

ARANZAZU CALLEJA

Compositora

C/ Ibáñez de Bilbao, 6
48001 Bilbao
Tf: 655 749 939
www.aranzazucalleja.com

MASTERCLASS “LA MÚSICA EN EL CINE: EL ARTE DEL ENGAÑO”

A lo largo de los últimos años, mi aproximación a la música de cine se ha ido transformando, tanto desde el punto de vista de espectadora como del de creadora. Uno de los elementos claves de esta transformación es la diferenciación entre la música y el uso que se hace de ella.

Siendo la música el elemento más inverosímil del cine, es, curiosamente, el ingrediente que, de manera más decisiva, aporta realidad y objetividad a una película. Ésta es la paradoja que encontramos en el análisis de la música de cine: es un elemento subjetivo con carácter de irrealidad, que posee la capacidad de conceder mayor realidad al film.

La música nos embauca cuando cumple apropiadamente su propósito, cuando es imperceptible, cuando no advertimos la trampa.

Lo maravilloso es que la música en sí misma no miente, es en su aplicación a la imagen cuando le otorgamos esa capacidad de manipular la realidad.

Puesto que el cine es una gran mentira, el cometido de la música cinematográfica es el de encubrir el truco, y la tarea del compositor, la de “engañar”.

El propósito de esta masterclass es explorar y compartir el germen de mi proceso creativo como compositora de música de cine y, a la vez, reflexionar sobre una de las relaciones de simbiosis más mágicas que existen.

PROGRAMA

1. Conceptos básicos sobre música de cine (ilustrados con escenas que me han inspirado y con las que he ido formando mi background como creadora)

- *Elementos de la banda sonora: diálogo, efectos sonoros, silencio y música*
- *Música diegética/incidental, música necesaria/creativa, música original/preexistente/adaptada, música empática/anempática*
- *Función de la música en el cine:*

Funciones técnicas:

- *Crear continuidad entre una escena y otra*
- *Crear continuidad en la película*

Funciones físicas:

- *Intensificar la acción*
- *Ambientar la historia en un tiempo y lugar determinados*

Funciones psicológicas:

- *Crear el ambiente psicológico*
- *Expresar los pensamientos no expresados por un personaje*
- *Engañar al público*

2. Proceso de creación de una banda sonora

- *Proceso creativo. Desde las primeras conversaciones con el/la director/a y lectura del guión hasta las mezclas finales*
- *Muestra de trabajos. Proyectos, maquetas y trabajos finalizados. Dificultades habituales en la profesión: deathlines, cambios de montaje, cambios en mezclas, etc.*