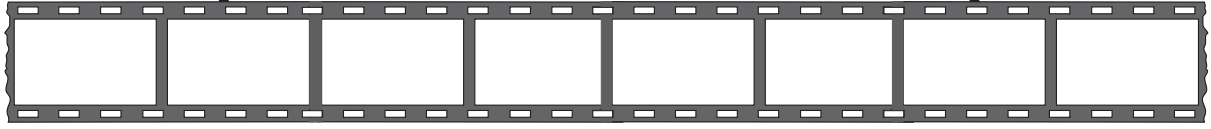

¡Música... cine... acción ¡

Música: Carl Davis.
Orquesta: Sinfónica de Navarra.
Películas: Una semana de Buster Keaton
El Aventurero de Charles Chaplin, Charlot.
Guón: Pablo Ramos
Guía Didáctica: Pablo Ramos

Conciertos escolares & en familia.

¡Presentan¡

Cine, cine, cine, cine...

Fotograma a fotograma

Regreso al futuro

Claqueta

Música... cine... acción ¡

Resplandor

Claqueta

Música... cine... acción¡

Bienvenido Mr. Marshal

Claqueta

Música... cine... acción

...más cine por favor¡

Charles Spencer Chaplin

El Aventurero

Claqueta

Música... cine... acción¡

Joseph Frank Keaton IV

Una Semana

Claqueta

Música... cine... acción¡

Carl Davis.

Orquesta Sinfónica de Navarra

Cine y música

Las composiciones de Carl Davis

Claqueta

Música... cine... acción¡

Recursos didácticos

¡¡Conciertos escolares & en familia Presentan ¡¡

Esta guía sirve de apoyo a los conciertos escolares que se celebrarán entre el 14 y el 16 de Mayo de 2.008 en el Teatro Gayarre de Pamplona a los que acudirán estudiantes de secundaria. Son unos conciertos muy especiales. Os explico: En ellos no solo vais a escuchar música, sino que vais a ver cine, o mejor dicho vais a disfrutar de la música creada para el cine. Además un cine que no tiene palabras porque es mudo. Por eso la música es como la palabra en el cine. En estos conciertos estará la Orquesta Sinfónica de Navarra, (antes se llamaba Pablo Sarasate) con un director también muy especial porque es el autor de las composiciones que escuchareis. Se llama Carl Davis. Veremos a Charles Chaplin, “Charlot” en un film llamado el Aventurero y a Búster Keaton, en otra película titulada “Una semana” Eran dos genios de los comienzos del cine. Habrá también muchas sorpresas en los conciertos que ahora no os voy a adelantar.

Esta guía quiere ser eso, una guía. Un método breve para reconocer la importancia que la música tiene en el cine, conocer a dos figuras de los comienzos del llamado séptimo arte, como son Charlot y Keaton, acercarnos un poco a ese mundo tan mágico de las películas y poner la imaginación al servicio de la creatividad. Será ante todo un juego. Así que preparados...música, cine, acción ¡

Cine, cine, cine, cine...

No nos sorprendemos nada cuando vamos a una sala de cine y vemos una película. Que va¡. Nos parece lo más normal ¡. Sin embargo detrás de esa pantalla hay una historia apasionante: La historia del cine, tan atractiva como la primera entrega de Harry Potter o la Guerra de las Galaxias.

REGRESO AL FUTURO

Los antecedentes del cine

Desde los bisontes con seis patas que los prehistóricos pintaban en las cavernas a las representaciones con sombras de los primeros espectáculos en público con proyección de imágenes animadas, el ser humano siempre se ha preocupado por captar y representar el movimiento. Los intentos se van sucediendo.

En el siglo XVI, se crea la "Cámara oscura" que es la precursora de la fotografía. Un siglo después, la sería la precursora de las sesiones de cine, en proyectar imágenes sobre una superficie plana. Con el fin de hacerlas llegar a todos los lugares, los feriantes viajaban con sus linternas dejando boquiabiertos a los espectadores.

Fotografía

Un invento aparece en el siglo XIX: La fotografía, que impresionaba y guardaba una imagen del mundo real. Pero algunos fotógrafos ensayaron con objetos en movimiento. Surgen inventos como el Taumatropo, el Fenaquistoscopio, el Zootropo, el Praxinoscopio o el Teatro óptico, este último es el precursor de los dibujos animados.

Ya tenemos, pues, los tres elementos que constituirán el cine: la persistencia de la visión, la fotografía y la proyección. Pero faltaban dos más fundamentales: la película perforada y el mecanismo de avance intermitente que la mueve. Y fue en los Estados Unidos donde, en 1890, se solucionó el problema, de la mano del gran inventor Tomás Alba Edison

Edison creó los Kinetoscopios, que permitían ver una película individualmente. Pero el famoso inventor se negaba a proyectarla sobre una pantalla porque creía que la gente no se interesaría por el cine. Pobre Edison; La invención del cine no puede ser atribuida específicamente a nadie, fue el resultado de una serie de inventos de diferentes personas.

Claqueta

- . ¿Sabías decir quién era Tomás Alba Edison?
- . ¿Nombra algún invento de los que realizó, además del Kinetoscopio?
- . ¿Sabrías decir cinco diferencias entre cine y teatro?
- . ¿Podrías buscar en el diccionario las palabras Taumatropo, Fenaquistoscopio, Zootropo, Praxinoscopio?

MÚSICA...

En los primeros intentos de este cine prehistórico la música no jugaba un papel importante. De hecho no había. Pero no podemos desaprovechar la ocasión de relacionar este cine en germen con dos épocas. La primera el siglo XVI, cuando se crea la “ Cambra oscura “ o Cámara oscura y el siglo XIX y más concretamente 1890, cuando Edison inventa el Kinetoscopio.

En el primero de los momentos estamos en el renacimiento. El siglo en el que Leonardo Da Vinci termina su Mona Lisa y Miguel Angel pinta el techo de la Capilla Sextina, se despertaba musicalmente a la polifonía, es decir la música que combina simultáneamente diversas voces. Es la característica esencial de este periodo. Autores como Cristóbal de Morales, Luis Millán, Luis de Narváez, Alonso Mudarra o John Dowland componen su obra.

Por aquel entonces había teatro, casi siempre religioso o muy unido a la naturaleza.

El cine al revés.

Escuchando una de estas composiciones, solo instrumentales, los alumnos podrán imaginar historias, dejar que la música les haga estimular su imaginación, crear cuentos e historias. La audición será dirigida a toda la clase y al final cada uno contará lo que ha vivido y lo que la música le ha contado. Es un buen ejercicio para entender que la música siempre cuenta cosas.

En el segundo de los momentos estamos en el Romanticismo. Época sublime del pensamiento humano. Activa y revolucionaria. En 1890 se celebra por primera vez el Uno de Mayo, Luxemburgo se separa de Holanda, primeas elecciones en Japón, Zola escribe La Bestia Humana, Mascagni estrena su opera verista Caballeria Rusticana, Franck compone Cuarteto para cuerda en re mayor y Brahms Quinteto para cuerda en sol mayor.

La música se hace cine.

Es un ejercicio similar al anterior pero con una salvedad. El profesor pondrá en la clase una composición de esta época, preferentemente instrumental y los alumnos de uno en uno y simultáneamente a la audición contarán en voz alta la historia que la música les estimula. Los instrumentos podrán ser personajes y entre todos los alumnos al final habrán creado una historia a partir de una música concreta.

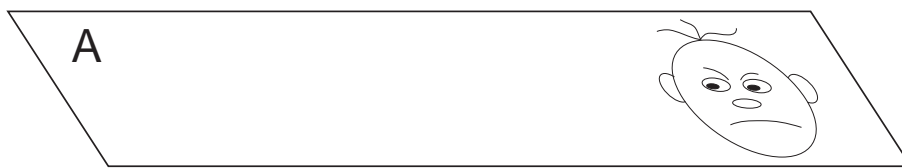
...cine...

Yo hago cine

Esta es una forma muy rudimentaria de hacer cine, de buscar el movimiento de las cosas y personas. Atrévete y verás que bien te lo pasas.

1 - Recorta dos tiras de un folio de unos 5 cm. de alto

2 - Haz en una de las tiras, un dibujo en el extremo derecho, a uno o dos 2 cm. del borde

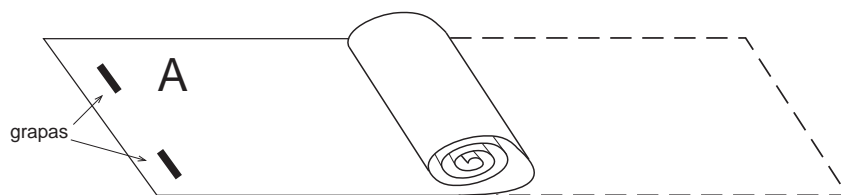

3 - Ahora, pon la otra tira encima de la que has dibujado, y en el mismo sitio, vuelve a hacer el dibujo calcándolo, pero modifica los elementos que quieras: el gesto, los brazos, piernas, etc.

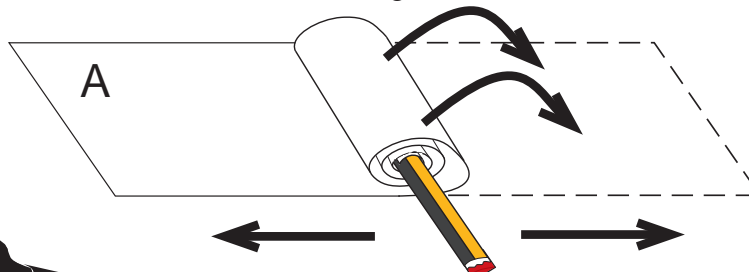

4 - Grapa en la parte izquierda las dos tiras, una encima de la otra, procurando que los dibujos estén colocados uno encima del otro

5 - Enrolla de derecha a izquierda, como en el dibujo, la tira de encima

6 - Ahora mete un lápiz o un bolígrafo por el centro del rulo y muévelo de izquierda a derecha, verás como has conseguido darle movimiento a tu dibujo

...acción ;.

La gramática me va de cine.

Hemos visto antes que el ser humano se las ha ingeniado para crear aquellos inventos que le podían dar la posibilidad de poner figuras en movimiento y después reproducirlas. Así inventó artilugios como el Taumatropo, el Fenaquistoscopio, el Zootropo, el Praxinoscopio. Ya has mirado su significado en el diccionario. Son palabras compuestas que unen dos significados para formar uno distinto o complementario.

1.-Haz todas las palabras nuevas con estas otras. Todas tienen que ver con el cine o con la música
Fono, cine, tele, metro, electro, disco, contra, grafía, armonía, música, cromático, filo,

2.- Siempre ha habido escritores que se han inventado palabras. Uno de ellos era Federico García Lorca, un poeta que murió en 1936 y que pertenecía a la generación del 27. Inventa todas las palabras que quieras pero con un significado que se corresponda con su significante:
Ejemplo: LIBRUTO : libro grande y pesado. El más pesado de todos.

Resplandor
(El cine ve la luz)

La época muda. Se considera que el cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Aquel día, los hermanos Lumiere mostraron, sus películas a los espectadores del Salon Indien de París. En uno de sus primeros films, "La llegada de un tren a la estación de Ciotat", el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue enorme. El aparato con el cual lo consiguieron lo llamaron Cinematógrafo.

Las películas que siempre veían eran hechas sobre momentos cotidianos, sobre la vida laboral o familiar. Hasta que llegó, Georges Méliès, que salvó al cine de acabar como un invento más siendo el primer creador de ficciones y trucajes. Uno de los más habituales era hacer desaparecer cosas o hacerlas aparecer de nuevo.

A principios del siglo XX, el cine ha pasado de ser un invento para divertir a ser una máquina de hacer dinero. El cine se extiende por el mundo. Las barracas de los inicios del cine se convirtieron en salas elegantes y espaciosas donde comenzaban a acudir las clases bien estantes y no sólo las populares.

Pero serán los EE.UU. quien saque más provecho del invento. Con el fin de monopolizar el mercado cinematográfico y acabar con sus competidores, Edison entabla la guerra de las patentes. Los productores independientes, para huir del inventor-negociante, marchan a California, donde fundan Hollywood, cuna de las grandes productoras.

David Wark fue el gran fijador del lenguaje cinematográfico. Asumió que el montaje era el instrumento expresivo más importante con que contaba el cine; que no servía sólo para ordenar secuencias y planos, sino también para emocionar al espectador.

El triunfo de la revolución rusa en 1917 hizo pensar a sus dirigentes que el cine podía asumir un papel de adoctrinamiento y propagandístico. Serguei M. Eisestein sorprendió al mundo con la fuerza de las imágenes y la magistral utilización del montaje en su película "El acorazado Potemkin" (1925)

En Alemania, los estilos "expresionista" y "kammerspiel" sorprenden por sus productos ambientados en escenarios irreales o futuristas. "El gabinete del Dr. Caligari" (1919), de Robert Wiene, "Nosferatu" (1922), de F.W.Murnau, "Metrópolis" (1926), de Fritz Lang, o "M, el vampiro de Düsseldorf" (1931), también de Lang, son los títulos más representativos.

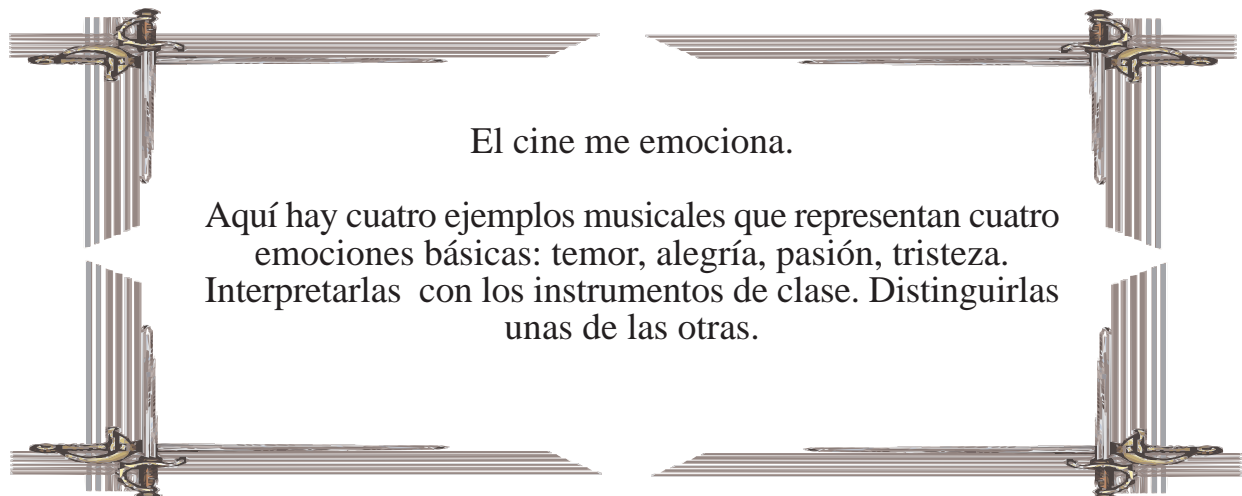

Claqueta.

- . ¿Puedes contar algo de lo que sucedía en el lugar en el que naciste a principios del siglo XX?
- . ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al cine? ¿Te acuerdas de la película?
- . ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

Música...

Desde que en 1895 los hermanos Lumiere contrataron un pianista para acompañar la primera proyección comercial de una película, el silencio de la pantalla ha encontrado siempre respuesta en un instrumento solista, un pequeño grupo o una orquesta. Desde ese momento la música ha sido utilizada para subrayar los momentos emocionales del film y provocar en el espectador una reacción a tales emociones.

Melodía 1

Adagio

p

Musical notation for Melodía 1, starting with a treble clef and a common time signature (C). The tempo is marked *Adagio* and the dynamics are *p*. The melody consists of a series of eighth and sixteenth notes, ending with a double bar line.

Melodía 2

Allegro

Musical notation for Melodía 2, starting with a treble clef and a 12/8 time signature. The tempo is marked *Allegro*. The melody is written in a key with one sharp (F#) and consists of eighth and sixteenth notes. It is divided into two staves, with a measure rest at the beginning of the second staff.

Melodía 3

Andante dulce

mp

Musical notation for Melodía 3, starting with a treble clef and a common time signature (C). The tempo is marked *Andante dulce* and the dynamics are *mp*. The melody is written in a key with one flat (Bb) and features long, sweeping phrases with slurs. It is divided into two staves, with a measure rest at the beginning of the second staff.

Melodía 4

Vals

Musical notation for Melodía 4, starting with a treble clef and a 3/4 time signature. The tempo is marked *Vals*. The melody is written in a key with one flat (Bb) and consists of quarter and eighth notes. It is divided into three staves, with measure rests at the beginning of the second and third staves.

...cine...

Lo haces de cine.

Por parejas o en grupo inventar una pequeña historia para representar en clase pero sin palabras. Será divertido observar como los compañeros son capaces de adivinar vuestra historia o crearse una propia con lo que estan viendo.

...acción. ;

Un juego de cine.

Ya lo sabes. No podía faltar. Has jugado infinidad de veces. Pero esta bien que lo vuelvas a hacer. Se trata del juego de las películas. Se forman dos grupos. Uno de los alumnos de un grupo le dice a otro, del otro grupo, sin que los demás lo oigan, el título de una película, y éste solo con gestos transmitirá a sus compañeros todos los datos necesarios para que acierten el título. Es divertido, Pruébalos ;.

El juego tienen algunas variantes (otras las puedes inventar tú). Solo dos ejemplos:

- 1.- El jugador que transmite a los demás el título para que lo adivinen, no podrá gesticular y solo emitirá sonidos u onomatopeyas.
- 2.- También puede expresarse solo con palabras esdrújulas.

Bienvenido Mr. Marshall
(América crea la industria del cine)

La época sonora. El 6 de octubre de 1927 "El cantor de jazz", de Alan Crosland, dejaba escuchar al actor Al Jolson cantando. Se iniciaba una nueva era para la industria del cine. También para los actores: muchos de ellos desaparecieron como tales al conocer el público su verdadera voz, desagradable o ridícula, que no correspondía a la apariencia física.

El cine en color llega con la película de Victor Fleming, "Lo que el viento se llevó" (1939). El cine de animación se fue implantando entre los gustos del público, especialmente entre los más pequeños. Walt Disney es el creador americano predilecto incluso más allá del propio país.

A finales de los años 70, Georges Lucas - autor de "La guerra de las galaxias" (1977) - y Steven Spielberg, realizador de "Encuentros en la tercera fase" (1977) apuestan por un cine comercial. En los años 80, la aparición del vídeo, obliga a realizar películas con muchos efectos especiales "Matrix" escrita y dirigida por los hermanos Larry y Andy Wachowski es una de ellas.

En España, la transición política posibilitó el despegue de un nuevo cine sin censura que influyó en la aparición de la llamada "movida madrileña". Pedro Almodóvar enriquece la escena cinematográfica a través de sus films posmodernos y de esperpento, género este último que también trabajó Berlanga.

Comenzada la década de los 90, la crisis de ideas se apoderó del cine norteamericano; así que decidió inspirarse en los héroes del cómic, Superman, La Masa, Spiderman. Géneros como la comedia clásica, los grandes dramas, los dibujos animados, el fantástico o el western retornan con fuerza.

Algunos países europeos reaccionan contra la enorme presencia comercial del cine norteamericano, mediante leyes que favorezcan a sus propios mercados. En España, siguen apareciendo nuevos autores, como Julio Médem, Alejandro Amenábar, Fernando León, Benito Zambrano, Iciar Bollain, Isabel Coixet, ...

Llegados a los cien años de cine de los estudios salen películas donde el ordenador ha tenido mucho que ver. Hombres de carne y hueso transformándose en hombres cibernéticos, los grandes saurios paseándose en pleno siglo XX, o protagonistas dando la mano a personajes muertos hace décadas. De la mano de la electrónica aparece la realidad virtual

Claqueta.

.Seguro que sabrías nombrar algunos de tus personajes de cine preferidos. ¿Por qué son los que más te gustan?

.Comenta con tus compañeros en clase dos series de películas: La Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos. Responder a estas preguntas: ¿No hay demasiada violencia en ellas?. ¿Pensáis que los mundos que se describen pueden en un futuro ser reales?

.¿Qué película de las últimas que has visto te ha impactado más y por qué?

.Mira que sencilla pregunta pero que complicada de responder: ¿Por qué vas al cine?

¡Música...

Hago música...de cine;

Una de las bandas sonoras más conocidas de los últimos años es la que compuso Klaus Badelt para la película “ Piratas del Caribe” La maldición de la Perla Negra de 2003. dirigida por Gore Versbinski, producida por la Jerry Bruckheimer para la Disney e interpretada por Johnny Deep, Orlando Bloom y Keira Knightley.

Tocad esta base melódica con un instrumento de los de clase. La partitura esta pensada para interpretar la con cuatro flautas. El profesor os aconsejará. Si a esta banda sonora le añadieseis la narración de alguna historia que tiene que ver con piratas, el efecto música con narración será como el trailer de una película. Estaréis haciendo cine.

Piratas del Caribe

Allegro

Flauta1

Allegro

Flauta2

Allegro

Flauta3

Allegro

Flauta4

13

11.

13

1.2

13

13

13

13

16

11.

16

16

16

16

16

16

...cine...

Un poco de cine;
 Esta actividad se desarrolla a lo largo de toda la guía.
 Se trata de hacer una película en clase. Para ello vamos
 a seguir los pasos necesarios en toda producción:

1.- Elección de la productora:

El productor es la figura que se compromete a llevar adelante un proyecto. Pone el dinero y elige al director, los actores, el director de fotografía y a todo el equipo.

Elegid en clase a los productores podrán ser uno o más alumnos.

2.- Elección de los guionistas:

Una vez tengáis a los productores, que éstos elijan a los guionistas y que se pongan a escribir una historia. La historia tendrá que ser coherente y tener un comienzo, un nudo y un desenlace.

3.- Realización del copión.

El copión es como un cómic en la que aparecen en viñetas las escenas que luego rodareis con los diálogos y la posición del encuadre de la cámara.

¡Ya tenéis productores e historia, más adelante llegarán el director, los actores y los técnicos.

Han aparecido algunas palabras nuevas del mundo del cine que conviene que conozcáis bien.

Productor, guionista, guión y copión.

Buscadlas en el diccionario y así sabréis bien su significado. Estamos aprendiendo cine;

...acción;

Cine con voz y...color;

Hemos visto como en 1927 nace el cine sonoro y en 1935 el cine en color.

Las películas recogen el sonido en directo o lo incluyen después. Es el caso de los efectos especiales, la música y la voz de los actores cuando están grabadas o se pasan de un idioma a otro. Crees que el actor que Brad Pitt habla castellano? Que va, está doblado;. Esta palabra significa que su voz en las películas que vemos aquí la pone un actor español. A esta técnica se llama doblaje. Vamos a hacer doblaje. Es fácil. Coged una escena de una película que podéis ver en clase. Fijaros en los movimientos de los labios. Y después ponedle el texto que queráis. Luego la hacéis en clase con el resto de vuestros compañeros y os reiréis un montón.

El color le da al cine una dimensión más real, como la vida que vemos todos los días.

Escoged los personajes de vuestras películas preferidas. Dibujadlos pero cambiarles el color del vestuario. Así seréis diseñadores de color. Podéis hacerlo también con paisajes o con otros elementos como coches, naves etc.

Si esto lo hacéis con el ordenador ya estaréis entrando en la dimensión del cine de nuestros días. Probad también a dibujar algún personaje nuevo. Es divertido;

...más cine por favor ;

Ahora que conocemos la historia del cine, no nos podemos olvidar de nuestros protagonistas y sus obras. Charles Chaplin, “Charlot” con “El Aventurero”, Búster Keaton con “Una semana” y Carl Davis con su música junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Charles Spencer Chaplin

Charles Spencer Chaplin nace el 16 de abril de 1894 y muere el 25 de diciembre de 1977. Fue un director, actor, escritor, productor y compositor inglés de cine mudo y sonoro. Más conocido por su personaje, Charlot, y también como Carlitos Chaplín. Su madre fue una actriz de que vio truncada su carrera debido a que padecía esquizofrenia. Su padre era alcohólico, y Chaplin pasó largos períodos de tiempo en orfanatos.

Charlot hizo su primera aparición pública a la edad de 5 años, sustituyendo a su madre en un teatro londinense. Luego se fue con su hermano a California y descubre el mundo del cine. En su primera película, “Charlot periodista”, todavía no tenía la imagen que le caracterizaría siempre, pero ya en la segunda “Carreteras sofocantes”, en 1914, llevaba su indumentaria de vagabundo. Parece ser que el famoso traje se lo compuso mediante aportaciones de cómicos amigos: la chaqueta de Charles Avery, los pantalones de Fatty Arbuckle, las botas de Ford Sterling, y el bigote de Mack Swain. En todas sus posteriores películas interpretó a un vagabundo que buscaba mejorar su vida sin conseguirlo nunca

En otoño de 1917 rodó "El Chico" con el niño Jackie Coogan, que acabó por convertir a Charlot en uno de los iconos, no ya del cine, sino de la historia. Fundó la United Artist, el 5 de febrero de 1919, y pudo rodar El circo en 1928 que, se convertiría en una de las películas más taquilleras del periodo mudo.

Chaplin no quiso abandonar el cine mudo. No quería que su personaje, Charlot, que había creado con tanto trabajo, hablara, porque pensaba que eso lo estropearía. De hecho, por más que en el Gran Dictador y en Candilejas Chaplin sí habla, el personaje del vagabundo nunca lo hizo en una película, ni siquiera en Tiempos Modernos donde el resto del elenco sí lo hace. Es así que empezó a rodar "Luces de la ciudad", y la presentó como película muda, pero con música grabada dentro del film, compuesta por él mismo.

Las críticas sobre Chaplin aumentaron cuando realizó "El Gran Dictador" de 1940, protagonizada junto a Paulette Goddard, su tercera mujer. La película, era una crítica contra el nazismo alemán, y por extensión contra todos los fascismos y dictaduras. Comenzó a rodarla la misma semana en que comenzó la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos fue causa de muchos problemas La película fue censurada en España.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se desató en EEUU lo que se conocería como «cacería de brujas».. A Chaplin, le acusaron de ser comunista

En Abril de 1953, el actor se estableció en Suiza . En 1966 rodó su última película La condesa de Hong Kong, protagonizada por Marlon Brando y Sophia Loren.

A comienzos de los años 70, Chaplin comenzó a escribir la música y partituras originales para sus películas mudas, para estrenarlas como versiones definitivas. En total compuso la música de todas sus películas cortas de la First National, y también de sus largometrajes "El Chico" y "El Circo". Su último trabajo completado fue la musicalización de su película de 1923 , "Una mujer de París" en 1976.

En los últimos años de su vida se mantuvo alejado del mundo en su mansión de Corsier-sur-Vevey en , donde falleció, el 25 de Diciembre de 1977, mientras dormía a la edad de 88 años.

Obtuvo tres oscar y siete nominaciones y dejó más de 150 películas entre cortos y largometrajes.

La película que veremos en el concierto es:

El Aventurero (The aventurer)

Escrita, dirigida y producida por Chaplin. Estrenada el 23 de octubre de 1917. Protagonizada por Chales Chaplin, Eric Campbell y Edna Puirviance . Dura 31 minutos y esta realizada por los estudios Mutual.

ARGUMENTO

Un grupo de policías busca en la playa infructuosamente a un fugitivo. El más gordo de ellos se pone a descansar, junto a él, emerge de la tierra Chaplin, en traje de presidiario.

Al ver a los policías escapa nadando en el mar, mientras los guardas le disparan y lo persiguen en bote. En el puerto, se encuentra a Edna, con su pretendiente, el gigante de grandes barbas y cejas que interpreta Eric Campbell. Súbitamente aparece la madre de Edna ahogándose, Chaplin aparece entonces, salvándolos a todos, incluso al gigante que acababa de caer por accidente.

Lo llevan a su casa, cuando despierta se viste para bajar y se encuentra en una cena de la alta sociedad, trata de conquistar a Edna. Su rival por su parte, celoso, descubre en el diario que es el fugitivo buscado por la justicia.

Chaplin, logra engañarles pero el gigante llama de cualquier forma a la policía. La persecución en la casa se inicia, es un caos total, y al final un guardia lo captura, pero Chaplin como siempre nos depara una sorpresa.

Claqueta

.¿De que conocías a Charlot?

.¿Sabes lo que es una “charlotada”? Busca en el diccionario.

.¿Crees que los vagabundos de ahora se parecen a él?

.¿Sus movimientos en el cine se parecen a los de un payaso de Circo?

.¿Si?,¿Cuáles?

.Si Chaplin denunciaba los abusos de la sociedad y el poder, y tenía tanto que decir sobre ello, ¿por qué crees que su personaje no hablaba?

¡ Música...

Música en movimiento...de cine;

Con los instrumentos Orff de clase vais a poner música a unos cuantos movimientos. Esta técnica se llama Mickey-mousing y consiste en acentuar las acciones de los actores de una película con melodías y efectos musicales. No se trata de acentuar las emociones, sino de acompañar la acción con sonidos. Como en el circo cuando los equilibristas y payasos realizan una acrobacia o una broma, la orquesta la subraya con un toque de percusión, lo mismo sucede en el cine pero de una forma más elaborada. Haced lo mismo. Unos alumnos inventan una acción muda que puede ser una escena cualquiera y hay que ponerle música pero solo a los gags y acciones concretas, como caerse, correr, empujar algo, esconderse, etc. Estaréis haciendo Mickey-mousing.

...cine...

Un poco de cine (2ª parte)

Bueno ya tenemos un guión, y unos productores para la película, ahora nos hace falta algún elemento más.

Los productores elegirán a un director, que será el encargado de llevar a cabo el proyecto, un director de fotografía, el que maneja la cámara (podéis utilizar un video. Ahora hay muchos modelos. Si no hay uno en clase se lo podéis pedir a vuestros padres), una script (palabra inglesa-podéis buscarla en el diccionario-para definir a la persona que anota todo lo que sucede en el rodaje), un iluminador (que pondrá la luz que se precise para las escenas) y un especialista en sonido que se encargue de comprobar que todo se oye bien. Ya tenéis el equipo técnico básico, ahora vamos al artístico. Necesitáis actores y actrices. Para ello tendréis que hacer lo que se denomina un “casting”, es decir una prueba a cada uno para ver si encaja en el papel de la película.

Con todo esto y después de que el directo y el director de fotografía han elegido los lugares en donde se va a rodar, podéis empezar la película.

Fijaos que han aparecido varios nombres: Director, Director de Fotografía, Script, Iluminador, sonido, casting. Búscalos en el diccionario así sabrás mejor su significado y cual es el cometido que tienen cada uno.

Solo nos queda...rodar;

...acción;

El personaje de Charlot se mueve de una forma muy concreta. Tiene movimientos de la llamada Comedia dell'Arte, que era una técnica teatral del siglo XV y tiene algo de los payasos de hoy en día(que por cierto derivan todos de la Comedia dell'Arte).
Vamos a movernos como él.

Fíjate atentamente en cualquiera de sus películas cuales son sus movimientos e imítalos.(hablando de imitar, sabías que Charlot se presentó a un concurso de imitadores de Charlot y no ganó. Obtuvo el tercer puesto. Ya ves nadie le reconoció). Para ello te proponemos tres acciones:

- 1.- Se trata de llenar un vaso de agua con el líquido de una botella, mientras intentas quitarle de la cabeza una mosca a tu compañera de mesa.
- 2.- Se trata de escapar de tus perseguidores en un lugar en donde solo hay mesa y silla. Te puedes esconder detrás de lo que quieras.
- 3.- Se trata de colocar un cuadro en la pared que tú has tirado y a la vez intentar que no te descubra el vigilante del Museo.

Joseph Frank Keaton VI

Joseph Francis "Buster" Keaton nació en Piqua, Kansas, el 4 de octubre de 1895. Fue un famoso actor y director de cine mudo cómico. Se caracterizó principalmente por su humor físico mientras mantenía un rostro inexpresivo en todo momento, lo cual le ganó su apodo, "Cara de palo". Al igual que sus contemporáneos, Keaton provino del vaudeville en donde actuó junto a sus padres, presentados como "Los Tres Keatons" desde la edad de tres años.

Su primera película fue "Fatty asesino", "The Butcher Boy", 1917. Ya en California conoció a Natalia, su primera mujer Volvió a casarse otras dos veces, con Mae Scribbens en el año 1933 y con Eleanor Harris en 1940. En el año 1918, debido a una infección en los oídos, se quedó prácticamente sordo para el resto de su vida.

Buster Keaton comenzó a protagonizar una serie de comedias que lo catapultaron a la fama, incluyendo "Una semana" "La Mudanza" "La Casa Eléctrica" y "El Gran espectáculo". Alcanzó la cima de su creatividad durante los años 20. Su éxito inicial lo hizo uno de los comediantes más famosos del mundo. Su popularidad fue eclipsada solamente por el arrollador éxito de Charlot, aunque fue amigo suyo.

Fue en esta época cuando modeló su personaje, un joven tragicómico, que se enfrenta a las desgracias con una absoluta inexpresividad, que hizo que le bautizaran como "cara de palo". Para darle expresión a su personaje, utilizaba las acrobacias, para las que no usaba ningún doble ni especialista. Todas las proezas que realizó en "El maquinista de la general", o en "El héroe de río", son suyas. En "El rostro pálido", llegó a saltar desde una altura de 24 metros, y en la película "El moderno Sherlock Holmes", se rompió el cuello en una escena de riesgo.

Sus películas más famosas y populares de esta primera época, son las consideradas como las mejores de toda su carrera, e incluyen "La Ley de la Hospitalidad" (1923), "El Navegante" (1924), "El Héroe del Río" (1928), "El Maquinista de la General" (1927), "El Mderno Sherlock Holmes" (1924) o "Las Siete Ocasiones" (1925)

Tras ser forzado a entrar en el sistema de estudio, al cual nunca se adaptó, Keaton cayó en el alcoholismo. Su carrera se derrumbó en unos pocos años y pasó gran parte de la década de 1930 oculto, trabajando como escritor de gags para varias películas de MGM, particularmente aquellas de los Hermanos Marx, incluyendo "Una noche en la Ópera" (1935) y "En el Circo" (1939).

Murió en 1966 en California

Una semana (One Week)

Guión y dirección: Búster Keaton y Eddie Cline

Producción: Comique Film Corporation

Interpretes: Búster Keaton, Sybil Seely, Joe Robert

ARGUMENTO

Búster Keaton se casa con una guapa joven y los dos reciben los parabienes y felicitaciones de los invitados. También agradecen los regalos, entre los que se encuentra una casa prefabricada para montar pieza por pieza; pero su rival en amores le cambia la numeración de las distintas cajas y Buster une los bloques equivocadamente, por lo que le sale un hogar trapezoidal, con ventanas torcidas, medio tejado, sin puerta de entrada y teniendo que entrar por una ventana del piso de abajo.

Mas el matrimonio ve la construcción con buenos ojos, porque están enamorados y tienen un hogar que es suyo. Dan una fiesta a sus amigos y mientras les enseña el hogar, de pronto, comienza a llover dentro de la casa.

Entonces un fuerte viento sacude la choza y ésta comienza a dar vueltas como un tiovivo hasta que todo el mundo termina en medio de un barrizal. Aparece un burócrata del ayuntamiento y les comunica que han construido su casa en una parcela equivocada, por lo que deben trasladarla al otro lado de un paso a nivel.

El matrimonio se pone manos a la obra y coloca unos barriles debajo de la choza para tirar de ella con el automóvil, pero al intentar cruzar las vías del tren, se queda atascada. En ese momento oyen el silbato de una locomotora y la ven venir directamente por la vía donde se halla la casa.

Claqueta.

Hay un actor en la actualidad que como Keaton realiza todas las escenas arriesgadas de sus películas, él mismo. ¿Sabes quién es?

Tanto Keaton como Chaplin comenzaron sus carreras muy jóvenes, con menos de cinco años. ¿Conoces actores de la actualidad que también comenzaron jóvenes? Nombra unos cuantos.

¡Música...

Todo es Jazz¡¡

Muchas de las partituras compuestas para las películas de cine mudo son de jazz, se basan en él o en sus distintas variantes como el Beep Bop, swing, ragtime, etc.

Aquí tenéis un ejemplo de un ragtime de Schot Joplin. El Ragtime es un género instrumental compuesto principalmente para piano y por negros americanos que combina melodías sincopadas con las formas de la marcha. Los ragtimes clásicos presentan tres o cuatro temas, llamados strains, que son diferentes y tienen 16 compases en compás binario.

Un poco de cine (3ª parte)

Bueno, ya tenéis todo para empezar a rodar vuestra propia película. El equipo técnico, el artístico y los escenarios que pueden ser interiores o exteriores.

Para rodar se agrupan las escenas teniendo en cuenta las localizaciones. (cuándo se rueda al lugar en el que se hace se la llama plató) Es decir, si las escenas 3, 8 y 22 transcurren en la biblioteca, pues habitualmente se ruedan seguidas así no tienes que desplazarte de un sitio a otro y volver de nuevo a donde ya has estado. De forma sencilla podéis rodar planos. Un plano es una secuencia de una acción. Tiene su contra-plano. La misma acción vista de otro lado. Y puede tener planos generales, primeros planos, medios y americanos. También hay planos cenitales, que son los que se sacan desde arriba.

Es importante que los actores se sepan el guión de cada escena. Para prepararles se suelen hacer ensayos y suele haber un director artístico que se ocupa de la forma de actuar de los actores. Vigila la luz, el sonido y si tenéis que repetir que todo este como la anterior escena. De eso se ocupa el escript

Con todo esto ya podéis rodar; No olvidéis la claqueta, que es donde apuntan las escenas que son las tomas que se han hecho para que luego se sepa cual es la buena, y las voces de órdenes que da siempre el director o su ayudante:

Silencio...(claqueta. Por ejemplo: "Armagedon".escena 4 tomas dos)...cámara... acción... rueda;

Más tarde veremos que hacer con el material para que se convierta en una película. Suerte; ;

Han salido nuevos conceptos como el de plano, cenital, plató, localización, rodar, claqueta, ayudante de dirección, director artístico...Búscalas en el diccionario y aprenderás mucho cine.

...acción;

Dos amigos de cine.

Buster Keaton y Charles Chaplin se conocían, eran amigos. Vamos a imaginarnos como sería un encuentro entre ellos. Teniendo en cuenta lo que sabes ya de ellos, escribe una escena teatral en la que los dos personajes se encuentren en un café, o a las puertas del cine o en otro sitio. Después podéis leer las escenas en clase y representar alguna de ellas.

CARL DAVIS

Nacido en Nueva York, sus primeros años de trabajo en EE UU le proporcionaron un amplio bagaje musical. Sus composiciones musicales para TV incluyen la aclamada mundialmente producción de la BBC “Orgullo y Prejuicio”. Entre sus partituras para el cine destacan “La mujer del teniente francés”, “Campeones”, “Escándalo”, “Rey David”, “El pico de las viudas” y “Topsy Turvy”.

En 1983, el Ministerio de Cultura francés le otorgó la Orden de Caballero de las Artes y las Letras después de una proyección de “Napoleón” en París. En Junio del 2002 estrenó “El estudiante novato”, de Harold Lloyd, con la Orquesta de Cámara de Los Angeles en la Gala Anual del Cine Mudo, presidida por Dustin Hoffman.

La asociación de Carl con la London Philharmonic Orchestra le ha llevado a presentar desde 1997, “Ben-Hur”, “El demonio y la carne”, o “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”. Como parte de las celebraciones del 150 aniversario de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra Carl y Paul McCartney escribieron juntos una obra titulada “Oratorio de Liverpool de Paul McCartney” estrenada y dirigida por Carl en la Catedral Anglicana de Liverpool en Junio de 1991.

Con la Philharmonia Orchestra, Carl estrenó recientemente sus partituras originales para tres de los "Mutuals" de Charles Chaplin. A Carl le gusta componer para la danza. Sus principales trabajos incluyen "Un hombre sencillo" y "Cuento de Navidad" también ha colaborado también en radio con una serie semanal de 13 programas titulada "Clásicos de Carl Davis" para Radio 2 en 1997

Carl ha grabado también numerosos álbumes clásicos con diversas orquestas, incluidas la Royal Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, English Chamber Orchestra, London Philharmonic y Philharmonia Orchestra. Ha recibido honores a ambos lados del Atlántico como compositor y director, entre ellos el Doctorado Honoris Causa en Música por la Universidad de Liverpool en reconocimiento a su labor con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En noviembre de 2005, ha sido reconocido por la Reina de Inglaterra como miembro de la Orden del Imperio Británico.

En la actualidad, Carl vive en Londres. Casado con la actriz Jean Boht, tiene dos hijas, Hannah y Jessie.

Orquesta Sinfónica de Navarra

La Orquesta fue fundada por Pablo Sarasate en el año 1879, lo que hace de ella el conjunto orquestal en activo más antiguo de España.

En sus programaciones ha destacado siempre el interés por la obra de autores navarros - García Leoz, Sarasate, Remacha, Eslava, González Acilu,-, así como el afán de dar a conocer al público pamplonés las grandes novedades del panorama internacional, como lo fueron las obras sinfónicas de Wagner en los albores del Siglo XX, o lo son hoy día composiciones de Lindberg, Rautavaara, Lutoslawski, Boulez, Fedele o Berio, entre otros.

Además de Joaquín Maya, que fue su primer Director Titular, numerosos maestros han dirigido la Orquesta durante sus más de cien años de vida, incluido el insigne compositor francés Camille Saint-Saens. Directores titulares fueron Javier Bello Portu, Miguel Roa, Jaques Bodmer, Miquel Ortega y Luis Aguirre. El actual Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra es, desde 1997, el Maestro Ernest Martínez Izquierdo, cuya eficaz y continuada labor de criba y estilo permite situar hoy día a la Orquesta entre las más importantes de España por su alto nivel de calidad artística.

Cine y música.

En el cine la música funciona como un elemento en primer plano para el que el complemento visual reclama una atención inmediata o como un elemento secundario de fondo concebido para reflejar y apoyar el carácter de la acción de una escena.

En sus inicios el cine no disponía de pista sonora, era "mudo", si "mudo" entre comillas, porque aunque se le llama así siempre había algún tipo de sonido que le acompañaba.

Aunque hubo grandes esfuerzos por hacer sonoro el cine desde el principio y se añadían efectos durante las proyecciones, el sonido más destacado que acompañaba a las películas era la música.

El tipo de música que se interpretaba variaba dependiendo de la película y la sala donde se proyectaba el film: algunos títulos iban acompañados de su partitura (compuesta o no especialmente para la película), otros no, y entonces se utilizaba música de librería.

En el caso de que el film tuviera su propia música su interpretación dependería de la sala en la que se pasara: en salas grandes y ciudades se podía asistir a una proyección con una orquesta; en salas medianas podíamos encontrar una orquesta de cámara; y en salas pequeñas y en los pueblos solía haber un único músico tocando el piano o el violín.

Camille Saint-Saens fue el primer compositor en crear música especial para cine. Después de él vinieron otros reconocidos como Mascagni, o Milhaud, pero los primeros años del cine mudo contaron con acompañamientos musicales de pianos, órganos y pequeños grupos instrumentales que interpretaban melodías populares. Hasta que, con el cine sonoro, los grandes estudios decidieron que era más barato encargar a compositores música nueva. Y así, maestros como Prokofiev, Copland, Shostakovich o Bliss compusieron decenas de partituras para el séptimo arte. El jazz entonces tomó fuerza en el cine y surgieron normas como Manzi, Duke Ellington que en la primera parte del siglo XX dejaron muestra de su dedicación al cine. Las canciones forman parte de la trama argumental del film cuando este se convierte en el “musical”, que en Estados Unidos ha ido muy unido a Broadway. La música instrumental muchas veces con una melodía muy cantable suele adquirir el estatus de primer plano. Es el caso de Max Steiner y su “tema de Tara” para “Lo que el viento se llevó” de 1939. En los años sesenta y setenta las bandas sonoras de John Barry popularizaron las películas de James Bond.

En cualquier caso la música en el cine tiene tanta importancia como cualquiera de sus restantes elementos. Así, es capaz de crear ambientes de terror, miedo o alegría, sirve para crear estados de ánimo, y sobretodo proyecta una imagen que la película por si sola no podría hacer.

Las composiciones de Carl Davis.

Solo dos notas para acercarnos un poco a las dos composiciones de Carl Davis para las películas de Charlot y Buster Keaton. Solo dos notas porque es mejor dejar volar los sentidos para apreciar por sí mismo el valor y la riqueza de estas creaciones.

Davis compone para “Una semana” One Week” de Keaton una música divertida, dinámica y curiosa, al mezclar ritmos que recuerdan a un Vals con mickey-mousing para resaltar las peripecias de los actores. El mickey-mousin se define como la técnica que consiste en transcribir todos los accidentes rítmicos, visuales y los movimientos de los personajes de forma que se apoye la acción con la partitura, además de reforzarla y determinarla. La cinta de Keaton está llena de comicidad. Pero Buster Keaton utiliza el humor como soporte de la acción, es decir está dentro de la misma, de forma que camina de forma inseparable a la historia. Además la comicidad de Keaton tiene un componente físico innegable. Sus saltos, caídas y equilibrios en lugar de provocar tensión, provocan risa. Davis aprovecha esta técnica (que descubrió la comedia dell’arte y después popularizaron los payasos tradicionales) para crear una música que impulsa la comicidad.

Para “El Aventurero” de Charlot, Davis opta por una música más cercana a los géneros provenientes del jazz. Utiliza una melodía alegre para la escena de la persecución de Charlot por los policías con el ánimo de restar dramatismo a la acción. Un mismo tema del que luego hace variaciones para volver de nuevo al tema principal. En la segunda parte de la cinta, cuando Charlot esta en la casa, Davis opta por una melodía tranquila, que rompe al final con el tema del comienzo en la persecución con la que termina la cinta.

¡Música...

Aquí tenéis la melodía de la persecución inicial. La podéis tocar en clase con el apoyo del profesor.

Allegro

Aquí tenéis la melodía del momento en el que Charlot despierta en la casa y participa de la fiesta. También la podéis interpretar con los instrumentos de clase.

Andante

...cine...

Un poco de cine (3ª parte)

Ya habéis rodado la película. Bien; Ahora queda el montaje en la fase que se denomina post-producción. El montaje, que exige la presencia de un montador, supone el ordenar las tomas y escenas y ponerlas en orden para que cuenten la historia conforme al guión. También se incluye la música. Si os atrevéis podéis componer temas para la película o ponerle otra ya compuesta. Queda hacer los carteles y definir su distribución, es decir la empresa que la va a poner en los cines. Enhorabuena, ya habéis hecho vuestra película.

También han aparecido algunos conceptos que podéis mirar en el diccionario para conocerlos más a fondo:

Post-producción, toma, montaje, montador, distribución

...acción;

Hoy...me voy al cine

Os propongo que proyectéis en clase (las podéis alquilar en un video-club) algunas películas de Charlot y Keaton. Podéis elegir las que queráis de las que haya en el Video-club.

De Charles Chaplin os recomiendo:

The Inmigrant de 1917,

Vida de perro de 1918,

El chico de 1921,

La Quimera del Oro de 1925

Tiempos Modernos de 1936.

De Buster Keaton os recomiendo:

La mudanza de 1922.

El navegante de 1924

El Cameraman de 1928

El Rey de los Cowboys de 1925

El Maquinista de la General de 1926

Sabréis más de ellos y por supuesto pasaréis unos momentos inolvidables. Os lo aseguro.

Recursos didácticos.

Libros:

Historia de los instrumentos musicales.

Mary Remnamt. Ediciones Robinbook. Barcelona 2002

Nuevo diccionario de la Música.

Roland de Candé. Ediciones Robinbook. Barcelona 2002

La Interpretación de la Música.

Thurston Dart. A Machado Libros S.A. 2002

El Lenguaje Musical II. La Jerarquía de los sonidos.

Joseph Cofre i Fradera. Ma non Troppo. Edic. Robinbook Barcelona 2005

Va de Opera.

Marcel Gorgori/ Roger Alier. Vernal. Barcelona 2002

Diccionario Harvard de Música.

Don Michael Randel. Alianza diccionarios. Alianza Editorial. 1997

Diccionario Akal/ Grove de la Música.

Stanley Sadie. Ediciones Akal S.A. Madrid 2000

Guía de la música sinfónica.

Francois-Rene Tanchefort- Alianza editorial. Madrid 1989.

Diccionario del cine.

Eduardo A. Russo. Editorial Paidós.

Diccionario del Cine español.

José Luis Borau y otros autores. Alianza. Madrid 1.998

Joyas del cine mudo

Vicente Romero. Editorial Complutense. 1996

El cine mudo. Un caso poco hablado.(Chaplin, Keaton y otros)

Luis Bonet Mojica. T&B Editores.2003.

Discos:

Calle 54. Doble CD. Varios artistas.

Emi-Odeón 2000.

Ragtime piano roll.

Scout Joplin. Warner Classics. 2007.

King of Ragtime.

Scout Joplin. Giants of Jazz. 1990.

The Entertainer.

Scott Joplin. Déjà vu.

Historia de la música. Colección Deutsche Grammophon.

1.538-1600- El renacimiento

Autores: Luis Millan, Alonso Mudarra etc...

1.886-1.894- El Simbolismo.

Autores: Cesar Frank, Johannes Brahms. Eric Satie.