

UN **breve** REPASO A LA HISTORIA DE LA MÚSICA Y EL CINE

JUAN PÉREZ VENTURA

MÚSICA Y CINE, AÑO A AÑO

1900 - 2020

El libro *Música y cine, año a año* es un libro que tiene una doble función. Puede tenerse como un libro de consulta en el que encontrar de manera rápida una ingente cantidad de datos relativos a la música y el cine, o leerse como un libro de historia con el que aprender sobre la evolución de estas dos artes.

En esta presentación nos basaremos en *Música y cine, año a año* para hacer un breve repaso a la historia de la música y del cine, recurriendo al libro para destacar una serie de obras y momentos clave que nos ayuden a conocer la evolución de la música y del cine, desde 1900 hasta la actualidad.

extractos gratuitos del libro en vaventura.com/mycaa

Scott Joplin, maestro del **ragtime**, publica la famosa 'The Entertainer'

 PLAY VIDEO 2.

1900

1901

1902

1903

1904

Primera vez que se utiliza la técnica del **primer plano**, en *Grandma's Reading Glass*, cortometraje dirigido por George Albert Smith, pionero del cine que, además, era ilusionista.

 PLAY VIDEO 1.

Georges Méliès presenta *Le Voyage dans la Lune*, primera película de **ciencia ficción**.

Enrico Caruso vuelve a grabar 'Vesti la Giubba' y cosecha un gran éxito.

 PLAY VIDEO 3.

Grabación de *El cascanueces* en disco plano, ¿el **primer álbum** de la historia?

1905

1906

1907

1908

1909

Desde Australia llega el primer **largometraje** de la historia, *The Story of the Kelly Gang*

Empieza a venderse la revista *Variety*, la primera dedicada a cubrir la información social relacionada con la industria del cine

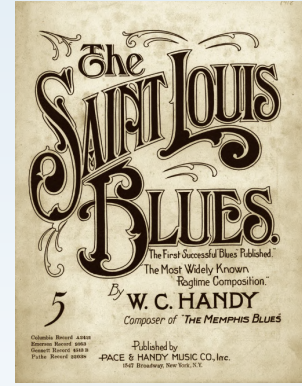

El ingenioso director aragonés Segundo de Chomón presenta *La casa embrujada*

 PLAY VIDEO 4.

Natural de Alabama,
W. C. Handy publica
'The Saint Louis Blues',
primer éxito del **blues**

 PLAY VIDEO 5.

1910

1911

1912

1913

1914

Se abre el primer estudio
cinematográfico en el barrio de
Hollywood, en Los Ángeles

Se funda **Paramount** Studios

Charles **Chaplin**
aparece en su
primera película

Se realizan las primeras grabaciones del **jazz**, de la mano de la Original Dixieland Jass Band

 PLAY VIDEO 6.

1915

1916

1917

1918

1919

El padre del cine moderno D. W. **Griffith** estrena la polémica *El nacimiento de una nación*

The Gulf Between, primera película rodada en **technicolor**

1920

1921

1922

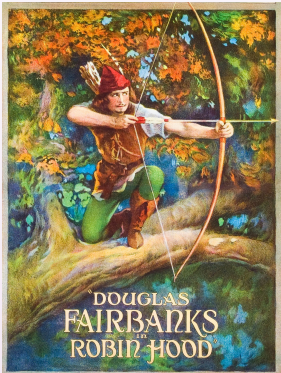
1923

1924

George Gershwin compone 'Rhapsody in Blue', clave en el desarrollo del **jazz**

 PLAY VIDEO 8.

Robin Hood se convierte en la película más taquillera del año y confirma el éxito del género de **capa y espada**, abanderado por Douglas Fairbanks.

 PLAY VIDEO 7.

Desde **Cuba**, Joseíto Fernández compone 'Guantanamera' a partir de unos versos del poeta y héroe nacional José Martí, y por su parte el Trío Matamoros publica 'Lágrimas negras'.

1925

Desde la Unión Soviética, Serguéi Eisenstein presenta *El acorazado Potemkin*

1926

1927

1928

1929

Se celebra la primera edición de los **premios Óscar**

El cantante de jazz, la primera película sonora de la historia

PLAY VIDEO 9.

Cab Calloway vende un millón de copias con 'Minnie the Moocher'

 PLAY VIDEO 10.

Se pone a la venta la primera **guitarra eléctrica** de la historia, la Rickenbacker Electro A-22, que acabó popularizándose como *frying pan* ("sartén"), por su cuerpo circular y su largo mástil que recordaban a una sartén.

1930

1931

1932

1933

1934

Se estrenan **Frankenstein** y **Drácula**, ambas producciones de Universal Pictures

Sucedió una noche triunfa en los Óscars y da inicio al género de las **comedias screwball**

La música latina vive años de importante producción, y en México Agustín Lara escribe el **bolero** 'Piensa en mí'. Este mismo año sin embargo se recuerda por el fallecimiento de **Carlos Gardel**.

El **swing** es el género de la década y suena de la mano de *bandleaders* que dirigen *big bands* de jazz. Algunos de ellos son Glenn Miller, Tommy Dorsey o Benny Goodman, que este año suena a todas horas con el éxito 'Sing, Sing, Sing'.

 PLAY VIDEO 11.

1935

1936

1937

1938

1939

Disney presenta **Blancanieves y los siete enanitos**, su primer largometraje

Victor Fleming dirige las dos películas más taquilleras del año: **El mago de Oz** y **Lo que el viento se llevó**.

Irving Berlin escribe
'White Christmas',
que en la voz de Bing
Crosby se convierte en
el sencillo más vendido
de la historia.

1940

1941

1942

1943

1944

La Warner presenta
Casablanca, romance
ambientado en eventos
de la actualidad del
momento. La película
más taquillera del año
es sin embargo ***Bambi***,
otro clásico de Disney.

Édith Piaf publica
'La Vie en rose'

'It's Magic' es un éxito
para **Doris Day**, estrella
de la canción y del cine
entre 1945 y 1965

 PLAY VIDEO 12.

1945

1946

1947

1948

1949

El **neorrealismo**
italiano se inicia con
Roma, ciudad abierta, de
Roberto Rossellini

La conocida como **Paramount Decision** fue un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que terminó con las prácticas monopolistas de los grandes estudios de Hollywood, que controlaban toda la industria del cine: la producción, la distribución y la exhibición de películas. Con esta decisión **cambió para siempre el sistema** de la industria cinematográfica estadounidense.

En Chicago se funda la discográfica **Chess Records**, clave en el éxito del blues.
Muddy Waters graba con Chess sus primeros hits este mismo año.

 PLAY VIDEO 13.

1950

1951

1952

1953

1954

La empresa Gibson Guitar Corporation pone a la venta **el modelo Les Paul**, el más famoso de las guitarras Gibson y diseñado por el propio presidente de la compañía, Ted McCarty, que se inspira en la figura de Lester William Polsfuss, apodado Les Paul. Autodidacta, Paul realizó innovaciones en las técnicas de tocar la guitarra eléctrica, abordando el blues, el jazz y el country.

Gene Kelly y Stanley Donen presentan ***Cantando bajo la lluvia***. Los años cincuenta serán la edad dorada del género musical, gracias también a Vincente Minnelli.

En Japón se estrena ***Godzilla***

 PLAY VIDEO 14.

El **rock and roll** comienza a hacerse un hueco gracias a Chuck Berry, Little Richard o Fats Domino

 PLAY VIDEO 15.

Éxito total y repentino de **Elvis Presley**

El rock and roll es el sonido de la segunda mitad de la década. Este año suena '**Johnny B. Goode**'

 PLAY VIDEO 16.

Primera edición de los **Premios Grammy**

1955

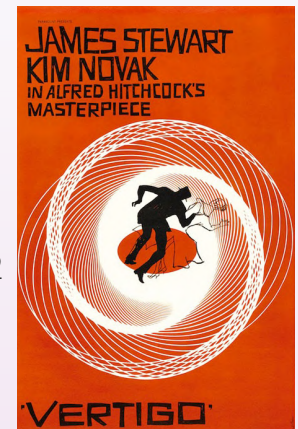
1956

1957

1958

1959

Alfred Hitchcock presenta *Vértigo*, ejemplo de thriller psicológico que sería nombrado **mejor película de la historia** en 2012

El **soul** vive años de éxito gracias a voces como la de Sam Cooke, que publica 'A Wonderful World'.

1960

1961

1962

1963

1964

Con *The Freewheelin' Bob Dylan*, el cantautor armado con una guitarra y una harmónica se establece como portavoz de una generación.

La "**invasión británica**" llena las radios de todo Occidente con canciones de The Beatles, The Kinks y The Animals.

Con *Al final de la escapada* Jean-Luc **Goddard** **revolucion**a el cine. La cinta supone -como toda la Nouvelle Vague- un cambio en la forma de rodar y narrar.

 PLAY VIDEO 17.

Animados por la nueva tecnología de las cámaras de 70mm de Panavision, en Hollywood se apuesta por la grandiosidad. En 1962 el público queda asombrado por la épica de ***La conquista del Oeste*** y de ***Lawrence de Arabia***.

 PLAY VIDEO 18.

Bob Dylan crea el **folk rock** en el Festival de Newport

1965

Brian Wilson explora con sus Beach Boys en *Pet Sounds*.

1966

The Beatles siguen innovando con *Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band*, que inicia la "era del álbum".

1967

El **heavy metal** nace con Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin.

 PLAY VIDEO 19.

1968

Se celebra el Festival de **Woodstock**,
cénit de la cultura hippie.

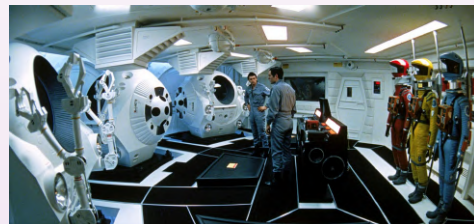
1969

Sergio Leone termina su *Trilogía del Dólar* con *El bueno, el feo y el malo*

Bonnie y Clyde aumenta la violencia en el cine

La ciencia ficción rompe con todos los esquemas narrativos y temáticos con *2001: una odisea del espacio*, de Stanley Kubrick

The Beatles
se separan

1970

Las inquietudes de las nuevas
generaciones quedan plasmadas
en los **himnos pacifistas**
'Imagine' y 'What's Going On'

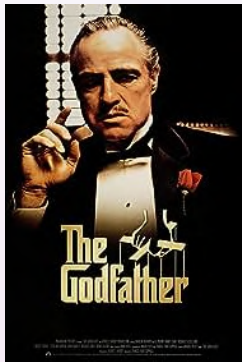
1971

El **rock progresivo**
alcanza su cénit
con The Dark Side
of the Moon, de
Pink Floyd

1973

1972

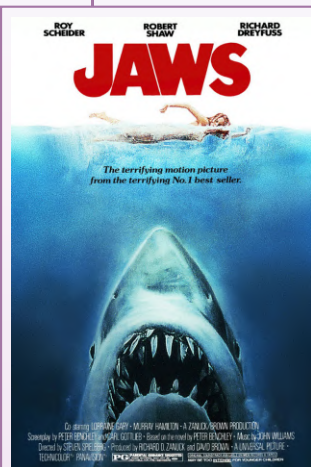
Francis Ford Coppola
presenta ***El padrino***

1974

*La matanza
de Texas* inicia
el sangriento
género **slasher**

1975

Steven Spielberg revienta la taquilla con *Tiburón*, buen ejemplo del **nuevo cine de Hollywood**

1976

Explosión ruidosa y efímera del **punk**

1977

La ciencia ficción se convierte en el género más popular gracias a **Star Wars**

1978

Éxito total de la **música disco**

PLAY VIDEO 20.

1979

El **synth pop** se establece como sonido de la década, aupado por la cadena **MTV**, que comienza a emitir este año.

 PLAY VIDEO 21.

1980

1981

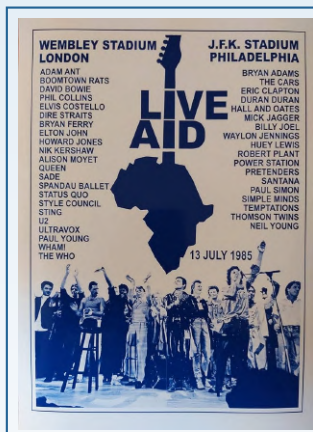
1982

1983

1984

Un año que deja **éxitos** que marcarán una época, como *Footloose*, *Gremlins*, *Indiana Jones* y *el Templo Maldito*, *Karate Kid*, *Los cazafantasmas*, *Terminator*, *La Historia Interminable* o *Pesadilla en Elm Street*.

Se organiza el macro-concierto benéfico **Live Aid**

El grupo de hip hop N.W.A. publica el influyente *Straight Outta Compton*, que da origen al subgénero del **gangsta rap**

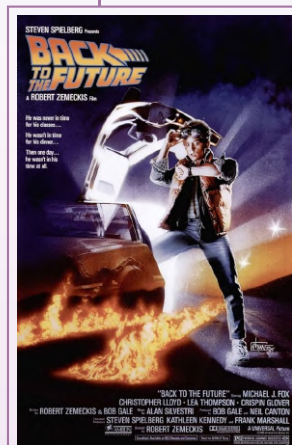
1985

1986

1987

1988

1989

Se estrena *Regreso al futuro*

Disney inicia su segunda época de oro con *La Sirenita*. La compañía regresa tras dos décadas de discreta producción y dominará los años noventa con varios éxitos.

Año clave para el **grunge**, con Seattle como centro de producción: allí debutan Pearl Jam y Temple of the Dog, y Nirvana publica el superventas *Nevermind*.

 PLAY VIDEO 22.

El **britpop** es el nuevo género de moda, potenciado por la prensa, que alimenta la enemistad entre Oasis y Blur.

1990

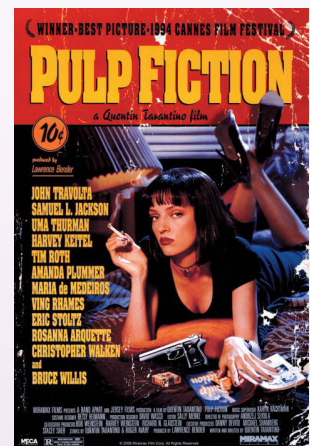
1991

1992

1993

1994

Quentin Tarantino revoluciona las formas de narración cinematográfica con la **cinta independiente** Pulp Fiction.

El gangsta rap está rodeado de violencia, y este año asesinan al popular **Tupac**

El año de la 'Macarena' y de '**Gangsta's Paradise**'

1995

1996

1997

1998

1999

Radiohead se adelanta a todos y anticipa los sonidos y las preocupaciones del siglo XXI con el influyente álbum ***OK Computer***

James Cameron consigue con *Titanic* la **película más taquillera** de la historia, récord que superará él mismo en 2009 con *Avatar*

Apple presenta la aplicación **iTunes** y el dispositivo **iPod**, que revolucionan la forma de consumir música

Primera ola de éxitos del **reggaetón**, liderado por Daddy Yankee y su 'Gasolina'

2000

2001

2002

2003

2004

Año de explosión de las **sagas**: Llegan a los cines las primeras entregas de *Shrek*, *Ocean's*, *The Fast and the Furious*, *Harry Potter* y *El Señor de los Anillos*.

2001, 2004, 2007, 2010

2001, 2004, 2007

2001, 2003, 2006
2009, 2011, 2013
2015, 2017, 2019,
2021, 2023

2001, 2002, 2004
2005, 2007, 2009
2010, 2011

2001, 2002, 2003

David Guetta globaliza el éxito de la **música electrónica de baile** con *One Love*.

 PLAY VIDEO 23.

The Walt Disney Company entra con fuerza en la industria musical a través de su sello Hollywood Records, bajo el que en 2008 produce álbumes para Demi Lovato (*Don't Forget*), Vanessa Hudgens (*Identified*), los Jonas Brothers (*A Little Bit Longer*) y Miley Cyrus (*Breakout*).

2005

2006

2007

2008

2009

James Cameron se supera a sí mismo y destrona a su *Titanic* con **Avatar**, como la película más taquillera de la historia. La cinta supone además un intento de popularizar el **cine 3D**, que finalmente no tendrá éxito.

Debut de **Justin Bieber**, uno de los fenómenos musicales de la década.

2010

2011

2012

2013

2014

El año del 'Gangnam Style', ejemplo de la **viralidad efímera** que caracterizará la producción musical del siglo XXI.

Marvel junta a sus superhéroes en *Los Vengadores*, que inicia la fiebre por los **crossovers** en el cine

Este año se publican los dos **sencillos digitales** más vendidos de la historia: 'Shape of You' de Ed Sheeran y 'Despacito' de Luis Fonsi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En el año de ***La La Land***, el momento cinematográfico es un ya histórico error en la ceremonia de los Óscars, que sin embargo atraviesa una etapa de **crisis de audiencia**.

Las restricciones por la lucha contra el COVID-19 favorecen un **cambio en las formas de consumo** de cine. Las salas de cine entran en crisis y las plataformas de video bajo demanda triunfan.

