

Comentario – Resumen 1er Trimestre

El trabajo de esta semana nos servirá para repasar, reflexionar y resumir lo aprendido durante el primer trimestre. No es un “examen definitorio” (porque la mayor parte del trabajo es evaluación continua y ya está realizado), pero sí que tiene un valor superior a cualquier otro trabajo del trimestre, y puede servir para “salvar” evaluaciones dudosas si se hace bien o para mejorar nota en casos que, habiendo realizado un mínimo de trabajo, sean éstos de un carácter excesivamente básico o rudimentario

A) En primer lugar, podéis escoger para hacer el trabajo analítico entre cualquiera de las dos películas maestras del “cine pre-hollywoodiense” que vimos la semana pasada y ya conocemos (es decir, SOLO UNA DE LAS DOS, la que preferáis):

- 1) el maquinista de la General, o bien
- 2) La quimera del oro

A la que escojáis, debéis realizar un análisis audiovisual lo más completo posible. Se propone:

Estructurar en fragmentos-secuencias, de las que se puede o conviene comentar:

- 1) la temporalización de la secuencia analizada
- 2) la sinopsis de la trama que ocurre en ella, enmarcada en los tipos de planos visuales utilizados
- 3) el análisis musical del fragmento, dividido, para ser lo más rico y minucioso posible en tres partes, subdivididas, a su vez:

Tipología de la música utilizada

- a) Forma o género musical del fragmento (*Obertura clásica, Canción para piano y voz, ragtime, Tema con variaciones, marcha militar, Canon, danza étnica, rap, etc....*)
- b) Estilo o época histórica que representa (*Romántica, Barroca, Futurista, etc...*)
- c) Instrumentación (*Piano, Voz sola, Coro, grupo rock, Sinfónica, ensemble, electroacústica, etc...*)

Función de la música utilizada

- d) Para comentar con profundidad este aspecto, uno de los más interesantes e importantes, consultar los apuntes proporcionados esta semana: “Función de la Música en el Contexto audiovisual”, y que amplían y completan los apuntes previos sobre este tema que ya se trabajaron en el comentario 4. Se debe tener en cuenta que, a veces, una misma música puede cumplir varias funciones simultáneamente, así como que el hecho de ser diegética /extradiegética o empática/anempática es aparte (hasta cierto punto) a la función o funciones audiovisuales propias del fragmento

Carácter de la música utilizada

- e) De todas las funciones musicales, una de ellas está en el origen de la utilización musical en el cine (aparte de enmascarar el molesto ruido de los proyectores primitivos, y aunque

no ha convencido siempre a todos los expertos, ya que los partidarios del “cine puro” siempre prefirieron ver las imágenes sin música, porque opinan que la música distrae del verdadero arte cinematográfico, puramente visual, y que ya crea su propia “música”, ritmo o “Sinfonía” visualmente, con el cambio y movimiento de los fotogramas): este origen es la “ambientación emocional” de la música, y eran las orientaciones que se le daban a los “ambientadores sonoros” para que improvisaran melodías que “pintaran adecuadamente” las imágenes del cine mudo. Esas “orientaciones” o “instrucciones”, eran del tipo : “dulce”, “trágico”, “persecución”, “alegría”, etc. A su vez, en cada cine o barraca, había una “biblioteca de cue sheet (fragmentos musicales)” donde debajo de cada calificativo se guardaban fragmentos muy conocidos de música clásica o popular de diversos autores que reflejaban muy bien la “emoción” aconsejada. Así pues, independientemente de la función principal que se describa sobre el fragmento, finalmente hemos de hacer un grupo de calificativos (4 ó 5) que nos hagan enmarcar el fragmento en un carácter determinado en su aspecto mas directo de “soporte y ambientación”. Por si tenemos un vocabulario de calificativos demasiado corto, se adjunta un listado de ellos (“*Calificativos Musicales*”): recorriéndolo con cuidado seguro que encontramos algunos que completen certeramente los que se nos ocurran directamente, si son demasiado pocos...

Por ejemplo, en el maquinista de la general:

Fragmento “x”) Temp: 28’ 10’’ – 29’ 17’’. Plano panorámico de los campos alrededor con un amplio traveling al ritmo de la locomotora de la General a toda máquina como si estuviéramos montados en ella. El ejército sureño recibe la orden de retirarse y lo va haciendo de manera urgente y derrotada a través de los campos al fondo mientras en primer plano Johnny Gray introduce madera en la caldera sin percatarse de lo que sucede y que se va cruzando con su propio ejército e introduciéndose inconscientemente en terreno enemigo.

La música utilizada en la escena es una canción popular sudista para voz solista y respuesta de coro, en 4/4, y convertida posteriormente en marcha militar (denominada *Dixie*, en concreto, el himno de los confederados) de la época precisamente de la Guerra Civil o poco antes. En este caso instrumentada para piano solo, como todo el resto de la película (*que reconstruye la ambientación musical primitiva para cine de las barracas de feria o teatros de barrio*). Acompaña el movimiento, tanto del ejército en retirada, como de la locomotora en movimiento, yendo bien con ambos. Por otro lado, define a un personaje con un leitmotiv, siendo este personaje “el ejército sureño” y su “melodía principal” su himno, *Dixie*, que suena de muy diversas maneras y ritmos a lo largo de la película según la situación por la que pase el ejército confederado: en este caso, introduce múltiples variaciones armónicas convirtiendo el tema (originalmente de tonalidad mayor y alegre) en una variación de tonalidad menor que subraya el ánimo deprimido y derrotado del ejército en retirada.

El carácter de la música es depresiva, derrotista, pesimista, sombría, triste y trágica.

Planificación temporal

El trabajo debe enviarse, como muy tarde, el lunes, 14 de Diciembre, a las 24 h.

Aquellos alumnos/as que tengan trabajos pendientes también deben entregarlos en ese plazo

Aquellos alumnos/as que están participando o deseen hacerlo (no es obligatorio) en los ejercicios prácticos de “improvisación cinemática” pueden enviar sus improvisaciones hasta el jueves, 17 de Diciembre, a las 24 h.