

CURSO- TALLER LA MÚSICA EN EL CINE DE TERROR

Mtro. Alejandro Javier Ruíz Escalante

Dirigido a estudiantes de música y cine; directores y productores de medios de audio y video, guionistas, compositores, músicos. Así como a todos aquellos diletantes de las bandas sonoras del cine de horror y suspenso o interesados en el uso de la música para la realización cinematográfica de este género en medios como el cine, la radio, tv o cualquier tipo de propuesta audiovisual.

Enfocado a analizar y reflexionar sobre el papel de la música en el cine de terror desde sus primeras expresiones, hasta nuestros días. Se orienta a dar una visión histórica, técnica y estética en sus diferentes épocas y los compositores clave que han aportado avances significativos en esta materia.

Justificación de la propuesta:

La música, como elemento eficaz en la producción cinematográfica del cine de terror, ha tenido una presencia constante, al punto de llegar a ser un referencial en algunos casos como en:

- La novia de Frankenstein, 1935, J. Whale / F. Waxman;
- Psycho (1960), A. Hitchcock / B. Hermann;
- El exorcista (1973), W. Friedkin / M. Oldfield;
- Tiburón (1975), S. Spielberg / J. Williams;
- Halloween (1978), J. Carpenter / J. Carpenter;
- El resplandor (1980), S. Kubrick / W. Carlos-R. Elkind.

Debido a esto, parece ser necesario hacer una revisión sobre los momentos más destacables de las aportaciones de la música al género de terror y, a la vez, marcar una cronología y evolución con las diferentes propuestas musicales de distinguidos compositores especializados.

Objetivo general:

El participante conocerá el desarrollo de la música en el cine de suspenso y terror, y en paralelo, al desarrollo del género en sus diferentes etapas y características de producción

Objetivos específicos:

A partir de las siguientes cuatro tesis: 1) Compositores de cine de terror en la etapa silente; 2) El cine - compositor en el cine sonoro de terror; 3) La composición como elemento clave en el género de terror, y, 4) Nuevas propuestas sobre las funciones de la música en el lenguaje del género de terror, e igualmente, una estética eficaz para el mejor uso y apreciación en sus múltiples posibilidades.

Logros esperados:

- 1) El participante será capaz de reconocer las diversas etapas de la composición para el cine de terror.
- 2) Igualmente, sabrá diferenciar periodos, estilos, compositores, formas musicales utilizadas en el cine de terror.
- 3) Se le presentarán ejemplos y, con base en ello, se le pedirá desarrollar procesos de producción y creación necesarios para componer, o bien, saber solicitar de la manera más eficiente un trabajo musical acorde a los propósitos emotivos de la película.

Contenido programático: (responde a qué enseñar y aprender en la formación que se pretende alcanzar).

1. Introducción: Se expondrán una serie de puntos acerca de la música en el cine, y de forma muy específica en el cine de terror. Se mencionarán algunos destacados productores musicales de este género y la tecnología (imagen y sonido) que se utiliza en la producción de una película. Se mencionará la trayectoria y participaciones destacadas de algunos ingenieros de sonido de

esta área. Se comentará la sinopsis de tres películas: El Aro, Saw y Siniestro.

2. La historia de la música del cine de terror del cine silente. Aplicación de la música de cine desde sus inicios. Principales composiciones musicales de esta época. Las nuevas percepciones audio-visuales. De los mitos a las emociones.
3. El expresionismo alemán, se caracteriza por un barroquismo expresivo muy notable, así como el gusto por el simbolismo y temas macabros, siniestros y mórbidos. Destacan compositores como: Joseph Car Briel, Hans Erdmann, Giuseppe Becce, Hans Landsberger.
4. La *Universal Pictures* y la producción de cine terror en la década de los 30, con lo que se inicia una serie de películas en las que van a quedar dibujados los caracteres de todos los mitos clásicos del cine de terror. Películas y compositores: Frankenstein (1931), Bernhard Kaun; Drácula (1931) P.I. Tchaikovsky; The Mummy (1932) James Dietrich; El hombre lobo (1935), Karl Hajos.
5. Roy Webb fue un compositor norteamericano de música cinematográfica. Fue el autor de la música de más de cien películas y especialmente recordado por sus bandas sonoras de terror, especialmente las realizadas para Val Lewton: Cat People (1942); I Walked Whith a Zombie (1943).
6. La espléndida escudería de compositores que trabajaron para las terroríficas producciones Hammer: James Bernard (El experimento del Dr. Quatermass, V. Guest, 1955; Drácula, T. Fisher, 1958; Drácula, Príncipe de las tinieblas, T. Fisher, 1966), David Whitaker (El Dr. Jekyll y su hermana Hyde, R. Ward Baker, 1966) y Christopher Gunning (Las manos del destripador, P. Sasy, 1971: una de las grandes bandas sonoras del cine de terror)

7. Filmes que se producen en los años 60 y que rebasan las barreras del género, con resonancia extraordinaria por su banda musical: Psycho, A. Hitchcock, 1960; El bebé de Rosemary, R. Polansky, 1961; La noche de los muertos vivientes, George A. Romero, 1968
8. Década de los 70, un cine basado en demonios, slasher movies, y criaturas asesinas: El exorcista, W. Friedkin, 1973; Tiburón, S. Spielberg, 1975; Carrie, B. de Palma, 1976; La profecía, R. Donner, 1976; Halloween, J. Carpenter, 1978; Suspira (1977), El amanecer de los muertos (1978), El pájaro de la plumas de cristal (1970) de Darío Argento.
9. La década de los 80 está marcada por una ampliación en la temática del cine de terror, proyectándose en una muy diversa propuesta musical minimalista que integra sonidos electrónicos con efectos altamente impactantes: El resplandor, S. Kubrick, 1980; Poltergeist, J. Landis, 1982; The Thing, J. Carpenter, 1982; Pesadilla en Elm Street, W. Craven, 1984; Gremlims, J. Dante, 1984; Child's Play, T. Holland, 1988.
10. Terror Contemporáneo. Surgen numerosas revistas especializadas, con festivales exclusivos y un público aficionado numeroso han hecho que el cine de terror de los 90 y la década y media del nuevo siglo, tenga una verdadera edad de oro: Scream, W. Craven, The Blair Witch Project, D. Myrick, 1999, The Ring, G. Verbinsky, 2002; El silencio de los inocentes, J. Demme, 1991; Drácula, F.F. Coppola, 1992; Sleepy Hollow, T. Burton, 1999
11. Revisión de algunos trabajos más significativos en esta etapa y el acompañamiento musical en las producciones del género como: Saw, J. Wan, 2004; 28 Days Later, D. Boyle, 2002; La Cabaña del Terror, Drew Goddard, 2012; Drácula, 3D, D. Argento, 2012; Siniestro, Scott Derrickson, 2012; El Conjuro, J. Wan, 2013; Neon Demon, N. Winding Refn, 2016; Sadako Vs. Kayako, K. Shiraishi, 2016.

12. Y la historia continúa: IT (2017) de Andrés Muchietti, música de: Benjamin Walfisch; Annabelle: Creation, dirigida por: David F. Sandberg y música de: Joseph Bishara y Benjamin Walfisch.

Metodología:

El desarrollo se propone a partir de un esquema de curso – taller, donde a partir de una exposición presencial, con apoyo de recursos multimedia, se encomendará realizar una serie de ejercicios para presentarlos y analizarlos en clase. Igualmente se recomendarán lecturas y revisiones de películas, que el participante realizará, con el objetivo de profundizar la información.

Bibliografía:

- Rubén Lardín, las 10 caras del miedo, editorial Midons (colección serie b), Valencia, España, 1996.
- Manuel Valencia y Eduardo Gillot, Sangre, Sudor y Vísceras: historia del cine gore. EDITORIAL: la Máscara, Valencia, España, 1996.
- Emilio Martínez, Rubén Pajarón y Ana Marta Muñoz, Psychobase: 333 asesinos de cine, editorial Dolmen, España, 2008.
- Rubén Pajarón, Psychobase 2 + 333 asesinos de cine, editorial Dolmen, España, 2013.
- Jesús Palacios, Hollywood Maldito, editorial Valdemar, Madrid, 2014.
- Desiée de Fez, Películas Clave del Cine de Terror, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2007.

- Luis Miguel Carmona, Diccionario de Compositores Cinematográficos, T&B Editores, Madrid, España, 2007.
- Philip Kemp, Cine, toda la historia, editorial Blume, Barcelona,