-sa - ción gran-de co-mo el

12 13 14 15

mar Al-go en-tre los dos cam-bia sin que

16 17 18

-rer na-ce u-na i-lu - sión tiem-blan de e-mo - ción be-lla y bes tia

19 20 21 22 23

son, hoy i-gual que a- yer pe-ro nun-ca i- gual

24 25 26 27

— siem-pre al a-rries - gar pue-des a-cer - tar tu e-lec-ción fi - nal

28 29 30 31

De-bes a-pren - der di - ce la can - ción

32 33 34 35

que an - tes de juz - gar tie - nes que lle - gar has - ta el co - ra - zón,

36 37 38 39

cier - to co - mo el sol que nos da ca - lor, no hay ma - yor ver

40 41 42 43

dad la be - lle - za es - tá en el co - ra - zón. Na - ce u - ma i - lu

44 45 46

sión tiem - blan de e - mo - ción, be - lla y bes - tia son

47 48 49 50 51

be - lla y bes - tia son be - lla y bes - tia son

UNIDAD 2. BANDA SONORA

Música y cine

En la unidad anterior se pudo comprobar cómo la relación entre música e imagen ya se encuentra desde la Antigüedad. Algunas esculturas y grabados de civilizaciones como los sumerios, egipcios, griegos y romanos ya tenían motivos musicales acompañando diversas escenas como batallas, banquetes y otras situaciones de la vida cotidiana. Por otro lado, la música y el teatro también llevaban mucho tiempo fusionándose. El teatro empleaba la llamada “música incidental”, que consistía en composiciones musicales dedicadas a ambientar algunas escenas. Por tanto, con la aparición del cine, casi se hizo imprescindible que la música acompañara en todo momento a las imágenes filmadas. En las primeras películas mudas, al no existir grabaciones musicales, se incluían interpretaciones en directo, habitualmente con el piano. Con la aparición del cine sonoro surgen las grandes productoras cinematográficas, que contratarán a compositores para crear las bandas sonoras específicas para sus películas.

Hoy en día nadie puede concebir una película sin una música que acompañe y se adapte a las imágenes que estamos viendo.

BLOQUE 1 CONTEXTO Y CULTURAS MUSICALES. PERCEPCIÓN Y ESCUCHA

1. FUNCIONES DE LA BANDA SONORA

1.1. FUNCIONES NARRATIVAS

Con el nacimiento del cine sonoro surge la necesidad de crear una música propia para cada film. Esta banda sonora está compuesta para cumplir importantes funciones dentro de la película:

- Detallar o amplificar el significado de una imagen.
- Describir el carácter, estado anímico, pensamientos... de un personaje.
- Sugerir la atmósfera de un lugar, de una época...
- Transmitir emociones más allá de las imágenes: pasión, amor, romanticismo, suspense, terror, odio, alegría...
- Secundar el montaje de las escenas: títulos de crédito, enlazar secuencias, dar continuidad...

Proyección 1

1.2. PLANOS DE IMPORTANCIA

El término banda sonora se refiere a la música propia del filme, pero, en una película no siempre la música ocupa el mismo plano de importancia. De forma general puede aparecer de la siguiente manera:

- **Plano principal:** la música es lo más destacado y resalta sobre el resto de sonidos.
- **Plano secundario:** sirve como acompañamiento de alguna escena. Aparece sobre diálogos o sonidos, para hacer más creíble la secuencia.
- **Telón de fondo:** Está en un plano menor que el secundario y, a veces, es casi inaudible.
- **Inexistente:** Silencio. No siempre es necesario que la música esté presente en todas las escenas.

Proyección 2

Realiza las cuestiones 1, 2, 3 y 4
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 18-19

2 RELACIÓN DE LA MÚSICA CON LA IMAGEN

2.1. MÚSICA DIEGÉTICA

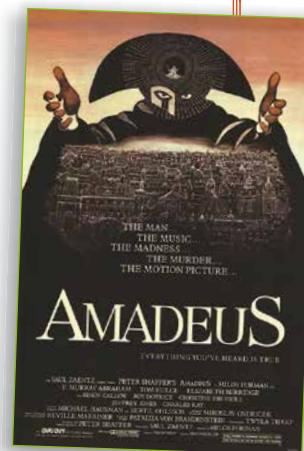
Es la música que forma parte de una escena y que los personajes la están escuchando en ese momento. Surge de elementos que están presentes en la escena, como una radio, un televisor, una orquesta de baile, un instrumentista tocando... Por ejemplo, si los personajes están en una discoteca bailando, la música que se escucha es diegética.

Algunos ejemplos de música diegética:

Amadeus de Miloš Forman, es una película que narra la historia de Mozart. En ella aparece gran cantidad de música diegética, ya que hay escenas donde el público asiste a la representación de una ópera o de un concierto y, por tanto, los personajes están escuchando la música de una forma real. También hay otras escenas de música diegética como cuando el compositor Antonio Salieri imparte clases de canto a una de sus alumnas o en momentos de ensayo de la orquesta.

Regreso al futuro tiene una escena mítica donde aparece música diegética. El protagonista Marty McFly sube a un escenario a tocar la guitarra eléctrica. Comienza tocando música de la época, hasta que acaba interpretando heavy metal, música que el público asistente no está preparada para entenderla.

Cadena perpetua tiene también una emotiva escena donde se emplea la música diegética. Tim Robbins conecta el altavoz de la cárcel a un tocadiscos para inundar el patio de la prisión con un canto lleno de sensibilidad. La música crea una atmósfera positiva, ofreciendo un momento de libertad espiritual a los presos.

Proyección 3

2.2 MÚSICA INCIDENTAL (NO DIEGÉTICA)

Es la música que únicamente oyen los espectadores. Los personajes del film están ajenos a ella. Sirve para crear una atmósfera especial y nos transmite aquello que los personajes, mediante palabras o actos, no nos pueden transferir.

La mayoría de la música que aparece en las películas tiene una función incidental.

El exorcista de William Friedkin es todo un clásico del cine de terror. En un principio encargó la banda sonora a dos compositores, pero al final se decidió por incluir como tema principal una obra de rock progresivo llamada *Tubular Bells* de Mike Oldfield. Aunque originalmente la música no tenía como cometido proporcionar terror, lo cierto es que, su asociación con la película la ha transformado en un icono ligado a la posesión diabólica y al exorcismo.

Leyendas de pasión con música de James Horner, tiene unas melodías que describen el romanticismo de la historia que cuenta.

El señor de los anillos de Howard Shore es la que la música del comienzo ya nos impregna de una sensación de aventuras, guerreros y batallas épicas.

Proyección 4

Realiza las cuestiones 5 y 6
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 19-20 ✓

3. COMPOSICIÓN DE UNA BANDA SONORA

Cada compositor tiene una forma de trabajar cuando tiene que componer una banda sonora, no obstante, en ningún caso compone de forma totalmente libre. La banda sonora tiene una finalidad concreta y debe de adaptarse al tema de la película, al guión, a la duración de las escenas, al criterio del director...

Existen situaciones en que la música es encargada en su totalidad a un compositor. Esta circunstancia hace que se implique en mayor medida ya que la responsabilidad recae totalmente en él. En otras ocasiones, la banda sonora incluye única y exclusivamente música pregrabada, es decir, se utiliza música ya existente de otros compositores. En este caso, el responsable de la banda sonora intentará conseguir una perfecta conexión entre los distintos tipos de música que se utilizan. Cuando en la elaboración de la banda sonora se combinan las dos opciones anteriores, es decir, mezclando temas de nueva composición con otros ya existentes, este procurará una armonización entre los temas ya compuestos y la música de nueva creación.

Dependiendo de que la banda sonora sea original o con temas ya existentes se puede realizar la siguiente división:

3.1. MÚSICA ADAPTADA

Se incorpora música que ya existía antes de la grabación de la película y que, en origen, no se compuso para formar parte de una banda sonora. En muchas ocasiones se cogen obras de compositores “clásicos” como Beethoven, Mozart, Vivaldi y en otras, se decantan por canciones de corte “comercial” como: música pop, rock, electrónica...

Películas que han empleado la **música clásica** para alguna de sus escenas:

Platoon donde su director Oliver Stone utilizó el *Adagio para cuerda* de Barber, con el fin de dar mayor intensidad emocional en ciertas secuencias.

El Padrino III donde su director Francis Ford Coppola emplea la música de Pietro Mascagni *Cavallería rusticana* para describir el rostro destrozado de Al Pacino.

Excalibur de John Boorman emplea *Carmina Burana* de Carl Orff para evocar la grandeza, la oscuridad y donde parece que es más importante lo que se oye que lo que se ve.

Proyección 5

Hay muchos ejemplos más donde la música clásica aparece en bandas sonoras: *Dies Irae* de H. Berlioz en **El resplandor**, en **Kramer contra Kramer** se escucha la música de Vivaldi, el concierto para clarinete de Mozart suena en **Memorias de África**, *Así habló Zaratrusta* de R. Strauss suena en **2001, odisea en el espacio**, en **Apocalypse Now** se escucha *La cabalgata de la Valquirias* de R. Wagner, **El gran dictador** de Chaplin emplea la *Danza húngara n° 5* de Brahms y un sinfín de obras clásicas elegidas por los directores para recrear las escenas de sus películas.

Películas que han empleado la **música comercial** para alguna de sus escenas:

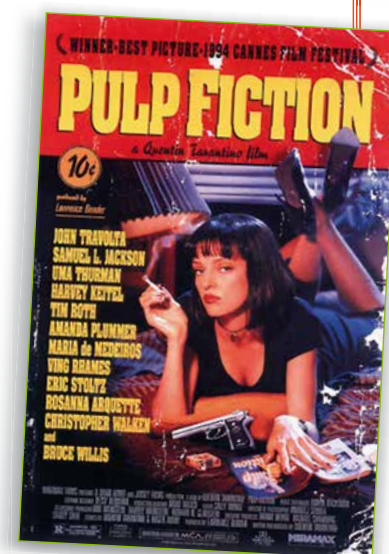
Pretty woman es una película de los años 90 que popularizó una canción de Roy Orbison compuesta en el año 1964. El film trata de un apuesto y rico hombre de negocios que contrata a una prostituta para pasar una noche, aunque después le seguirá pagando para que lo acompañe a diversos actos sociales y de trabajo. La pareja acaba enamorándose.

Pulp Fiction, como la mayor parte de películas de Tarantino, está llena de clásicos del rock and roll. *You never can tell* de Chuck Berry o *Son of a preacher man* de Dusty Springfield, son algunos ejemplos. El disco de la banda sonora oficial fue un gran éxito de ventas.

Barrio es una película de Fernando León de Aranoa. En ella nos cuenta la historia de unos compañeros de instituto que viven en un barrio marginal. La canción *Jesu Cristo García* del grupo Extremoduro suena en las secuencias finales de la película, así como en los créditos.

Proyección 6

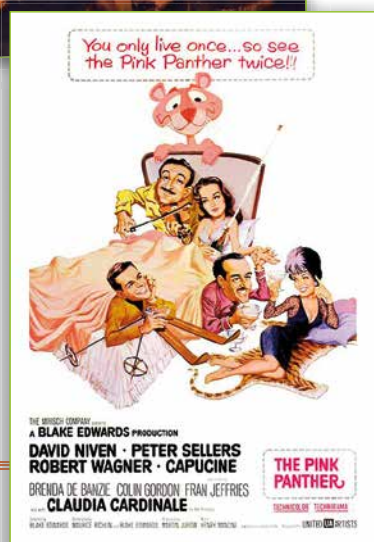

Otros ejemplos de música pop-rock que aparecen en películas son: **Matrix** donde se escuchan grupos de rock como Deftones, Rob Zombie, Marilyn Manson, Prodigy y Rammstein. **Trainspotting** está lleno de menciones a la música pop y rock, aunque destaca la canción *Lust For Life* de Iggy Pop. En **Terminator 2** se puede escuchar la música de Guns N' Roses. Uno de los iconos del rock como es AC/DC ha estado presente en gran cantidad de películas como **Iron man**, **Megamind**, **Destino de caballero** o **La rebelión de las máquinas**.

3.2. MÚSICA ORIGINAL

Este tipo de composiciones recibe el nombre de Banda Sonora Original (B.S.O). Se trata de música creada exclusivamente para la película. Los autores actuales suelen estar muy cotizados. Hay muchísimas bandas sonoras originales que han sido grandes éxitos comerciales, más allá de su cometido en la película.

A continuación tienes tres ejemplos de diferentes tipos de composición:

Piratas del Caribe con música de Hans Zimmer. Se trata de una composición en estilo **sinfónico** y cuyo tema principal impregna una gran fuerza y pasión.

El último mohicano con música de Trevor Jones tiene una banda sonora con toques **étnicos**. En el tema llamado *The Kiss* nos encontramos con una melodía que se va repitiendo una y otra vez identificando a los indios americanos.

La pantera rosa emplea para su banda sonora la música de **jazz**. Compuesta por H. Mancini es un clásico también dentro de las bandas sonoras, quizás más conocido que la propia película. En la original de 1963 la pantera rosa era un diamante, posteriormente surgió con el mismo nombre una serie de animación.

Proyección 7

Realiza las cuestiones 7, 8 y 9
plantadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES págs. 20-21 ✓

4. EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA CINEMATOGRÁFICA

La primera proyección cinematográfica la realizaron los **hermanos Lumière** en un salón de París, en el año 1895. No eran películas con un guión como las de hoy en día, sino que se trataba de una serie de imágenes de la vida cotidiana, tales como la salida de trabajadores de una fábrica o una estación de tren.

Uno de los primeros directores de cine que comenzó a realizar *historias de ficción* y no simples proyecciones de la vida cotidiana fue **G. Méliès**. Algunas de sus películas son *Viaje a la Luna* (1902) y *Viaje a través de lo imposible* (1904). Por otro lado, también fue muy popular el cine cómico, que incluía una gran crítica social. Entre los más destacados están **Charles Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton**.

Proyección 8

4.1. LOS COMIENZOS DE LA MÚSICA EN EL CINE

Si bien la grabación de sonidos todavía no existía, la música ha estado presente desde los comienzos del cine. En casi todas las filmaciones solía haber un pianista que acompañaba musicalmente las imágenes. Desde el nacimiento del cine en 1895 la música ha estado siempre presente.

La inclusión de la música en el **cine mudo** se debe, fundamentalmente, a dos razones:

- 1ª. En el cine mudo existía un *ruido* que provenía del funcionamiento del aparato proyector. Para no molestar a los espectadores, se pensó en utilizar una música de fondo que disimulase este molesto ruido y que hiciese más cómoda su estancia en la sala.
- 2ª. En el desarrollo de la película aparecían distintos tipos de escenas: cómicas, dramáticas, etc. Para conseguir dar a la película una mayor *carga expresiva*, en el desarrollo de ciertas escenas era necesario reforzar el mensaje visual con una música adecuada que reforzase la comicidad o el dramatismo de las imágenes.

Por estos dos motivos se recurrió al empleo de la música en el cine, de manera que se pensó que durante la proyección de la película, un músico o un grupo de músicos podían interpretar diversas melodías, al mismo tiempo que se proyectaba la película. De esta manera subrayaban los momentos más importantes, interpretando partituras de música conocida, aunque también solían realizar improvisaciones.

Así, dependiendo de la importancia de la sala, podíamos encontrar situaciones en las que intervenía una orquesta completa o proyecciones en las que únicamente aparecía un sólo músico al piano, ya que únicamente las grandes salas se podían permitir el lujo de pagar a una orquesta.

Proyección 9

Realiza las cuestiones 10 y 11
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 21

4.2. LAS PRIMERAS BANDAS SONORAS

Para acompañar a las proyecciones cinematográficas, en un principio, se seleccionaban fragmentos de música clásica. Así, en distintos momentos se podían escuchar música de Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner, etc., que se interpretaban cuando se consideraban que resultaban apropiadas a las escenas de emoción, alegría o drama que aparecían en las películas.

Uno de los problemas que tenía la música que acompañaba a las primeras películas mudas era que carecía de una relación directa con el film que se representaba, ya que en la mayoría de los casos, o se empleaba una música preexistente, seleccionada del repertorio clásico, o se realizaba una música “estandarizada” para acompañar ciertas secuencias.

Existían una serie de “tópicos” para la música que se incorporaba en algunas escenas: por ejemplo, si la escena trataba de una boda se escuchaba la “*Marcha Nupcial*” de Mendelssohn o la de Wagner; “*la Marcha fúnebre de Chopin*” para los entierros o escenas fúnebres; “*la Canción de cuna*” de Brahms cuando había algún personaje dormido, *redobles de timbal* para escenas de muerte, de ejecuciones, etc.

Poco a poco fue surgiendo la necesidad de crear una música que fuese afín a determinadas películas, y que no fuese un simple ornamento, sino que tuviese fines expresivos. Se podría decir que 1908 es el año del nacimiento de la música escrita con carácter cinematográfico, cronometrada en función de la duración de las secuencias y ambientadora de lances dinámicos y expresivos. Los primeros intentos de realizar composiciones pensadas, creadas y destinadas a una determinada película los realizaron dos compositores procedentes de la música clásica: **C. Saint-Saëns** (*El asesinato del duque de Guise*) y **M. Ivanov** (*Stenza Razin*).

Proyección 10

Realiza la cuestión 12
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 22

4.3. LA FIGURA MÁS IMPORTANTE DEL CINE MUDO

Charlie Chaplin (1889-1977), actor, compositor, productor y director inglés, que alcanzó fama internacional con sus películas mudas, es considerado uno de los grandes creadores de la historia del cine.

Chaplin apareció por primera vez en el cine en 1913, en las películas de la Keystone, de Mack Sennett. En *Carreras de autos para niños* (1914) hizo por vez primera el personaje del vagabundo Charlot, con unos anchísimos pantalones, enormes zapatos, bombín y bastón de bambú, papel que interpretaría luego en más de setenta películas, incluida *El vagabundo* (1915). En 1918 consiguió tener sus propios estudios en Hollywood.

Sus películas más importantes como actor, director y productor fueron las mudas: *El chico* (1921), *El peregrino* (1924), *La quimera del oro* (1925), *El circo* (1928), *Luces de la ciudad* (1931), y *Tiempos modernos* (1936), todas ellas récords sucesivos de taquilla, pese a realizarse ya durante la época del cine sonoro gracias a la efectividad de su pantomima, de la que dependía en gran parte su creación.

Proyección 11

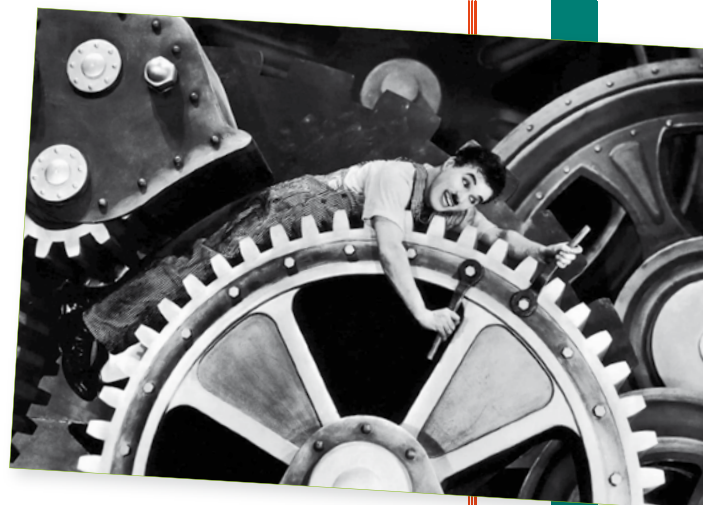
Tiempos Modernos

Esta película trata de los problemas que tienen las clases más desfavorecidas durante la depresión norteamericana. La falta de trabajo, la delincuencia, la violencia, la intolerancia política, son situaciones que sufre el protagonista. Aunque esta película también trata de resaltar la esperanza por mejorar esta situación para poder obtener un mejor futuro y las ganas de salir adelante a pesar de los inconvenientes.

En este film Chaplin interpreta a un obrero, cuya tarea consiste en atornillar dos tuercas a la vez, a gran velocidad; esto le produce un tic inicial y recurrente, hasta llegar a la locura, pues comienza a ejecutar la acción dentro y fuera del trabajo con objetos y personas. Debido a esto es ingresado en un manicomio.

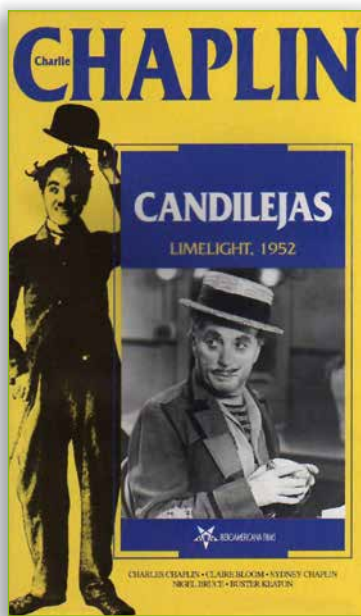

Proyección 12

Se trata de una película muda donde hay música de fondo durante la mayor parte de la misma, y va acorde con los movimientos, acciones, sentimientos... En el siguiente análisis de una secuencia se apreciará la importante relación que hay entre música e imagen.

- 1ª. El protagonista está atornillando a una velocidad endiablada. Observa como la música describe esta situación: tempo rápido, escalas ascendentes a gran velocidad y sonidos cortos (que asemejan los movimientos de la llave al apretar las tuercas).
- 2ª. El actor cae dentro de la máquina y se va deslizando por los engranajes. Observa el parecido que tiene con la maquinaria de un reloj, esto está remarcado por el tipo de música que acompaña a esta escena, donde parece que es una música hecha por relojes.
- 3ª. Brevísima escena donde aparece el dueño de la empresa para mover un volante que hará que el obrero salga de la máquina. Observa como el carácter de la música cambia súbitamente, representando la personalidad casi terrorífica del dueño.
- 4ª. La maquinaria da marcha atrás y el protagonista es expulsado de ella. El sentido ascendente que tiene el actor por la máquina está perfectamente representado por la música ya que se va desarrollando por sonidos cada vez más agudos (progresiones ascendentes).
- 5ª. Una vez fuera, la música adquiere un carácter de danza, que se ajusta perfectamente a los movimientos del protagonista, resaltando cada uno de ellos.

En un principio, a Chaplin no le gustó la llegada del cine sonoro ya que decía que ese cine carecía de validez artística. No obstante, ya en la época donde se empleaba el sonido en las películas, continuó con sus películas mudas: *Luces de la ciudad* (1931) y *Tiempos modernos* (1936). Chaplin no habló en la pantalla hasta *El gran dictador* (1941), pero cuando lo hizo, siguió cosechando los éxitos de siempre. Entre sus películas sonoras se encuentran: *Monsieur Verdoux* (1947), donde aparece por última vez su personaje de Charlot, *Candilejas* (1952), *Un Rey en Nueva York* (1957) y *La Condesa de Hong Kong* (1966), donde hace un pequeño papel.

Aparte de componer la mayoría de la música de gran parte de sus películas, Chaplin mostró en muchos de sus filmes su preocupación por los problemas sociales de su época.

El gran dictador

Se trata de una sátira del fascismo y, en particular, sobre Hitler y su nacionalsocialismo. Cuenta la historia de un barbero judío que tiene un gran parecido con el Dictador de Tomania (una nación ficticia). Un día el dictador es confundido con el barbero judío y es llevado a un campo de concentración. Al mismo tiempo, el humilde barbero es confundido con el tirano. Todo esto llevará a una película donde destaca la crítica social mezclada con un humor inteligente. En la escena que aparece en la proyección se puede ver uno de los discursos de Hynkel, que así se llama el dictador, donde emplea un idioma inventado, que sónicamente recuerda al alemán. En este discurso, a pesar de no decir nada en absoluto, las masas y sus seguidores lo aclaman y aplauden como si escuchasen a un profeta.

Proyección 13

Realiza las cuestiones 13 y 14
plantadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 22

4.4. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CINE SONORO

En 1926 surge el primer sistema de cine sonoro, conocido con el nombre de **Vitaphone**. El sonido no estaba todavía incluido en la cinta de proyección, por tanto, el proceso que se utilizaba para colocar la banda sonora en las películas consistía en una grabación por separado. El disco con los sonidos se reproducía con un tocadiscos, sincronizándolo con la película proyectada.

La primera película sonorizada es **El Cantante de Jazz** en el año 1927, aunque básicamente es muda, incorpora algunos pasajes hablados y cantados. Las primeras películas sonoras en su integridad aparecieron en el año 1928, y fueron *Las Luces de New York* y *Sombras blancas en los mares del sur*.

Proyección 14

Realiza la cuestión 15
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 23

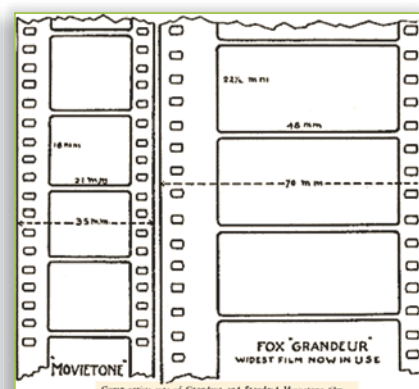
Los primeros registros sonoros

El primer registro de un sonido acústico sobre un soporte se realiza con un aparato llamado **fonoautógrafo**, que permite registrar las ondas sonoras sobre papel ahumado. Este aparato fue creado en 1857, por *Édouard-Léon Scott de Martinville*. No obstante, fue algo más tarde cuando surgió la invención del **fonógrafo** (1877) de *Thomas Alba Edison*, dando lugar a uno de los avances más importantes que transformará por completo la forma de crear y de experimentar la música, aunque el propósito inicial de este invento no fue exclusivamente para grabar música, sino que fue concebido para el dictado, libros sonoros para ciegos, entrenamiento para una buena elocución, grabaciones de familia, registro de recuerdos, consejos...

4.5. LA DÉCADA DE LOS 30

En 1931 surge un nuevo sistema: el **Movietone**. Este permite grabar el sonido directamente en la cinta de la película, en una banda lateral. Con esto se consiguió el acople simultáneo de la imagen y el sonido, algo que era bastante complicado con el Vitaphone.

Con el cine sonoro aparece también la figura del compositor especialista en crear música para cine. En esta década, gran cantidad de músicos provenientes de toda Europa, huyendo de la Alemania nazi de Hitler, se instalan en América donde comienzan a trabajar en los grandes estudios cinematográficos.

Estos músicos se inspiraban en los grandes compositores del repertorio clásico, especialmente los del Romanticismo, dando lugar a composiciones muy expresivas, ampulosas y de corte sinfónico. La partitura de las bandas sonoras son como una sinfonía concebida para una orquesta. Se destaca un tema musical que será el más recordado, los finales suelen ser grandiosos y suelen enlazar con la música de los títulos finales.

La producción de música cinematográfica en Hollywood comienza, verdaderamente, en 1929 con **Max Steiner**, compositor vienés de más de 300 bandas sonoras de películas, entre las que destacan *Murieron con las botas puestas*, *Lo que el viento se llevó*, *King Kong*, *Casablanca*, *Cayo Largo* y un largo etcétera.

Otro de los compositores destacados de esta década fue **Erich Korngold**, también era un inmigrante procedente de Europa. Entre las películas a las que puso música destacan: *El príncipe y el pobre* y, sobre todo, *Robin Hood* con la que se llevó su segundo Óscar a la banda sonora.

Lo que el viento se llevó (1939) ganadora de 8 Óscar de la Academia de Hollywood, supuso un hito tanto por su realización, en la que intervinieron 5 directores distintos, como por su duración, 3 horas y media y por su presupuesto 4,25 millones de dólares, una auténtica fortuna para la época.

Ambientada en los tiempos de la Guerra de Secesión americana, la película se desarrolla en Atlanta donde una jovencita lucha por sobrevivir en un mundo basado en la esclavitud y los grandes terratenientes.

Proyección 15

En la secuencia proyectada se pueden distinguir tres partes fundamentales:

- 1ª. La secuencia comienza con el tema principal de la película, con un carácter sereno y tranquilo que, poco a poco va creciendo en intensidad, creándonos una sensación de mayor tensión que se resuelve con dos acordes finales en f, para dar paso a la protagonista.
- 2ª. En este momento la música pasa a un plano secundario (telón de fondo), apoyando de forma casi inaudible las palabras de la protagonista.

"A Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto. Y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es el hambre. No, ni yo, ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre".

- 3ª. La música vuelve a tomar el protagonismo, sonando el tema principal esta vez en f, dando lugar a un final grandioso, típico de las películas de la época.

Realiza las cuestiones 16 y 17
plantadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 23

4.6. LOS AÑOS 40 Y 50

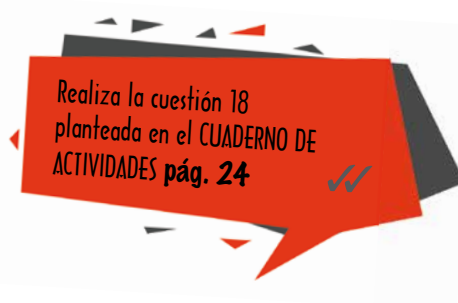
La mayor industria del cine se encuentra en los estudios de Hollywood, al sur de California. Su época dorada comienza en los años 40, marcando el camino a seguir en la creación de películas. Desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en el referente del cine mundial. Los grandes compositores de bandas sonoras son contratados por esta industria para poner música a sus películas.

Surgen adelantos técnicos en la grabación de los sonidos. Las películas de la década anterior contaban con una sola parte sonora que contenía al mismo tiempo el ruido ambiental, los diálogos y la música, teniendo el inconveniente de que al ser dobladas para cambiarlas de idioma, modificaban también la música. Este problema se soluciona con la utilización de tres pistas separadas, donde están grabados el ruido ambiental, la música y los diálogos de forma independiente. Por tanto, cuando se doblaba a otro idioma sólo se altera la pista de los diálogos.

Ya entrados en los **años 50** y debido a la creciente popularidad de la televisión, surge el **Cinema-scope**. Este sistema hace un mayor uso del color y permite la grabación del sonido en estéreo. Las proyecciones en este formato son muy particulares, ya que son algo más alargadas, quedando dos franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla de cine.

Proyección 16

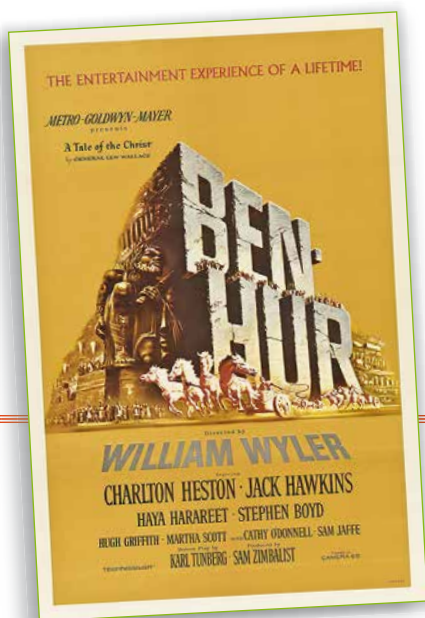

4.6.1. Algunos compositores

Los **grandes compositores** de bandas sonoras son contratados por esta industria para poner música a sus películas. El estilo empleado para sus composiciones era el llamado **sinfónico**. Entre los más importantes destaca en primer lugar **Alfred Newman**, con más de 300 películas, entre las que cabe destacar: *Cumbres Borrascosas* cuyo tema principal *Cathy* se hizo muy popular. **Miklós Rózsa** utilizó su talento musical para crear música a historias épicas como *Ben-Hur* (1959) y en 1961 para la película de Samuel Bronston, *El Cid*.

Ben-Hur

Ben-Hur (1959) ganadora de 11 Óscar es la historia ficticia del príncipe judío Judah Ben-Hur (Charlton Heston), quien vive en Judea con su familia durante la época en que Jesucristo empieza a ganar notoriedad por sus sermones radicales. Este film se desarrolla en tiempos de la ocupación romana, durante el reinado del Emperador Augusto y en la que es esclavizado como consecuencia de la traición de Messala, en otro tiempo, su amigo romano. En algunos momentos cruciales de su vida, Ben-Hur cruza su camino con el de Jesucristo.

Proyección 17

Realiza la cuestión 19
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 24 ✓

Otro compositor destacado es **Bernard Herrmann**. Debido a su gran versatilidad y conocimiento de la técnica compositiva ha creado tanto música para temas líricos como temas de lo más escalofriantes. La primera película a la que puso música fue *Ciudadano Kane* de Orson Welles, donde ya apunta sus grandes dotes compositivas para las escenas de terror y suspense. Las colaboraciones con Hitchcock también le han dado fama musical, en películas como *El hombre que sabía demasiado*, *Vértigo* y, sobre todo, *Psicosis*, considerada por muchos su obra maestra.

Proyección 18

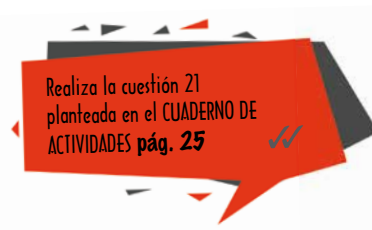
Psicosis es una película perteneciente al género de terror, donde se cuenta la historia en la que unas mujeres son asesinadas en un pequeño motel de carretera regentado por un psicópata y las extrañas relaciones que éste mantiene con su madre.

Realiza la cuestión 20
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 24 ✓

En algunas películas se comienza a utilizar partituras inspiradas en la **música de jazz**, jugando con su creatividad en función de las necesidades de la película. Aunque el jazz había aparecido antes en musicales, los compositores que lo emplean en esta época lo hacen como recurso compositivo para la partitura original de la película.

El primer músico en incorporarlo en una banda sonora fue **Alex North**, en la película *Un tren llamado deseo*, pero el compositor que evoluciona en este tipo de música es **Elmer Bernstein**, que aplica su

estilo de la misma manera a westerns, a comedias o películas de terror. La primera película en la que este autor incorpora los sonidos del jazz es *El hombre del brazo de oro* de Otto Preminger y protagonizada por Frank Sinatra.

Proyección 19

4.7. LA DÉCADA DE LOS 60

4.7.1. La música comercial en el cine

Las bandas sonoras presentan algunas innovaciones, como la de incorporar canciones a lo largo de la película con un cometido estrictamente comercial, consiguiendo que la banda sonora se popularice al margen del éxito de la película. A veces, un mismo tema musical puede aparecer varias veces a lo largo de la película, incluso sin tener relación sobre la imagen proyectada.

Uno de los primeros compositores que emplea este estilo de música en sus películas es **Henry Mancini** con la película *Desayuno con Diamantes* (1961). Otras bandas sonoras de este compositor son: *La Pantera Rosa*, *Victor o Victoria*, *Charada*, *El Doctor Zhivago*...

Moon river es una canción que pertenece a la banda sonora de la película *Desayuno con diamantes*, la cual es repetida en varias ocasiones a lo largo del film, a modo de leitmotiv.

Proyección 20

4.7.2. El pop en el cine

Durante los años 60 los jóvenes de Estados Unidos tienen como ídolos a muchos artistas de la música pop y rock, destacando especialmente Elvis Presley o The Beatles. El concepto de banda sonora que abrió H. Mancini, donde la música tenía un sentido comercial, es ahora aplicado a la música de moda. Canciones de rock and roll, pop, cantautor, etc. se empiezan a incluir en gran cantidad de películas.

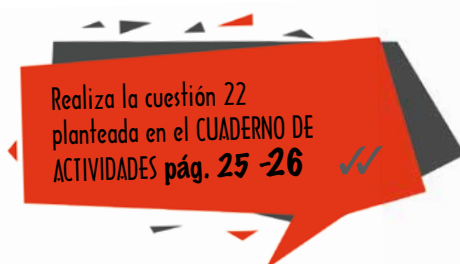
¡Que noche la de aquel día! es una película protagonizada por The Beatles, grupo de Liverpool nacido en los años 60 y que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de toda la historia del **pop**.

Viva las vegas es una de las más de treinta películas que rodó Elvis Presley, conocido con el sobrenombre del "rey del **rock**".

El graduado es una película que contiene canciones del dúo de cantautores Simon y Garfunkel, un grupo con un estilo cercano al **folk** y que obtuvo grandes éxitos con sus canciones.

Proyección 21

4.8. LA DÉCADA DE LOS 70

En la segunda mitad de esta década surge uno de los compositores más importantes de toda la historia del cine: **John Williams**. Con el film *La Guerra de las Galaxias* (1977) recuperó de nuevo el gran sonido sinfónico, creando una música muy efectista y ambiental que se adapta perfectamente a la película.

Está considerado el principal representante del llamado *nuevo sinfonismo*, además de ser un referente para todas las generaciones posteriores. La mayoría de sus composiciones las ha realizado para películas de **Steven Spielberg**: *La lista de Schindler*, *Tiburón*, *Superman*, *Indiana Jones*, *Parque Jurásico*, *Salvar al soldado Ryan* o *La guerra de los mundos*, entre otras. También ha puesto música a *Harry Potter* del director C. Columbus.

Otros compositores de la década son: **Bill Conti** (*Rocky*), **John Morris** y **David Shire**.

Tiburón es una película perteneciente al género de terror, y con tan gran éxito que dio lugar a varias secuelas posteriores. Muestra la historia de un pequeño pueblo costero en el que se desata la histeria cuando varias personas son atacadas por un enorme tiburón.

Steven Spielberg encargó la banda sonora al magnífico compositor **John Williams**, con quién ya había colaborado en muchos otros films. Éste, al visionar las escenas donde aparecía el enorme tiburón comentó humildemente: “Dios mío, Steven, para esto necesitas un compositor mucho mejor que yo”. A esto, él le contestó: “Sí, lo sé, John,... pero..., están todos muertos”.

Proyección 22

Vamos a conocer como John Williams emplea su música en esta breve escena.

- 1ª. La imagen proyecta una bañista nadando, a priori parece que nada plácidamente, aunque la música nos inspira algo de misterio, casi anunciándonos que un peligro inminente está al acecho.
- 2ª. La toma que se hace desde el fondo del agua, está acompañada por una música mucho más intrigante, avisándonos que el peligro está muy cerca.
- 3ª. La música de carácter atonal con ritmos asimétricos, acompañada por los gritos de la mujer, nos crean una sensación de angustia y ansiedad.
- 4ª. La brevísima secuencia del compañero tumbado en la playa tampoco se le escapa a la música, ya que en ese momento suena un sonido tenido, que representa la tranquilidad y el desconocimiento de lo que está sucediendo.
- 5ª. La mujer se agarra a una boya, dándonos la sensación de que está a salvo, en este momento, la música desaparece, lo que contribuye también a esa sensación de momentánea tranquilidad. Aunque instantes después vuelve a ser atacada y posteriormente hundida bajo el agua, desapareciendo la música con la protagonista.

Realiza la cuestión 23
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 26 ✓

4.9. LA DÉCADA DE LOS 80

4.9.1. La música sinfónica

La música de orquesta continuó en alza, sobre todo con **John Williams**.

Algunos compositores que se encuentran dentro de la corriente sinfónica son: **Jerry Goldsmith** con bandas sonoras originales como *La Profecía*, *Gremlins*, *El Planeta de los Simios*, *Alien* o *Poltergeist*. También surgen otros importantes compositores como **Hans Zimmer** con bandas sonoras como *Rain man* o *Paseando a Miss Daisy*, aunque más adelante será conocido por composiciones como *Gladiator*, *El rey león* o *El príncipe de Egipto*, entre otras. Otros compositores surgidos en esta década son: **James Newton Howard** y **Alan Silvestri**.

Proyección 23

Poltergeist (1982) es una película basada en el guión de Steven Spielberg y perteneciente al género de terror, en el que un matrimonio y sus tres hijos, se ven de repente, envueltos por una serie de terroríficos sucesos que culminarán con la desaparición de la hija más pequeña.

En la banda sonora realizada por **Jerry Goldsmith** se revela su maestría a la hora de componer música para historias de terror. No en balde, la BSO **Spirit**, su partitura para *Poltergeist*, resultó vencedora como mejor composición de terror.

4.9.2. La música electrónica

Además de la corriente sinfónica, en esta década surge una nueva forma de instrumentar las películas. El auge de la electrónica en la música comercial dará lugar a la creación de bandas sonoras empleando **sintetizadores**. El compositor que ha liderado esta forma de crear la música para el cine ha sido **Vangelis**, que en 1981 obtuvo un Óscar con la banda sonora de *Carros de Fuego*.

Carros de fuego

Una curiosidad acerca de este compositor es que se trata de un músico autodidacta y, aunque ha estado componiendo desde la edad de cuatro años, no sabe leer ni escribir notas musicales.

Algunas de las películas a las que ha puesto música son: *La conquista del paraíso*, *Blade runner*, *Missing* y *Alejandro Magno*, entre otras muchas.

Otros compositores que han empleado el sintetizador para crear bandas sonoras son: **Maurice Jarre** (*Gorilas en la niebla*), **R. Sakamoto** (*El Último Emperador*).

Blade Runner (1982). Debido a los avances técnicos de la ingeniería genética, se crean unos robots idénticos a los seres humanos, aunque superiores en fuerza y agilidad. Estos robots se rebelaron contra los humanos llegando a un sangriento enfrentamiento. Posteriormente, fueron desterrados a trabajar como esclavos en unas colonias situadas fuera del planeta Tierra. Brigadas especiales de la policía, conocidas con el nombre de Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no aceptasen la condena.

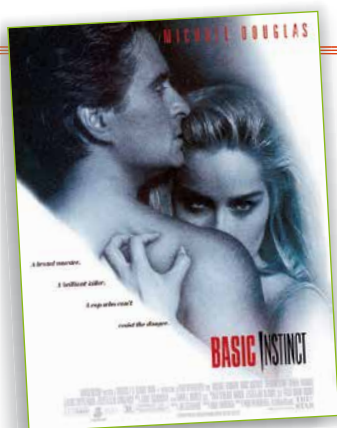

Proyección 24

Realiza la cuestión 24
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 26-27 ✓

4.10. LA DÉCADA DE LOS 90

La **violencia** y el **erotismo** se irán haciendo más patentes a lo largo de esta década llegando prácticamente hasta nuestros días. Desaparecen ciertos tabúes, lo que aprovechan los directores más polémicos para poner en marcha sus proyectos más arriesgados.

Instinto básico (1992). Un propietario de un night club de San Francisco aparece brutalmente asesinado en su cama. La última vez que se le vio estaba con su novia, una atractiva escritora de novelas de intriga. El agente Nick Curran atraviesa un mal momento ya que acaba de desintoxicarse de su adicción al alcohol y a las drogas, y recibe el encargo de vigilar a Catherine, principal sospechosa del crimen.

Proyección 25

4.10.1. Canciones no compuestas para la película

A principios de esta década se produce una recuperación de las canciones no compuestas exclusivamente para una película, en una descarada carrera comercial que no sólo sirva de promoción para la película, sino también para que la productora obtenga el mayor beneficio posible.

El punto de partida para algunos empieza con música compuesta por **Prince** para la película *Batman*. Quentin Tarantino arrasa con las películas *Reservoir Dogs* (1992) y *Pulp Fiction* (1995), las cuales

están impregnadas con música de clásicos del rock and roll. Una de las que más se benefició de esta política fue *Cuatro bodas y un funeral* (1994), una discreta producción cinematográfica de la que no se cesaba de hablar en la radio, debido a la magnífica recopilación de canciones que se podía encontrar en su film.

Proyección 26

4.10.2. Sinfónico

No obstante, la música original compuesta para una película no decae; al contrario, además de los tradicionales como: **John Williams**, **John Barry** (*Bailando con lobos*), **James Horner** (*Braveheart*, *Titanic*) y algunos autores que fueron apareciendo en este apasionante mundo musical, que junto a los tradicionales, compusieron importantes bandas sonoras. **David Arnold** destaca entre todos, con partituras de corte sinfónico, con el tema central de *Stargate* y la llegada de las naves extraterrestres en *Independence Day*.

Proyección 27

4.10.3. *Titánic* el gran éxito

James Cameron bate todos los récords de taquilla con *Titanic*. Ganó un Óscar en casi todas las categorías a las que fue nominada (once de catorce nominaciones). Se convertiría así, junto a *Ben-Hur* en la película más premiada de todos los tiempos. James Horner se llevó por su banda sonora un Óscar y canciones como *My heart will go on* interpretada por **Céline Dion** pasarán a la historia como una de las más recordadas.

Titanic (1997). Durante las labores de recuperación de los restos del famoso transatlántico Titanic, una anciana norteamericana se pone en contacto con la expedición para acudir a una plataforma flotante instalada en el Mar del Norte y asistir in situ a la recuperación de sus recuerdos. A través de su memoria reviviremos los acontecimientos que marcaron el siniestro más famoso del siglo XX: el hundimiento del transatlántico más lujoso del mundo, la máquina más sofisticada de su tiempo, considerada insubmersible, que sucumbió a las heladas aguas del Atlántico en abril de 1912, llevándose consigo la vida de 1.500 personas, más de la mitad de pasajeros. En los recuerdos de la anciana hay cabida para algo más que la tragedia, la historia de amor que vivió con un joven pasajero de tercera clase, un pintor aficionado que había ganado su pasaje al ganar a las cartas en una taberna de Southampton.

Proyección 28

Realiza las cuestiones 25 y 26
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 27 ✓

4.11. LA LLEGADA DEL NUEVO MILENIO

Llegados a los cien años de cine, el procedimiento basado en la fotoquímica se alía con las nuevas tecnologías electrónicas y de los estudios salen películas donde el ordenador ha tenido mucho que ver en el proceso de obtención o manipulación de las imágenes.

Personas de carne y hueso transformándose en seres cibernéticos, los grandes saurios paseándose en nuestra época, protagonistas dando la mano a personajes muertos hace décadas... son una buena muestra de ello.

Avatar (2009) de James Cameron es una película que para recrear sus efectos digitales necesitó una red de 40.000 microprocesadores y más de 104 terabytes de RAM para ser renderizada. Cada segundo de la película requiere de la producción de 288 megabytes de datos. Con todo esto se busca una gran calidad de imagen, para lograr que el espectador vea unas imágenes creíbles y que no note que en realidad no existen y que solo se trata de dibujos en tres dimensiones creados por ordenadores.

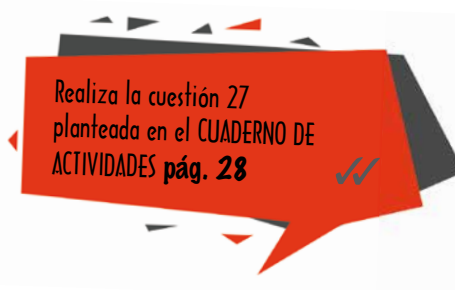

Proyección 29

Entre los grandes compositores de bandas sonoras destaca **John Williams**, que sigue poniendo música a las películas de Steven Spielberg, como por ejemplo en *La guerra de los mundos*. **Hans Zimmer** es otro de los compositores a destacar, sobre todo por la banda sonora de *Gladiator*, cuyo director fue Ridley Scott. *Million Dollar Baby* fue dirigida por Clint Eastwood, que además compuso la música. *Star Trek* también fue todo un éxito con la música de Michael Giacchino.

Unas de las películas que más interés despertó fue la trilogía de *El Señor de los Anillos* cuya banda sonora fue compuesta por Howard Shore. Narra las aventuras de un grupo de seres: elfos, hobbits, enanos, humanos, que forman la Comunidad del Anillo en su intento por destruir el Anillo Único, forjado por Sauron. Es la historia del héroe del pueblo llano, de aquella persona que aún sabiendo que su destino puede ser fatal, lucha por cumplirlo, pues de él depende la continuidad de su mundo. La película se divide en tres grandes partes: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey.

Acercándonos más en el tiempo han destacado películas donde se representa la vida de algunos grupos o cantantes famosos, teniendo la música de estos como banda sonora. Entre los que más éxito han tenido están *Bohemian Rhapsody*, basada en la historia del grupo Queen, y la película *Elvis*, donde a través de su manager (Tom Hanks) vamos escuchando grandes éxitos de la estrella mundial que fue Elvis Presley. Otra película de gran éxito, teniendo como banda sonora el jazz es *Whiplash*, que nos cuenta la historia de un profesor de Jazz con sus alumnos. El director Tarantino sigue teniendo la misma personalidad de siempre en la elección de las canciones que forman las bandas sonoras de sus películas, donde destacan especialmente *Django desencadenado* y *Erase una vez en Hollywood*. Entre otras muchas películas se puede destacar la de *Jocker*, donde en el final se puede escuchar la voz de Fran Sinatra.

Proyección 30

Proyección 31

5. LA MÚSICA DE CINE EN EUROPA

Aunque es en EEUU donde se crean las grandes producciones cinematográfica, en Europa también hay un gran desarrollo del cine.

5.1. ITALIA

En la época de la postguerra surge el movimiento cultural llamado Neorrealismo en el que destaca el compositor **Renzo Rossellini** famoso por su música para la película *Roma, ciudad abierta*.

Nino Rota es uno de los compositores italianos más importantes, con proyección internacional. Compone, entre otras, la banda sonora de *El Padrino*, Franco Zeffirelli con *Romeo y Julieta*, y Fellini para *La dolce vita* y *Amarcord*.

El Padrino relata la historia de Don Vito Corleone, gran jefe de la Mafia neoyorquina, un hombre grande, en edad y sabiduría, para quién hasta los enemigos tienen su consideración. Su negativa a seguir las indicaciones de los que anhelan entrar en el negocio de las drogas, desencadenará una sangrienta lucha por el poder.

La música, convertida hoy en día en un clásico, es obra del compositor italiano **Nino Rota** quien, además, compuso la música para la segunda entrega de la película por la que obtuvo un Óscar a la mejor banda sonora original en 1974.

En esta proyección podrás escuchar el tema principal de la película, además observarás que se trata de un fragmento donde el idioma empleado por los actores es el italiano.

Proyección 32

Ennio Morricone es uno de los autores más importantes que ha dado Italia. Con el género spaghetti-western ha realizado bandas sonoras como la compuesta para la película *Por un puñado de dólares*, donde utiliza gritos y silbidos como fuentes sonoras, consiguiendo un efecto sonoro muy peculiar. Para las producciones americanas utiliza en sus bandas sonoras, tanto melodías folclóricas como canciones populares, con un tratamiento muy personal. Otras de las películas de este género a las que pone música este autor son: *La muerte tenía un precio* y *El bueno, el feo y el malo*.

Este autor ha compuesto música para todo tipo de películas, western, policíaco, de terror... pero sabe hacer que sus composiciones lleguen al oyente.

La Misión se encuadra en la jungla tropical que está por encima de las cataratas de Iguazú. Allí un jesuita, el padre Gabriel (Jeremy Irons) sigue el camino de un jesuita crucificado, sin más armas que su fe y una flauta. Al ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea la misión de San Carlos. A sus seguidores se une Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), traficante de esclavos, mercenario y asesino, que encuentra su redención entre sus antiguas víctimas, convirtiéndose a su vez en jesuita. Después de años de luchar juntos, se ven divididos por posturas opuestas en una dramática batalla por la independencia de los nativos. Uno confía en el poder de la oración. El otro cree en la fuerza de la espada.

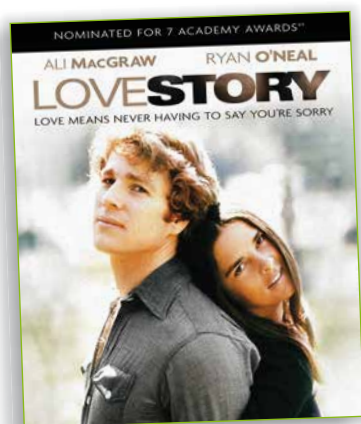
E. Morricone compuso la banda sonora con la película ya montada, debiendo obtener una de sus melodías a partir de los movimientos de dedos que hace uno de los protagonistas al tocar la flauta. Rodada sin música, claro.

Proyección 33

5.2. FRANCIA

Destacan sobre todo **Francis Lai** quien utiliza los sintetizadores en películas como *Love Story* y **Maurice Jarre** con la música de *Lawrence de Arabia*.

Love Story refleja la historia de amor entre dos universitarios de Harvard y los prejuicios que plantean las diferencias de clase. Él, hijo de un banquero para quienes sus padres tiene planes especiales; ella hija de emigrantes italianos. Ambos lucharán por su amor hasta la muerte y sufrirán las consecuencias de una sociedad que solo entiende de dinero y poder.

En la banda sonora de esta película, por la que el compositor **Francis Lai** recibió un Óscar, se utilizan los recursos de la música electrónica potenciando el uso de los sintetizadores, para recrear ciertos efectos musicales.

Proyección 34

La escena que se proyecta pertenece al comienzo de la película. El siguiente análisis servirá para ver cómo está empleada la música en este fragmento.

- 1º. Se vislumbra un paisaje nevado a la vez que se escuchan unos sonidos de piano. La fusión de la imagen y los sonidos nos introduce en el carácter romántico que tendrá la película.
- 2º. Aparece el título del film LOVE STORY que coincide con la aparición del tema principal de la película.
El objetivo de la cámara se va acercando lentamente a uno de los personajes principales, que se ve desde atrás.
- 3º. La música baja en intensidad y aparece una voz en "off". Observa que la música pasa a un segundo plano (telón de fondo), aunque en los espacios de tiempo que hay entre frases, la melodía sube de intensidad, de esta manera la música no pierde el protagonismo en ningún momento.

*¿Qué se puede decir de una chica de veinticinco años que ha muerto
que era bonita, inteligente
que le gustaba Mozart y Bach
los Beatles y yo?*

- 4º. Tras un "fade" vemos al personaje en la ciudad. En esta secuencia escuchamos los sonidos del tráfico (mundo exterior) y algunos retazos del tema principal de la película (pensamientos que van y vienen-mundo interior).

Realiza la cuestión 28
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 28 ✓✓

5.3. REINO UNIDO

Entre los primeros compositores más destacados están Malcolm Arnold (El puente sobre el río Kwai) y W. Alwyn (El millonario).

En los años 60 surge un nuevo tipo de cine el llamado “free cinema”, en el que se plantean los problemas sociales. Entre los compositores más importantes están John Adison, y sobre todo John Barry con películas como: Memorias de África, Nacida libre o la música que puso a la serie de James Bond.

Más tarde destacó Michael Nyman, sobre todo, con El Piano donde introduce el estilo “new age” o “minimalista”.

El Piano es una película sobre una pianista muda y su hija, ambientada en un lugar apartado de Nueva Zelanda durante la mitad del siglo XIX. El compositor de la banda sonora, **Michael Nyman**, afirmó que compuso su música sin ver la película, tras charlar con el director y leer el guión. Su forma de componer representa un tipo de música que se ha dado en llamar minimalista* y en ella minimaliza canciones del folclore escocés.

***minimalista**: estilo también conocido como música tonal repetitiva, es una forma de composición de finales del siglo XX en el que existe un material (escalas, etc.), que se repite de manera regular durante extensos periodos de tiempo, con mínimas variaciones.

Proyección 35

Realiza la cuestión 29
planteada en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 28

5.4. ESPAÑA

Entre los primeros compositores de música para cine en España se encuentran **Juan Quintero** y **Manuel Parada**, realizando composiciones de estilo sinfónico a películas fundamentalmente de los años 30 y 40.

Jesús García Leoz (*Bienvenido Mr. Marshall*) e **Isidro Maiztegui** (*Muerte de un ciclista*), destacaron a partir de los años 50, incluyendo su música en películas de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga.

Posteriormente surgen nuevos compositores que vienen del mundo de la música clásica y que imprimen grandes dosis de calidad a sus partituras, cabe destacar a **Luis de Pablo**, **Antón García Abril** y **Carmelo Bernaola**.

En los últimos años han destacado compositores como **José Nieto** con *La pasión turca*, *Juana la loca* y *Trece campanadas*, **Roque Baños**, quien compone, entre otras, la banda sonora de *Torrente*, *Alatriste*, *Celda 211*, *Balada triste de trompeta* y *Ocho apellidos catalanes*, **Alberto Iglesias** con *Tierra*, *Todo sobre mi madre*, *Hable con ella* y *Te doy mis ojos*, **Fernando Velázquez** que ha compuesto un gran número de bandas sonoras para cine y televisión, destacando las bandas sonoras de *El orfanato*, *Lo imposible* y *La Cumbre Escarlata*.

Proyección 36

Realiza las cuestiones 30 y 31
planteadas en el CUADERNO DE
ACTIVIDADES pág. 29

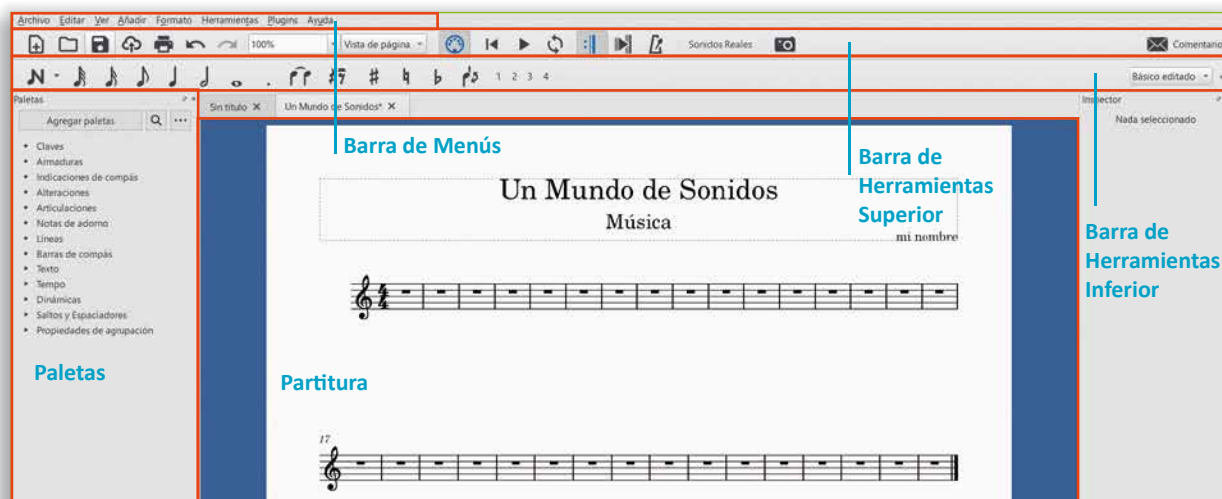

1. ESPACIO DE TRABAJO

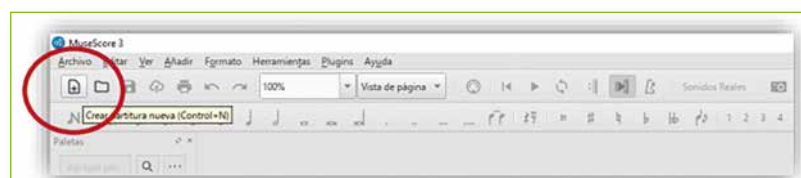
Una vez **abierta una partitura**, creada por nosotros (según los pasos de la unidad 1), o cualquier otra que tengamos en nuestros archivos (con extensión “.mscz”), accederemos al **espacio de trabajo** de MuseScore.

Como vemos en la imagen siguiente, este espacio se encuentra dividido en **cinco secciones**, que iremos viendo a lo largo de las actividades.

- Barra de Menús
- Barra de Herramientas Superior
- Barra de Herramientas inferior
- Paletas
- Partitura

Siempre que dejemos el puntero del ratón (sin pulsar) sobre la acción nos dará el comando directo (o atajo por teclado) de todas las funciones que ofrece el programa (en este caso, pulsando CTRL+N nos crea una partitura nueva).

PRÁCTICA 1

Iremos rellenando todas las características de nuestro proyecto. Casi todas pueden ser añadidas después, pero intentaremos rellenarlas desde un principio.

- Introducir Información de la partitura tal y como vimos en la unidad 1.

Centro de inicio: Pulsar + (crear una partitura nueva)

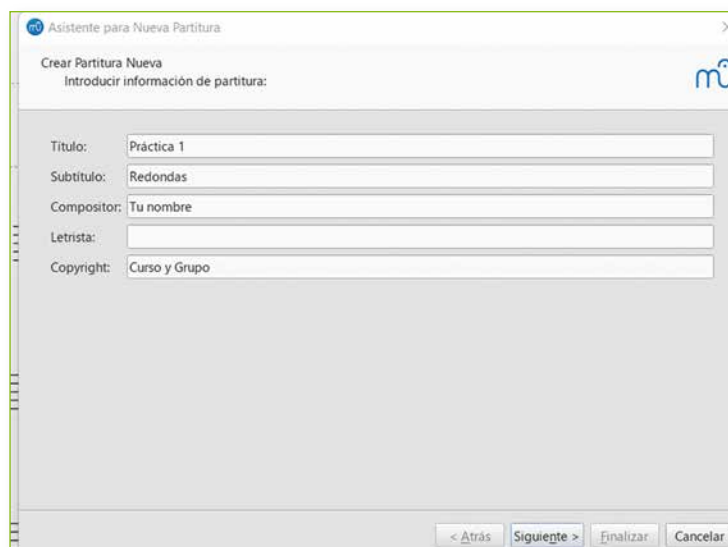
TÍTULO: Práctica 1

SUBTÍTULO: Redondas

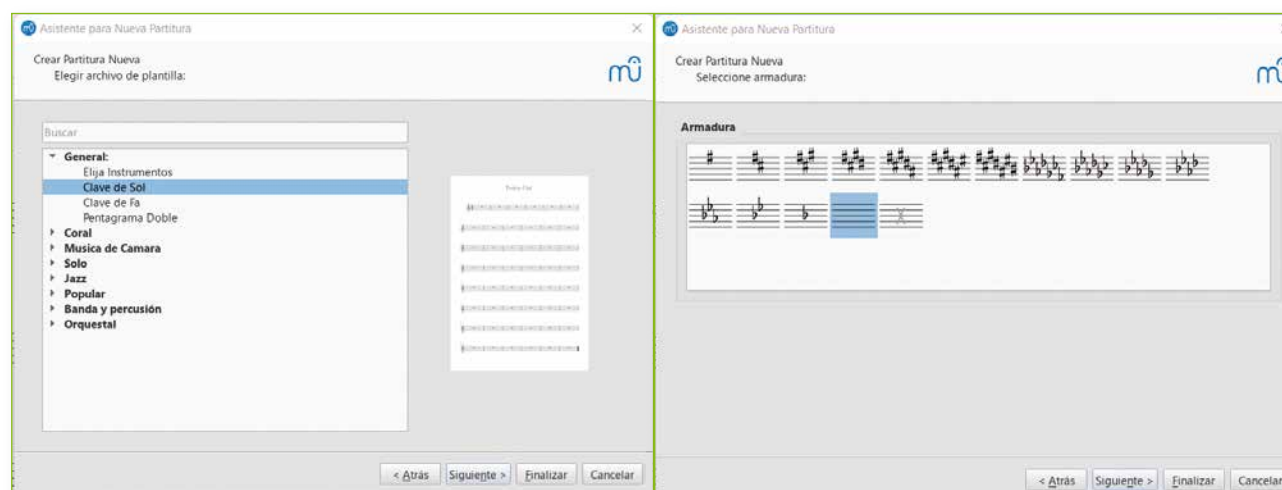
COMPOSITOR: Tu nombre

No hay letra

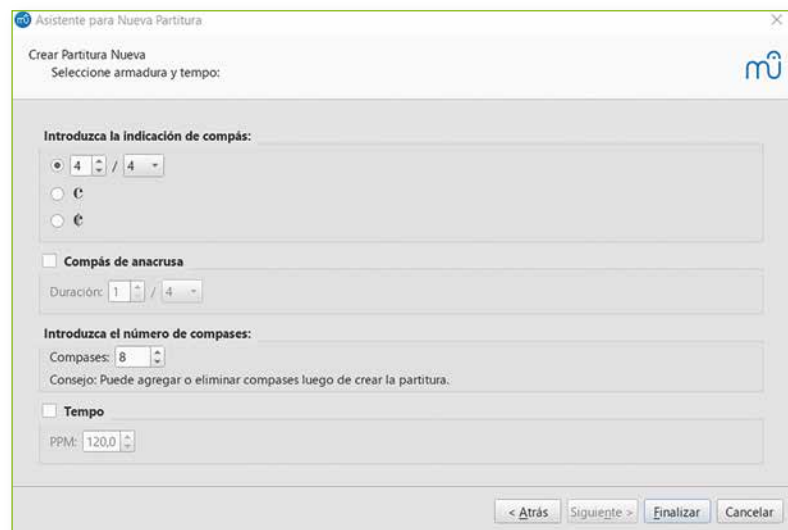
COPYRIGHT: Curso y grupo

Pulsamos **“Siguiente”** - **Clave de Sol**

Pulsamos **“Siguiente”** La indicación de compás aparece por defecto **4/4** (de momento lo dejamos así). Más abajo donde pone Introduzca el número de compases, pondremos 8 (por defecto suele aparecer 32). Después pulsamos **“Finalizar”**.

Quedará esta partitura

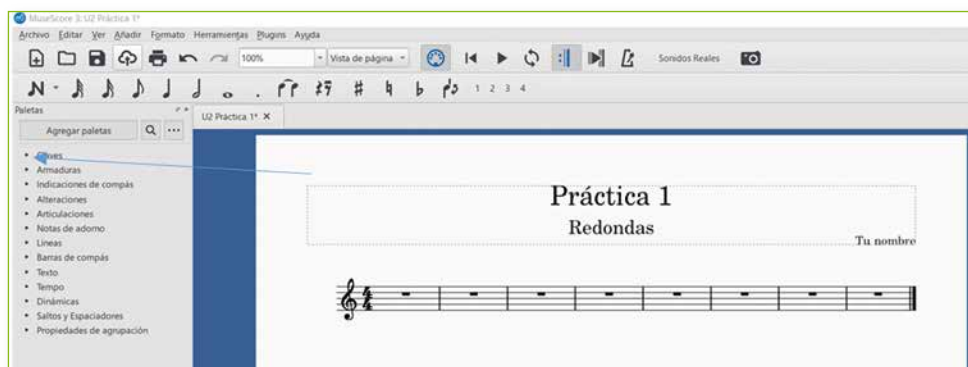
Práctica 1

Redondas

nombre

Escribimos en el pentagrama.

Antes de empezar a introducir notas, abrimos pinchando en cada pestaña todo lo que nos ofrece la paleta de funciones de nuestra izquierda una por una. **Paletas: F9** o pestaña **Ver y seleccionar**. Para desplegar cada función de la paleta es necesario hacer doble clic o pulsar el símbolo ► que aparece a la izquierda de cada función.

Para escribir notas: - Siempre deberemos marcar primero el ritmo. En este caso la redonda (barra de herramientas inferior)

Una vez pulsada la redonda se activará el primer pentagrama.

Las notas se podrán escribir de dos formas.

- 1.- Haciendo clic con el ratón en el lugar correspondiente de cada nota. Por ejemplo: Do ^{3º} espacio – Si 3ª línea, etc.
- 2.- Podemos usar la notación americana para la escritura de las notas sin necesidad de usar el ratón constantemente y así usar las teclas del teclado:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do
C D E F G A B C

Ahora escribiremos una escala descendente de Do a Do en redondas.

Después la guardas con el nombre de Práctica 1, en una carpeta.

PRÁCTICA 2

Escribe la siguiente partitura y posteriormente la guardas en la carpeta creada anteriormente con el nombre de Práctica 2.

Si quieres, no es necesario volver a crear una nueva partitura desde el principio, ya que utilizando como base la Práctica 1 se puede realizar de una forma más rápida la Práctica 2.

- Abre la partitura Práctica 1, cliquea sobre el título y una vez activado el cursor, cambia el 1 por el 2.
- Activa con el cursor la primera nota del pentagrama y bien moviéndola manualmente, o poniendo la letra correspondiente, se irán escribiendo los nuevos sonidos.
- También puedes utilizar los cursores para mover los sonidos a diferentes alturas.

Seleccionando la nota:

- Subes y bajas por medios tonos.
- CTRL + cursor: subes o bajas de octava.
- Te desplazas nota por nota escrita horizontalmente.

BLOQUE 3 CREACIÓN

3.2. CREACIÓN E IMPROVISACIÓN

Durante la Edad Media se llevó a cabo una reorganización del sistema modal, basado en los antiguos siete modos griegos (jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio). Los sonidos que conforman los ocho modos eclesiásticos son el resultado de tocar solo las teclas blancas del piano, comenzando en una determinada tecla blanca cada vez y subiendo tecla por tecla. La sucesión de tonos y semitonos es distinta para cada uno de los modos, de ahí su carácter y sonoridad especial. En este caso nos centraremos en el **modo dórico**, el segundo de los antiguos siete modos griegos. Este se forma comenzando y finalizando la escala desde su segunda nota: el RE.

El **modo dórico** se caracteriza por tener un sonido levemente melancólico, oscuro y suave, pero con un tinte dual entre feliz y triste.

Intenta ser un compositor o compositora de una banda sonora e improvisa una melodía con los sonidos que aparecen en la siguiente escala. Aunque están presentados de forma ordenada, tú los puedes interpretar en el orden y figuras que te parezca conveniente, ya que de ello dependerá la riqueza de tu creación. Ten en cuenta que el Re es la nota principal en la que se basa este modo. Si piensas en una temática cinematográfica te podrá ayudar a inspirarte mejor.

También puedes realizar una composición, empleando esta escala y base musical, en los pentagramas que tienes al final del cuaderno de actividades..

Para el acompañamiento con instrumentos de placa, piano, guitarra..., la «rueda de acordes» empleada para esta improvisación es: Dm / G7/ Am / A7

3.3. CREACIÓN ESCÉNICA

EL MUSICAL

En este bloque de creación escénica realizaremos la coreografía de un **“musical”**. Ya hemos visto en la unidad como la música ha formado parte del cine desde el inicio de este arte. La mayoría de los musicales que tuvieron un gran éxito entre el público, especialmente los representados en Broadway, se han llevado a la gran pantalla, siendo muchos los que han tenido, incluso, más aceptación que los propios originales. La actividad consiste en la imitación de los movimientos que aparecen en la proyección. La actividad consiste en la imitación de los movimientos que aparecen en la proyección

BLOQUE 4 INTERPRETACIÓN

4.1. UKELELE

CALENTAMIENTO Y AFINACIÓN

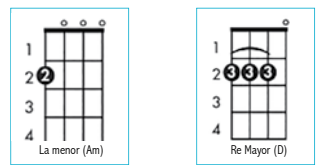
Seguimos los pasos que se hicieron en la unidad anterior.

ACORDES

Un **acorde** es la combinación de al menos tres notas (1ª, 3ª y 5ª de la escala). Los hay también **ma-yores** y **menores**. La diferencia reside en su tercera y, por supuesto, en su sonoridad.

Vamos a comenzar esta unidad tocando una canción que solo contiene 2 acordes. Se trata de **“Oye como va”**, un mambo compuesto por el percusionista cubano Tito Puente y que fue muy popular la versión que hizo Santana en los años 70, en un estilo que mezcla el rock psicodélico y el rock latino.

Los acordes empleados son **La menor (Am)** y **Re Mayor (D)**

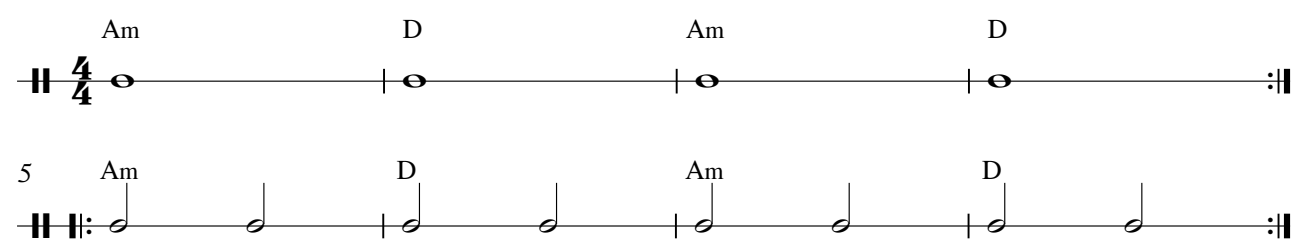

Aunque estas sean las posiciones “estándar” de los acordes. Para esta canción se puede hacer el **Am** con el **dedo 1** y el **D** con los **dedos 2 y 3**. De esta manera solo hay que mover dos dedos (medio y anular) para tocar los dos acordes que tiene la canción.

PRÁCTICA 1

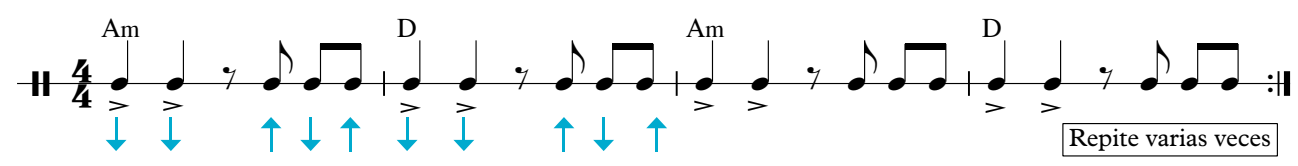
Para afianzar la posición de estos acordes y coger confianza en la pulsación, practica la siguiente partitura. El movimiento de la mano derecha lo puedes ir alternando.

PRÁCTICA 2

El ritmo que aparece en esta actividad te servirá para tocar sobre la canción original. Este es un ritmo orientativo, ya que puedes hacer otro de tu invención, siempre que encaje con la canción.

Es conveniente que primero practiques con la mano derecha, teniendo las cuerdas muteadas con la izquierda. Una vez afianzado el ritmo con la mano derecha, pasar a tocarla con los acordes.

4.2 TOCAMOS Y CANTAMOS

Piratas del Caribe es una serie de películas que describen las aventuras del pirata Jack Sparrow, el herrero Will Turner y la aristócrata Elizabeth Swann, así como sus enfrentamientos con personajes como el capitán Hector Barbossa, el Kraken, Dav Jones y Barbanegra, entre otros. Las aventuras del Sparrow se desarrollan en películas como *La maldición del Perla Negra*, *El cofre de la muerte*, *En el fin del mundo*, *En aguas misteriosas* y *Los hombres muertos no cuentan cuentos*

PIRATAS DEL CARIBE

Flauta 1

Hans Zimmer

1 2 3 4 5 x x x x 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 1. 53 2. 54

PIRATAS DEL CARIBE

Flauta 2

Hans Zimmer

1 2 3 4 5 x x x x 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 1. 53 2. 54

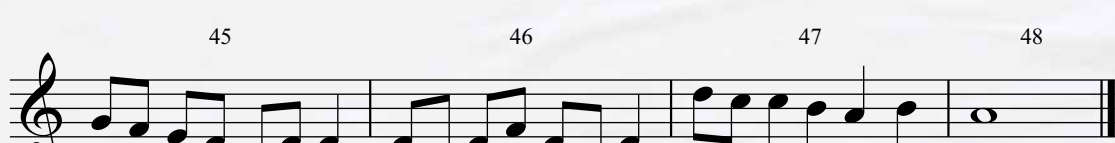
La lista de Schindler es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Oskar Schindler (Liam Neeson), un hombre de gran talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Gracias a sus relaciones con los nazis consigue la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Su gerente (Ben Kingsley), también judío, es el verdadero director en la sombra, pues Schindler carece completamente de conocimientos para dirigir una empresa. A medida que pasa el tiempo, el empresario empeñará toda su fortuna en salvar el mayor número de vidas judías.

LA LISTA DE SCHINDLER

John Williams

A musical score for the film 'The List' by John Williams. The score is written in 4/4 time and consists of 28 numbered measures. The notation is in treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The score is presented on seven staves. The first staff begins with a whole rest for measure 5, followed by notes in measures 6 and 7. The second staff contains measures 8, 9, and 10. The third staff contains measures 11, 12, 13, and 14. The fourth staff contains measures 15, 16, and 17. The fifth staff contains measures 18, 19, and 20. The sixth staff contains measures 21, 22, 23, and 24. The seventh staff contains measures 25, 26, 27, and 28. The music features a mix of eighth and quarter notes, with some rests and a key signature change to two flats (B-flat and E-flat) in the final measures.

1492: la conquista del paraíso es una película épica ambientada en el descubrimiento de América, dirigida por Ridley Scott, y estrenada el 12 de octubre de 1992, en conmemoración del 500º aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. El film refleja las vicisitudes del navegante, quien descubre un continente nunca conocido hasta entonces. En la fecha mencionada las tres carabelas conocidas con el nombre de La Pinta, La Niña y La Santa María atracaron en una pequeña isla del Caribe que posteriormente bautizarían con el nombre de San Salvador. La banda sonora está compuesta por Evangelos Odysseas Papathanassiou (Vangelis).

LA CONQUISTA DEL PARAÍSO

Vangelis

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 1. 26 2. 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 1. 84 85

2. 86 87 88 89 90 91

Pocahontas es una película basada en un personaje que existió en la vida real. Su banda sonora fue ganadora de importantes premios como el Óscar a la mejor canción con **Colores en el viento** así como el Globo de Oro y el Grammy.

COLORES EN EL VIENTO

7 8 9

Te Crees que es tu - yo to - do lo que
Co - rra - mos por las sen-das de los

10 11 12

pi - sas_ te a due-ñas de la tie-rra que tú ves, más
bos- ques_ pró - be-mos de sus fru-tos su sa - bor, des-

13 14 15

ca-da ár-bol, ro-ca y cri-a - tu - ra_ tie-ne vi da, tie-ne al-ma es un
cu-bre la ri-que-za a tu al-can-ce_ sin pen - sar en un ins-tan-te su va-

16 17 18

ser. Pa - re-ce que no ex-is -tan más per - so- nas, que a
lor. Los rí-os y la llu-via mis her - ma- nos_ a -

19 20 21

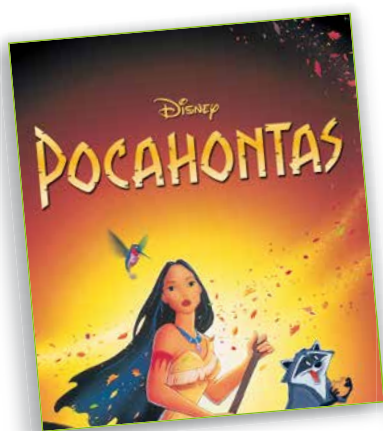
que-las que se ven i-gual que tú, si si-gues las pi-sa-das de un ex
mi-gos so-mos to-dos ya lo ves, es - ta-mos en-tre to-dos muy u-

22 23 24

tra-ño ve-rás co-sas que-ja-más so - ñas te ver. ¿Has o -
ni- dos_ en un ci-clo sin fi - nal que e-ter-no es.

25 26 27

i-do al lo-bo au-llar-le a la lu - na a zul? ¿o has vis-to a un lin-ce son-re-

28 29 30

ir? ¿has can - ta - do con la voz de las mon - ta - ñas? y co -

31 32 33

lo-res en el vien-to des-cu - brir y co - lo-res en el vien-to des-cu -

34 35 36 37

brir. Cuan al-to el árbol cre - ce-rá, si lo cor-tas hoy nun-ca

38 39 40 41

lo sa- brás Y no oi-rás al lo-bo au-llar le a la lu-na a-zul, no im

42 43 44

por-ta el co-lor de nues-tra piel, can-ta - re-mos con la voz de las mon

45 46 47

ta - ñas, y co - lo-res en el vien-to des-cu - brir, si no en

48 49

tien - des que hay a - quí só - lo es tie - rra pa - ra tí -

50 51 52 53

y co-lo-res en el vien-to des-cu- brir