

curso / workshop / palestra
A MÚSICA DO FILME

Das Origens aos Novos Olhares
sobre a Música de Cinema

por
Tony Berchmans

CONTEÚDO

O módulo apresenta um amplo panorama do universo da música de cinema, em diversos aspectos: As origens e a evolução histórica da composição musical no cinema, a importância da música na narrativa cinematográfica, os compositores e o processo de criação e produção musical, conceitos, fundamentos, funções e gêneros das trilhas sonoras musicais, e finalmente os novos olhares e tendências da composição da música do cinema contemporâneo.

PARA QUEM

Dirigido ao público apreciador do cinema e também a estudantes e profissionais da área, sem pré-requisitos de conhecimentos específicos sobre o tema.

FORMATO

Aulas expositivas com intensiva ilustração de trechos de filmes e músicas. A duração pode ser planejada desde uma palestra de 2h, até um programa completo com carga horária de 32 horas/aula, conforme o perfil de cada instituição promotora do módulo.

DOCENTE

Tony Berchmans é autor do livro "A Música do Filme - Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema", referência bibliográfica sobre o tema. Pianista, compositor, produtor musical, engenheiro pós-graduado em Comunicação pela ESPM-SP, desde 1992 trabalha no mercado de produção fonográfica, coordenando, compondo e produzindo som para rádio, tv, cinema e internet. Em 2007 foi curador do "Música em Cena - 1º Encontro Internacional de Música de Cinema", evento inédito no Brasil, que trouxe personalidades importantes da música de cinema como Ennio Morricone e Gustavo Santaolalla, entre outros. Participa de festivais e concertos sobre o tema nos EUA, Espanha, Noruega, Bélgica e Brasil, criou o "Cena Sonora" programa da rádio Faap que explora as trilhas de cinema. Professor do curso de pós-graduação de trilha sonora da Universidade Anhembi-Morumbi, profere palestras e ministra cursos sobre produção de som em instituições como MIS/SP, PUC/SP, ESPM, FAAP, e SESC.

Em 2010 criou o projeto CINEPIANO Tony Berchmans, em que compõe trilha sonora ao vivo para clássicos filmes mudos ao piano solo, e vem se apresentando em inúmeras instituições como MIS/SP, SESC, SESI, entre outras. Desde 2013 vem se apresentando em diversos eventos especiais na europa, como o NattJazz Festival (Noruega) o Transilvania International Film Festival, (maior festival de cinema da Romênia), o Wide Skies Film Festival (Hexham, Inglaterra) e o Museu do Cinema (Londres).

CONCEITO

“Busco trazer ao cinéfilo uma abordagem diferente, ausente até de reconhecidos cursos superiores de cinema. Há uma flagrante lacuna na compreensão da relevância da música na obra de grandes cineastas. A música é a ferramenta mais obscura, desconhecida e subestimada na construção e desconstrução crítica de um filme. Primeiro sugiro um olhar técnico fundamental, depois uma análise mais profunda da inter-relação entre música e imagem, passando por truques e artifícios utilizados por grandes compositores e cineastas.”

“Até experientes profissionais do cinema muitas vezes subutilizam todas as possibilidades da música enquanto ferramenta dramática na narrativa filmica. Meu desafio é provocar estudantes, compositores, diretores, para que efetivamente adquiram mais recursos e fundamentos para inspirações criativas e suas decisões práticas.”

Tony Berchmans

PROGRAMA

(Roteiro básico sujeito a modificações em função do perfil dos participantes)

- Apresentação: Componentes Sonoros do Cinema. Sound Design, Edição e Mixagem de Som.
- Manipulação dos sons e criação de efeitos sonoros. As ferramentas tecnológicas da pós-produção de audio.
- Casamento Música e Cinema: Origens da relação entre composição musical e narrativa dramática. Das comédias da renascença e óperas até o poema sinfônico. Música programática x absoluta (Wagner x Brahms).
- Primórdios: A música do cinema mudo: As primeiras projeções do cinema e seus acompanhamentos musicais. As funções primeiras da música no cinema mudo. Os fake books, as orquestras e as salas de cinema.
- O início do cinema sonoro. As primeiras experiências, Dr. Lee Forest. O processo Vitaphone e O Cantor de Jazz. O Movietone e o surgimento do som direto.
- Os pais da música “clássica” de cinema: Steiner, Newman, Korngold. A era dourada do cinema americano
- A escola de composição romântica. As técnicas do leitmotif de Wagner e o mickey mousing de Steiner.
- O crescimento das produções, a importância política do compositor. Miklos Rozsa e o Theremin em Quando Fala o Coração.
- Bernard Herrmann e Cidadão Kane. Radamés Gnatalli e os compositores brasileiros da Vera Cruz e Atlântida.
- A influência da música moderna, do rock, do jazz e dos estilos regionais.
- As quebras de paradigmas dos movimentos do cinema moderno. A influência dos novos recursos técnicos e da música popular.
- Geração da música eletrônica, expansão dos limites criativos. Consolidação das novas estéticas musicais e novos olhares.
- As releituras, canções e novas sonoridades.
- Tendências e escolas contemporâneas. O minimalismo, música atonal, paisagens sonoras, música atonal, o som do silêncio.
- A música eletrônica encontra a música sinfônica. Conceitos da música diegética, original, descriptiva, funcional, aplicada.
- A interação entre o desenho de som e a composição musical. A música de cinema é a música clássica dos dias de hoje ?

RECORTES ESPECÍFICOS

Tony Berchmans também ministra palestras, oficinas e cursos com focos específicos sobre a trilha sonora, como por exemplo:

- curso **OUVINDO TRUFFAUT** - Um panorama sobre a música dos filmes do cineasta - MIS/SP;
- curso **O MUNDO MUSICAL DE TIM BURTON** - A música dos filmes do cineasta - MIS/SP;
- curso **MESTRES DO CINEMA ITALIANO** - Curso sobre Nino Rota e Ennio Morricone - CineSESC/SP

VIDEO TEASER DO CURSO:

<https://youtu.be/QDiblwQwnWM>

CONTATO

11 98149 5485

www.tonyberchmans.com.br

skype_tonyberchmans

tony@cinepiano.com.br