

Guía docente de la asignatura

Fecha última actualización: 18/06/2021

Fecha de aprobación: 18/06/2021

Historia de la Música en el Cine

Grado	Grado en Historia y Ciencias de la Música	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Medios Audiovisuales	Materia	Historia de la Música en el Cine				
Curso	4 ^o	Semestre	2 ^o	Créditos	6	Tipo	Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Es necesaria la utilización de la teoría y del lenguaje musical para el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta asignatura y la adquisición de las competencias propias de la misma.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Estudio de la evolución de la Música en el cine: del cine mudo a la actualidad.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Tener capacidad de análisis y síntesis en los conocimientos ligados a los módulos, materias y asignaturas propios del título, con una suficiente comprensión de los mismos.
- CG02 - Demostrar capacidad de organización, planificación, síntesis y análisis de los datos propios del área de estudio.
- CG04 - Poseer destrezas básicas en materia de informática y nuevas tecnologías aplicadas al campo musical.
- CG05 - Tener capacidad de gestión de la información y de las diversas fuentes documentales.
- CG06 - Tener capacidad para interpretar y reunir datos relevantes para emitir juicios críticos.
- CG07 - Desarrollar destrezas en la resolución de problemas relativos al área de estudio.
- CG08 - Ser capaz de aplicar los conocimientos al trabajo.
- CG09 - Ser capaz de trabajar en equipo en el área de estudio de la Historia de la Música.
- CG15 - Tener capacidad de aprendizaje autónomo.
- CG16 - Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones.
- CG18 - Ser capaz de reconocer la creatividad y los valores estéticos.
- CG20 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.

- CG21 - Tener motivación por la calidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE02 - Tener una visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia, Géneros Literarios, corrientes filosóficas, Historia de los estilos artísticos, Latín, Antropología.
- CE03 - Dominar las técnicas analíticas propias de la Musicología.
- CE04 - Poder trabajar interdisciplinariamente en equipo en áreas relativas a las artes y las humanidades.
- CE07 - Demostrar la adquisición de conocimientos relativos a las distintas metodologías de aproximación a la Historia y Ciencias de la Música.
- CE09 - Entender, razonar críticamente y transmitir cuestiones relativas al pensamiento histórico-musical y cultural-musical.
- CE10 - Tener capacitación práctica acerca de los procesos básicos de la metodología científica en Historia y Ciencias de la Música: estados de la cuestión, análisis de obras musicales, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones
- CE11 - Adquirir destrezas para el Conocimiento sobre la historia, las músicas étnicas, músicas populares urbanas y, en general, del hecho musical en sus múltiples manifestaciones y las problemáticas actuales de la conservación, gestión y difusión del patrimonio musical.
- CE12 - Adquirir conocimientos sobre el mercado de la música y de la difusión musical.
- CE13 - Adquirir destrezas para la enseñanza, reglada o no, de la Historia de la Música.
- CE14 - Adquirir habilidades para la gestión y programación musical.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer la evolución histórica de la música cinematográfica, identificando sus principales corrientes, estilos y compositores.
- Relacionar las diversas corrientes y estilos de composición musical cinematográfica con la evolución de la industria, los cineastas, los gustos del público y el propio lenguaje cinematográfico.
- Comprender y caracterizar las fases del proceso de creación de la banda sonora musical de una película, valorando la importancia de los condicionantes a los que se haya sometido el oficio del compositor y los intérpretes de la música en el cine.
- Analizar y valorar las funciones y mecanismos de articulación del sonido en la narración cinematográfica, aplicando las principales metodologías y corrientes de estudio que se han aproximado al hecho musical cinematográfico.
- Reconocer y manejar la gran diversidad de fuentes (audiovisuales, sonoras, musicales y documentales) susceptibles de aportar información para el estudio y la investigación sobre la música de cine.
- Valorar el papel determinante de la música en el impacto comercial y la distribución de una producción cinematográfica, con especial atención al fenómeno discográfico de la BSO.
- Conocer brevemente algunas de las teorías y estéticas cinematográficas que determinan la comprensión del sonido en el cine.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- **Estado de la cuestión.** Aproximación a la historiografía y la teoría de la música cinematográfica. Breve repaso por las teorías y estéticas cinematográficas. Parámetros de análisis. Lenguaje cinematográfico. Perspectivas críticas.
- **Nunca fue mudo (1895-1927).** El nacimiento del cine y las primeras filmografías. La música y el sonido en los inicios del cine. Las partituras del cine mudo: los repertorios. Arreglos de música preexistente. Las primeras músicas originales. Principales compositores y obras. Propuestas experimentales.
- **La transición al cine sonoro (1927-1929).** Los sistemas de grabación y sincronización. La resistencia y el debate en torno al cine sonoro. Las consecuencias de la imposición del sonoro.
- **Los clásicos del sinfonismo cinematográfico (1930-1950).** La música en el sistema de estudios hollywoodiense: Max Steiner, Erich W. Korngold, Miklós Rózsa. El sonido y la música en el cine Europeo. España: entre el sinfonismo y el casticismo.
- **La crisis del sinfonismo (1950-1960).** El agotamiento del sistema de estudios. La renovación estética en Hollywood: La influencia del jazz y las músicas urbanas. El sinfonismo ecléctico. Los años dorados del musical. Renovación Europea. España: de la tradición al aperturismo.
- **Nuevos cines, Nuevas Músicas (1960-1970).** Los nuevos cines europeos y su influencia en Hollywood. Hollywood años 60: la penetración del pop y establecimiento de las músicas populares urbanas. Derivas atonales y experimentales. España: entre la vanguardia y el desarrollismo.
- **El despegue comercial de la BSO (1970-1990).** El Hollywood autorreferencial: renacer del sinfonismo hollywoodiense: Minimalismo, eclecticismo y sintetizadores. Variedad y fragmentación en Europa.
- **Fin de siglo: la música de cine en la actualidad.** El cine finisecular: la globalización. Voces alternativas, revisiones y distanciamientos. España: la Generación del 89. Streaming y plataformas.

PRÁCTICO

- Seminarios/Talleres
 - Ciclo de Proyecciones Cinematográficas. Visionado, comentario y debate.
 - Audición, visionado y análisis de ejemplos cinematográficos de los distintos periodos y estilos estudiados en el temario teórico. Comentario y exposición oral.
 - La música cinematográfica a través de los textos. Lectura, comentario y exposición oral.
- Prácticas de Campo
 - Práctica 1: Asistencia a proyecciones cinematográficas de la Filmoteca de Andalucía y otras instituciones.
 - Práctica 2: Asistencia a conferencias y exposiciones relacionadas con la temática de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA**BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL**

- ADORNO, Theodor W. / EISLER, Hanns. El Cine y la música. Madrid: Fundamentos, 1981.

- ALTMAN, Rick / ABEL, Richard (eds.). The sounds of Early Cinema. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2001.
- CHION, Michel. La música en el cine. Barcelona: Paidós, 1997.
- CHION, Michel. La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós, 2008.
- COLÓN PERALES, Carlos / INFANTE DEL ROSAL, Fernando / LOMBARDO ORTEGA, Manuel. Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas. Sevilla: Alfar, 1997.
- FRAILE, Teresa. "Funciones de la música en el cine". Extracto del trabajo Introducción a la música en el cine: apuntes para el estudio de sus teorías y funciones. Matilde Olarte (dir.). Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004.
<http://musicaudiovisual.files.wordpress.com/2011/10/funciones-de-lamc3basica-en-el-cine-teresa-fraile1.pdf>
- FRAILE, Teresa / VINUELA, Eduardo (Eds.) La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática. Sevilla: Arcibel Editores: 2012. <http://musicaudiovisual.files.wordpress.com/2012/05/musica-y-lenguaje-audiovisualfrailevic3b1uela.pdf>
- GORBMAN, Claudia. Unheard melodies: narrative film music. London: BFI Pub.; Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- GUBERN, Román. Historia del cine. Barcelona: Lumen, 1989.
- LACK, Russell. La música en el cine. Madrid: Cátedra, 1999.
- MOUÉLLIC, Gilles. La música en el cine. Barcelona: Paidós, 2011.
- OLARTE MARTÍNEZ, Matilde. Reflexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española. Salamanca: Plaza Universitaria, 2009.
- OLARTE MARTÍNEZ, Matilde. La Música en los medios audiovisuales. Salamanca: Plaza Universitaria, 2005.
- PADROL, Joan. Diccionario de las bandas sonoras. Madrid: T&B, 2007.
- RADIGALES, Jaume. La música en el cine. Barcelona: UOC, 2008.
- XALABARDER, Conrado. El guion musical en el cine. CREATSPACE. 2013

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AUMONT, Jacques / MARIE, Michel. «El análisis de la imagen y el sonido». En: Análisis del film. Barcelona: Paidós, 1990.
- AUMONT, Jacques / MARIE, Michel et al. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje., Barcelona: Paidós, 1985.
- ARCOS, María de. Experimentalismo en la música cinematográfica. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2006.
- BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1990.
- BALAZS, Bela. El Film. Evolución y esencia de un Arte nuevo. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
- BELTRÁN MONER, Rafael. Ambientación Musical: selección, montaje y sonorización. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1991 (2ª edición).
- BORDWELL. David /STAIGER, Janet et al., El cine clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós, 1997
- CHION, Michel. El cine y sus oficios. Madrid: Cátedra, 2009 (4ª ed.).
- CHION, Michel. La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós, 2008.
- CHION, Michel. El sonido: música, cine, literatura... Barcelona: Paidós, 1999.
- COOK, Nicholas. Analysing Musical Multimedia. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- EISENSTEIN, Sergei M. El sentido del cine. México: Siglo XXI Editores, 1986.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Narrativa audiovisual. Madrid: Cátedra, 2003.
- GERTRUDIX BARRIO, Manuel. Música y narración en los medios audiovisuales. Madrid:

- Ediciones del Laberinto, 2003.
- GÉRTRUDIX BARRIO, Manuel. Estudios de poética musical en el marco de la imagen secuencial en movimiento. Tesis Doctoral dirigida por Francisco García. Madrid: Universidad Complutense, 2003. <http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/3/S3029601.pdf>
 - HARPER, Grame. Sound and Music in Film and Visual Media. A Critical Overview. Nueva York/Londres: Bloomsbury, 2009.
 - JULLIER, Laurent. El sonido en el cine. Barcelona : Paidós, 2007.
 - KRACAUER, Siegfried. Teoría del cine. La redención de la realidad física. Barcelona: Paidós, 1989.
 - LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín. Manuel de Falla y el cine: una relación infructuosa. Granada: Universidad de Granada, 2007.
 - MOYA LORENTE, Fernando. Los grandes músicos del cine. Barcelona: Royal Books, 1993.
 - MUNSÓ CABÚS, Juan. Cine musical de Hollywood. Barcelona: Film ideal, 1997.
 - NAVARRO ARRIOLA, Sergio y Heriberto. Música de cine: historia y coleccionismo de bandas sonoras. Navarra: Ediciones Internacionales Universitarias, 2003.
 - NIETO, José. Música para la imagen: la influencia secreta. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2003 (2ª ed. rev.).
 - PACHÓN RAMÍREZ, Alejandro. Música y cine: géneros para una generación. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz / Festival Ibérico de Cine, 2007.
 - PADROL, Joan. Pentagramas de película. Entrevistas a grandes compositores de bandas sonoras. Madrid: Nuer, 1998.
 - PALACIOS MEJÍA, Luz Amparo. Las funciones de la banda sonora en el cine. Bellaterra: Universidad Autònoma de Barcelona, 1990.
 - PORTA NAVARRO, Amparo. Músicas públicas, escuchas privadas: hacia una lectura de la música popular contemporánea. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2007.
 - PRENDERGAST, Roy M. Film Music: a neglected art. New York: Norton and Company, 1992.
 - RADIGALES, Jaume. Sobre la música: reflexions a l'entorn de la música i l'audiovisual. Barcelona: Blanquerna Tecnologia y Serveis - "Trípodos", 2002.
 - RODRÍGUEZ BRAVO, Ángel A. La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós, 1998.
 - ROLDÁN, David. Fuentes documentales para el estudio de la música en el cine español de los años 40. Universidad Politécnica de Valencia (2004). Tesis doctoral dirigida por Eulalia Adelantado Mateu. <http://hdl.handle.net/10251/13256>
 - ROMÁN, Alejandro. El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica. Madrid: Vision Libros, 2008.
 - RUSSELL, Mark / YOUNG, James (Eds.). Bandas Sonoras. Cine. Barcelona: Océano, 2001.
 - TAGG, Philipp. "Music, moving image, semiotics and the democratic right to know". Article based on paper delivered at conference Music and Manipulation (1999) <http://www.tagg.org/articles/xpdfs/sth99art.pdf>
 - TIEBER, Claus y WINDISCH, Anna K. The sounds of Silent Films. New Perspectives on History, Theory and Practice. Londres: Palgrave Macmillan, 2014.
 - XALABARDER, Conrado. Música de cine: una ilusión óptica: método de análisis y creación de bandas sonoras. [S. l.]: LibrosEnRed, 2006.
 - WENNEKES, Emile / AUDISSINO, Emilio. Cinema Changes: Incorporations of Jazz in the Film Soundtrack. Lucca: Brepols, 2019.

ENLACES RECOMENDADOS

- MusicAudiovisual: <http://musicaudiovisual.com>
- Film Music Magazine: www.filmmusicmag.com

- Film Music Society: www.filmmusicsociety.org
- Filmoteca de Andalucía: www.filmotecadeandalucia.com
- Filmoteca Española (Madrid):
<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.htm>
- Film Score Monthly: www.filmscoremonthly.com
- Historia y crítica del cine español:
www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/cine_estatica.shtml
- Internet Movie Data Base (IMDB): www.imdb.es
- Movie Music UK: www.moviemusicuk.us
- Mundo BSO: www.mundobso.com
- Musimagen: www.musimagen.com
- Notas de Cine: https://cadenaser.com/programa/notas_de_cine/
- Scoresdecine: <https://www.scoresdecine.org>
- Scorefilia: www.scorefilia.com
- Soundtrack Collector: www.soundtrackcollector.com
- Soundtracknet: www.soundtrackcollector.com
- Music From the Movies: www.musicfromthemovies.com

METODOLOGÍA DOCENTE

- MDO1 Docencia presencial en el aula
- MDO2 Estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones
- MDO3 Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

- Los instrumentos y estrategias de evaluación de la asignatura para los estudiantes que siguen la evaluación continua son los siguientes:
 - **Prueba escrita/oral [40%]**
 - **Actividades y trabajos individuales/grupales [50%]**, cuyas condiciones de evaluación y características (objetivos, contenido, formato) se expondrán en tiempo y forma, tanto en las sesiones presenciales de la asignatura como en PRADO2.
 - **Otros aspectos evaluados [10%]**: asistencia y participación en clase
- En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

- Los instrumentos y estrategias de evaluación de la asignatura para los estudiantes que siguen la evaluación continua son los siguientes:
 - **Prueba escrita/oral [40%]**
 - **Actividades y trabajos individuales/grupales [50%]**, cuyas condiciones de evaluación y características (objetivos, contenido, formato) se expondrán en

tiempo y forma, tanto en las sesiones presenciales de la asignatura como en PRADO2.

- **Otros aspectos evaluados [10%]:** asistencia y participación en clase
- En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%.
- En la convocatoria extraordinaria, los estudiantes que no hayan seguido el proceso de evaluación continua serán evaluados con una prueba teórico/práctica sobre el temario de la asignatura.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, los estudiantes podrán acogerse a una evaluación única final que consistirá en una prueba teórico/práctica escrita sobre el temario de la asignatura.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- En la plataforma PRADO se publicarán documentos de trabajo para la asignatura.
- **PLAGIO ACADEMICO**
 - La detección del plagio académico será sancionada con el «suspense» de la asignatura, según lo aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 y hecho público a través del Boletín Oficial de la Universidad de Granada n.º 71 el 27 de mayo de 2013.
 - Según la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (Artículo 15.- Originalidad de los trabajos y pruebas, págs. 15-16):
La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.
 - El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.
 - Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.
 - Para más información sobre la prevención y detección del plagio académico véase: http://www.ugr.es/~plagio_hum/
- Para cursar esta asignatura es IMPRESCINDIBLE:
 - Tener Acceso Identificado a servicios on-line de la UGR (Oficina Virtual). Si aún no lo tienes, pide tu clave de acceso en la Secretaría de la Facultad.
 - Poseer una cuenta de Correo Electrónico Institucional de la UGR.
 - Saber acceder y usar PRADO2, Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia, en el que se publicará toda la información complementaria de la asignatura.
 - Poseer una fotografía actualizada en la ficha virtual de la UGR. Tú mismo puedes

consultar, incorporar o hacer cualquier modificación de tu fotografía a través de Acceso Identificado.

- No es imprescindible... pero te puede ser MUY ÚTIL:
 - Si tienes un ordenador portátil con conexión Wi-Fi (inalámbrica), puedes conectarte al Campus Virtual de la UGR, para navegar por Internet y hacer uso de todos los servicios restringidos de la RedUGR.
 - Si tienes conexión a Internet en casa o en el trabajo, también puedes acceder de manera remota a la Red UGR, y hacer uso de muchos servicios restringidos (consulta de bases de datos de pago, revistas electrónicas, descarga de software). El procedimiento se llama VPN. Advertimos que configurarlo es un poco complicado, pero de gran utilidad (puede ahorrarte muchos viajes a la Facultad).
 - Puedes encontrar información sobre todos estos recursos en la página del Servicio de Informática: <http://csirc.ugr.es>
- AVISO IMPORTANTE: El Departamento de Historia y Ciencias de la Música es un organismo que promueve la igualdad de oportunidades y de género. El Departamento no discrimina en sus programas y actividades por razones de etnia, color, religión, sexo, nacionalidad de origen, edad, discapacidad, identidad de género o preferencia sexual.

