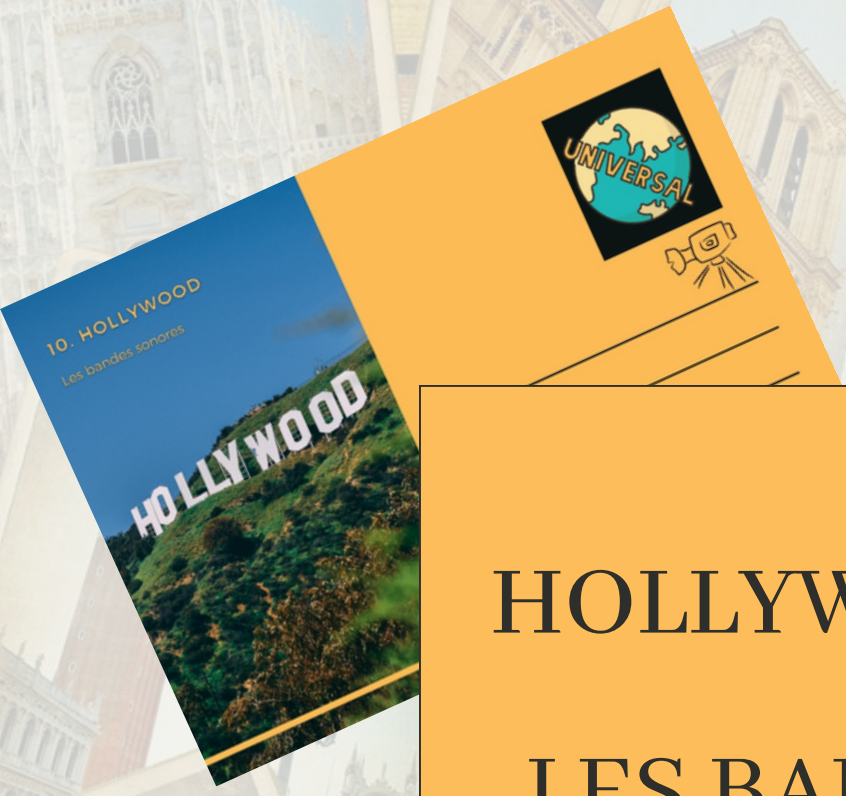
POSTALS MUSICALS



HOLLYWOOD

LES BANDES SONORES

Marc Belmonte Salort

Cultura musical

Endevina les bandes sonores

YouTube

ORÍGENS DE LES BANDES SONORES

Segurament molts de vosaltres crèieu que la música de cinema va començar amb la irrupció del so dins del món del cel·luloide (cinta termoplàstica). No obstant això, quan el cinema era mut (1895-1929), el mateix públic demanava acompanyaments musicals del que veia, i això es duia a terme bé a través d'una petita banda de música que tocava alhora que es veia la pel·lícula, o bé per mitjà de pianos o gramòfons. Així i tot, cal reconèixer que aquestes músiques no es posaven per a acompanyar a l'acció, sinó per a pal·liar, en la mesura que sigui possible, el soroll que produïen les bobines de les cintes.

Poc després és quan es planteja triar els temes musicals en funció del que s'està veient en la pantalla, utilitzant per exemple, als grans clàssics com Beethoven i Chopin. Aquest és l'origen de les bandes sonores, encara que no resulti en música específica per al cinema.



Projector cinematogràfic
Soroll de fons

BANDA SONORA (BS) O BANDA SONORA ORIGINAL (BSO)?

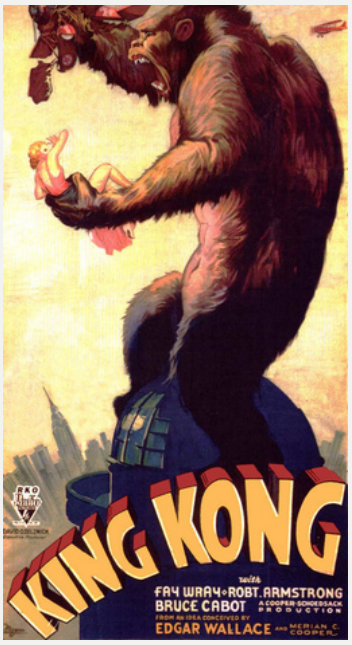


Els efectes de so en el cine

Una **Banda Sonora (BS)** és la part de so i el resultat de l'edició de diferents pistes, ja siguin diàlegs, efectes sonors, música d'una obra o acompanyament... Des d'un punt de vista musical, s'entén com a banda sonora aquella música tant vocal com instrumental editada expressament per a un llargmetratge, complint amb la funció de potenciar aquelles emocions que les imatges per si soles no són capaces d'expressar.

Quan la banda sonora és creada expressament per a una pel·lícula determinada i no utilitza música preexistent, es denomina **Banda Sonora Original (BSO).**

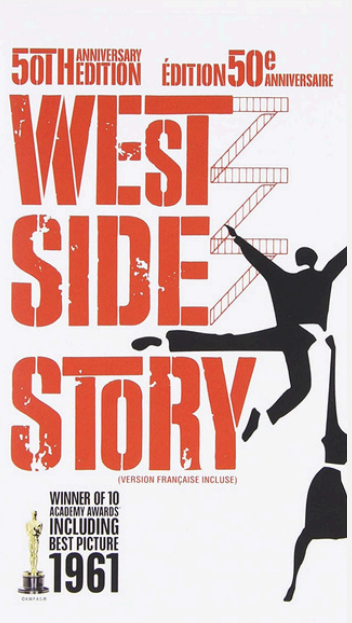
ETAPES DEL CINE SONOR



SIMFONISME CLÀSSIC (1930-50)

- La música com a acompanyament constant passa a ser utilitzada sols en moments clau del llargmetratge.
- Professionalització de la música de cine: Erich Korngold i Max Steiner com a màxims exponents.
- Obres musicals extenses de caràcter descriptiu. Exemple: King Kong (1933).

Max Steiner - King Kong 1933 (Final)



EL TEMA PRINCIPAL (1951-71)

- Un tema principal que es repeteix diverses vegades durant el llargmetratge.
- Fi comercial per a vendre les bandes sonores al públic.
- Influència dels musicals.
- Destaquen compositors com ara Leonard Bernstein i l'adaptació al cine de *West Side Story* (1961).

Leonard Bernstein- *West Side Story* 1961 (Maria)



NOU SIMFONISME (1972-2022)

- Tornada al simfonisme clàssic però amb les noves possibilitats tecnològiques.
- Compositors de renom com ara: John Williams, Jerry Goldsmith, Alan Silvestri, Joe Hisaishi, Hans Zimmer, James Newton Howard, Danny Elfman...
- Algunes bandes sonores continuen venent milions de còpies avui dia com *El Rey Escorpión*.

John Debney- *El Rey Escorpión* 2002

COMPOSITOR/A DE CINE

JOHN WILLIAMS (1932)

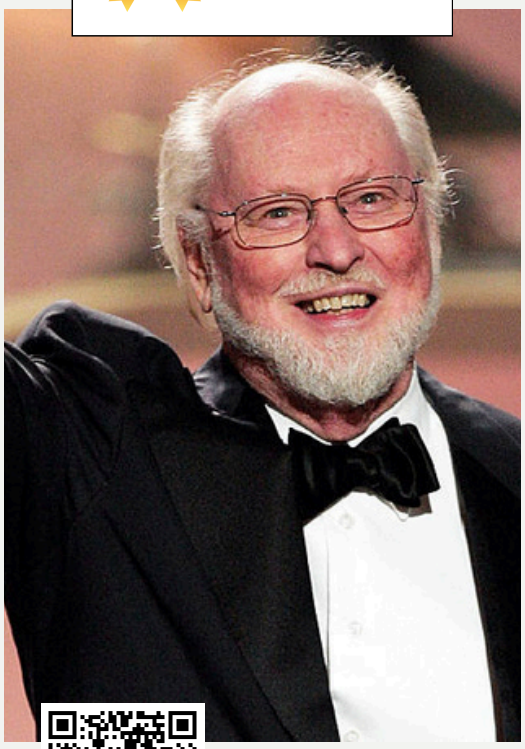
L'estatunidenc John Williams és un dels principals compositors de bandes sonores de la història del cinema. Va guanyar el seu primer Oscar en 1971, gràcies al llargmetratge *Violinista en el tejado*. En 1974, va arribar el segon amb *Tiburón*.

Spielberg va recomanar a més a Williams al seu amic George Lucas que necessitava un compositor per a la seua pel·lícula *Star Wars*. Sens dubte, aquesta seria una de les bandes sonores més icòniques i impressionants de tots els temps. Per ella Williams va guanyar el seu tercer Oscar. Els dos següents els obtindria per *E.T* (1983) i *La lista de Schindler* (1994).

Seria impossible no citar altres cèlebres pel·lícules que han comptat amb la música original de Williams, com *Superman* (1978), la tetralogia d'*Indiana Jones*, *Jurassic Park* o les tres primeres pel·lícules de la saga *Harry Potter*.

INVESTIGA

Què són els premis IFMCA?



John Williams - Jurassic Park

PINAR TOPRAK (1980)

Compositora nascuda a Istanbul (Turquia) però establerta als Estats Units, representa una de les veus més interessants del panorama de la banda sonora actual. En els últims anys ha iniciat la seua carrera en solitari donant enormes mostres de qualitat en pel·lícules com *The Lightkeepers* i documentals com *The Wind Gods* i *The Tides of Fate*, totes elles guanyadores de premis de la IFMCA. El 2017 treballa en *Liga de la Justícia* on destaquen els seus arranjaments del tema de *Wonder Woman*.

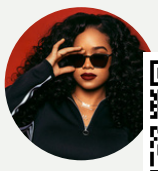
Tot aquest recorregut la porta a ser triada per Marvel per a la primera banda sonora del llargmetratge *Capitana Marvel*. Amb una orquestra de 70 músics, Toprak compon una de les partitures més excitants i dinàmiques per a la companyia, donant mostres d'un excel·lent domini de la música per al cinema.



Pinar Toprak - Capitana Marvel

ESCOLTA ACTIVA: ÓSCAR A LA MILLOR CANÇÓ

L'Óscar a la millor cançó original és un dels premis atorgats per l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques dels Estats Units en reconeixement dels compositors/es d'aquestes. Les composicions han de ser creades específicament per a acompanyar una pel·lícula i els/les intèrprets d'aquestes cançons no guanyen el premi tret que hagen contribuït en la musicalització, escriptura o ambdues.

	LLARGMETRATGE I COMPOSITOR/A	AUDICIÓ	EDICIÓ
1	*Flashdance* "What a Feeling" **Irene Cara**		56ª Any 1983
2	*La bella y la bestia* "Beauty and the Beast" **Alan Menken**		64ª Any 1991
3	*El Señor de los Anillos: el retorno del Rey* "Into the West" **Annie Lennox**		76ª Any 2003
4	*Los Muppets* "Man or Muppet" **Bret McKenzie**		84ª Any 2011
5	*Coco* "Recuérdame" **Kristen Anderson**		90ª Any 2017
6	*Judas and the Black Messiah* "Fight for You" **H.E.R.**		93ª Any 2020

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES BANDES SONORES



El Señor de los Anillos -
Anàlisi de Jaime Altozano

MELODIA (intervals, anell, personatge)

- Funció de leitmotiv: melodies que fan referència a un/a _____ i sonen cada vegada que apareix en la trama.
- Línies melòdiques repetitives amb vista a un públic comercial.
- Acords amb _____ de 2ª augmentada per a personatges històrics.
- Tema principal del llargmetratge que fa referència a un objecte en concret: l'_____.

RITME, COMPÀS I TEMPO (diàlegs, ternaris)

- Ritmes constants i, preferentment binaris (2/4, 4/4) per a les escenes principals i _____ (3/4, 6/8) per a escenes de conflicte.
- Temps ràpid i enèrgic per a l'acció i lents per a escenes de _____.

INSTRUMENTACIÓ I TIMBRE (tràiler, producció)

- Base instrumental formada amb programari de _____ musical. Es busca estalviar costos.
- Timbre de grans orquestres. Exemple: _____ _del llargmetratge.

TEXTURA

- Melodia acompanyada.

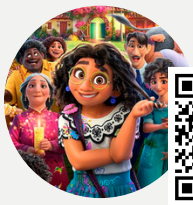
DINÀMICA (forte, piano)

- Escenes d'acció - guerra: dinàmica _____.
- Escenes de transició o història: dinàmica _____.

FUNCIONS (emoció, continuïtat, atmosfera)

- Ajuda a crear l'_____ adequada al desenvolupament de l'acció. Els compositors adapten la música a l'època i al context de la pel·lícula.
- Influeix en l'_____ de l'espectador creant un efecte psicològic determinat. La música reforça l'acció de la pantalla.
- Sosté l'estructura de la narració, donant un sentit de _____a la pel·lícula.

CLASSIFICA LA BANDA SONORA SEGONS EL SENTIMENT QUE TRANSMET

PISTA/CANÇÓ	AUDICIÓ
1 Alegria	
2 Tristesa	
3 Terror	
4 Amor	
5 Enuig	
6 Nostalgia	

AUDACITY: EFECTES DE SO EN EL CINE

Què són els efectes de so?

Són tots aquells sorolls que han d'escoltar-se per a donar credibilitat a la imatge (una porta que es tanca, passos en caminar, una aixeta oberta, un carrer amb tràfic, la pluja...). Serveixen per a ambientar o decorar l'escena. D'altra banda, quan la música forma part dels efectes sonors (una ràdio encesa), es denomina diegètica; aquesta es justifica dins de la pel·lícula i sol utilitzar música prestada.



Com es fan els sons dels animals per a les pel·lícules?

TASCA:

- Pas 1. Tria una de les opcions següents segons l'escena que t'agrade més.
- Pas 2. Crea un nou projecte amb el programari Audacity.
- Pas 3. Crea una pista o varies pistes per als teus efectes sonors. Utilitza els materials que necessites: papers, aigua, botelles de plàstic, instruments de l'aula...
- Pas 4. Exporta el projecte en format MP3 O WAV i adjunta l'arxiu al *Classroom*.

Cognom_Nom_Opció X_Efectes sonors.mp3

OPCIÓ 1
Escena de la pel·lícula *Spiderman* (2002)

OPCIÓ 2
Escena de la pel·lícula *Elf* (2003)

Tasca 1: efectes de so

Què són els efectes de so?
Són tots aquells sorolls que han d'escoltar-se per a donar credibilitat a la imatge (una porta que es tanca, passos en caminar, una aixeta oberta, un carrer amb tràfic, la pluja...). Serveixen per a ambientar o decorar l'escena.

Què cal fer?
A partir de les següents imatges, graveu sons característic per a cada personatge. La interpretació de la imatge és lliure. Per exemple: el so dels moviments (caminar, volar, menjar, rascar...).

1 gravació per cada imatge que després penjarem al classroom.

- Imatge 1



- Imatge 2



- Imatge 3



- Imatge 4



- Imatge 5



- Imatge 6



- Imatge 7



- Imatge 8



- Imatge 9



Tasca 2: doblatge de veu

Què és?
El doblatge és un procés de postproducció audiovisual que consisteix a substituir el diàleg original d'una pel·lícula, reportatge, programa, documental... Això es fa amb diverses finalitats, com millorar la locució d'un/a o diversos actors, corregir problemes en la gravació original del so o oferir els diàlegs en un altre idioma.

Què cal fer?
A partir dels vídeos del classroom (tasca 2). Podeu gravar la veu amb els subtítols de l'escena. Utilitzeu el codi QR per agafar la referència de l'escena original.

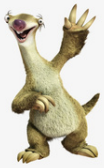
1 gravació per cada escena que després penjarem al classroom.

- **Escena 1**. Ice Age 4 - *Diego está enamorado*.

Manny



Sid



Diego



- **Escena 2**. Frozen - *El verano de Olaf*

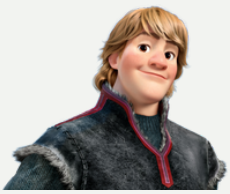
Olaf



Anna



Kristoff



- **Escena 3**. Cars - *¿Qué hay dentro?*

Rayo McQueen



Mack

