

Fanáticos de la Banda Sonora, FBSO, PRESENTA:

“IMÁGENES SONORAS DE KUBRICK”

Análisis de la obra del realizador Stanley Kubrick, desde la perspectiva de la música utilizada en sus más significativas producciones cinematográficas.

OBJETIVO GENERAL

El participante conocerá el desarrollo de la música cinematográfica del realizador Stanley Kubrick (1928 – 1999). De sus trece películas, se encuentran clásicos del cine, y que serán analizadas y comentadas cada una de ellas, como:

Senderos de Gloria (1957), *Espartaco* (1960), *Lolita* (1962), *Dr. Insólito* (1964), *2001: Una Odisea en el Espacio* (1968), *La Naranja Mecánica* (1971), *Barry Lyndon* (1975), *El Resplandor* (1980), *Cara de Guerra* (1987) y *Ojos Bien Cerrados* (1999).

Asimismo, se reflexionará sobre su melomanía le permitió a lo largo de toda su carrera poder influir en todos los aspectos relacionados con la banda sonora, y en concreto con la música de sus películas, llegando en ocasiones a prescindir de compositor y escogiendo personalmente piezas de música clásica o popular para sus largometrajes.

Fue decisivo fue en el empleo de la banda sonora en las cintas que dirigió, anticipándose a varias tendencias, incorporando tanto la enciclopédica revisión de la música perteneciente a la época en la que se ambientaba la película de turno, así como también emplear los aportes de la electrónica cuando ésta se aplicaba mayormente en el campo experimental.

DIRIGIDO A

Directores, productores, guionistas, compositores, músicos, estudiantes y todos aquellos seguidores de la obra fílmica del director Stanley Kubrick. Además a los interesados en el uso de la música para la realización cinematográfica, radiofónica, tv o cualquier tipo de propuesta audiovisual.

HORARIO Y DURACIÓN

Martes de 17:00 a 20:00 hrs. (12 sesiones).

GRUPO MÍNIMO

15 alumnos.

PLAN DE ESTUDIOS

1.- FUNCIONES DE LA MÚSICA CINEMATOGRÁFICA

2.- STANLEY KUBRICK (Datos biográfico – primeras realizaciones-1951/1955)

3.- **SENDEROS DE GLORIA (1957)**. El sonido de los tambores y la música militar tocando el "Soldier Boy", hasta ahogar el canto popular de EL SOLDADO FIEL que se escuchaba en la taberna.

4.- **ESPARTACO (1960)**. Alex North, compositor de melodramas introspectivos y de fuerte carga psicológica, era el candidato idóneo para expresar el conflicto interno de un esclavo que decide rebelarse

5.- **LOLITA (1962)**. Kubrick contó con orquestaciones incidentales eficaces por Nelson Riddle, por turnos sentimentales y siniestros, que no contienen mucho interés sin las imágenes adjuntas.

6.- **DR. INSÓLITO (1964)**. La música original es encargada a Laurie Johnson, pero dos melodías tienen especial relevancia, sentando las bases del uso que después Kubrick le daría a la música en sus cintas: *Try a Little Tenderness* en versión instrumental en los créditos iniciales acompañando las imágenes de los aviones acoplados para cargar combustible y el tema de [Vera Lynn](#) *We'll Meet Again*, sugerido por Sellers, en la escena final. En ambos casos los temas contrapesan la fuerza de las imágenes.

7.- **2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO (1968)**. la banda sonora rechazada más ignorada y maltratada por el director de una película.

8.- **NARANJA MECÁNICA (1971)**. La banda sonora de la película comprime música clásica y música electrónica compuesta por Wendy Carlos(en los créditos de ese tiempo aparece como Walter Carlos)

9.- **BARRY LYNDON (1975)**. La música tiene en Barry Lyndon un protagonismo como en muy pocas películas, hasta el punto de que muchas escenas que podrían resultar frías "funcionan" gracias a la música.

10.-**EL RESPLANDOR (1980)**. , Kubrick prefirió que la ambientación sonora se basara, sobre todo, en obras de autores de música clásica europea.

11.- **CARA DE GUERRA (1987)**. Además de su trabajo preparando un documental, Vivian Kubrick, bajo el alias de "Abigail Mead", escribió la partitura de la película.

12.- **OJOS BIEN CERRADOS (1999)**. Jocelyn Pook escribió la música original para Eyes Wide Shut, pero al igual que otras películas de Kubrick se observó la película por su uso de la música clásica.

Alejandro Javier Ruíz Escalante

Semblanza profesional del Coordinador:

Egresado de la licenciatura de comunicación, con especialidad en cine en la Universidad Iberoamericana-UIA, del Conservatorio Nacional de Música de la carrera de compositor.

Egresado de la Escuela de Estudios Superiores de Música del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM).

Socio activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, A.C. (SA M).

Periodista, ensayista y crítico de música. Pianista, arreglista y compositor, matrícula en el Conservatorio Nacional de Música y American Conservatory of Music, Chicago, Illinois. Ha presentado recitales de piano en Universidades, casas de cultura y Delegaciones políticas en el Distrito Federal y el interior del país. Invitado por la Cadena ABC en Chicago, Ill. Como pianista en la serie WEEKEND EDITION, EL SHOW DE TONY QUINTANA, CANAL 26 de la cadena NBC. Igualmente ha dado conciertos en el Centre Culturel Du Mexique y en la Maison du Mexique en Paris, Francia. Participó como artista invitado en EL AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, celebrado en Moscú (1985). Ha seguido haciendo presentaciones como en la FUNDACIÓN FERTILIZANDO EL ESFUERZO (2014).

En el cine ha desarrollado actividad profesional en la producción en:

CONACINE (Estudios Churubusco), CONACITE II, con los productores Raúl Fernández, José Loza, Carmen Toscano de Moreno Sánchez, Meliá Media Productions, Inc.

Colaboró como asistente con los compositores Raúl Lavista, José Antonio Alcaráz, Blas Galindo.

Ha presentado los proyectos de musicalización para las cintas “La Conquista”, “Zyndi, el niño de los pantanos”, “Doña Macabra”, “Historias Extraordinarias”, “Detrás de esa Puerta”, “Tonino”, “Misión Americana”, “Fuego en el Mar”, “Simón Bolívar”, “Ronda

Revolucionaria”, “El Atentado”, “En las Manos de Dios”, “La Molienda de Fuego”.

En 1984 realiza el guión cinematográfico “NEREIDAS, DANZÓN INMORTAL” con la colaboración de Jesús Camacho (Pedro de Urdimalas) y Víctor Ocegueda.

Autor del guión original CUENTOS DE PANTEÓN, ATARDECER CANADIENSE, PRIMAVERA, entre otros.

Igualmente desarrolló la adaptación cinematográfica sobre las "Aventuras de Chucho Cárdenas".

Como autor investigador ha realizado los siguientes trabajos sobre cine:

NOTAS SOBRE LA MÚSICA PARA CINE e HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL CINE MEXICANO (1896-1976).

Director general de PROFESIONALES EN DIFUSIÓN (PRODI) 1984, desarrollando gran parte de su actividad en medios, publicidad y mercadotecnia.

Musicalizador de las series radiofónicas LA VOZ DEL ASEGURADO, Radio Capital (2001-2013), conductor y productor de la serie de radio "LA MUSIQUE POPULAIRE MEXICAINE ", en la estación RADIO SOLEIL, PARÍS, FRANCIA. 1983.

Gerente de producción para Melia Media, Production, Inc. en la realización del video:

YANNY - "LANDS OF DREAMS".

Compositor para la empresa AUDIO SERVICIOS LARSA, S.A. DE C.V., en la realización de música incidental para RADIO-TELEVISIÓN Y CINE (1996).

Compositor del tema musical para el programa radiofónico "CAPITANES INFANTILES " DE LA XEX (1976), EL ESTUDIO DE JAVIER DEL RÍO, Radio ABC (1983- 1986), MÚSICA DE VIDRIO, RITMO DE CRISTAL, Radio Mil-1380 (1997- 1990), RECORDAR, La B Grande de México, IMER (2003-2006).

Director y productor de las series "LA HORA DEL COCHINITO", "EL RISÓMETRO" y "RUMBO AL ÉXITO" en la XEW (1983)

Productor, director, conductor y compositor del tema original de la serie LA VOZ DEL ASEGURADO en Radio Capital, Ciudad de México (2012).

Desde 2012 difunde el curso- taller LA MÚSICA CINEMATOGRAFICA en diferentes sedes como EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA (INBA), en 2013. y LA FACULTAD DE MÚSICA (UNAM) en 2014 ,FILMOTECA – UNAM, CINEFILIAS- COYOACÁN.

Se desempeña como productor, director general y conductor de la serie en DVD: FANÁTICOS DE LA BANDA SONORA-LA MÚSICA CINEMATOGRAFICA (2015).

Director, productor y conductor junto con el periodista Salvador Estrada del programa AMEMOS LA VIDA...A TRAVÉS DE LOS AÑOS, que se transmite por reporteclic.net (2015)-