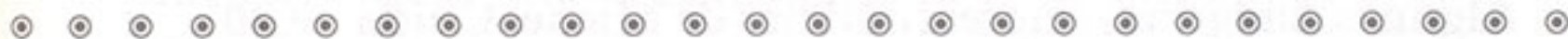

Índice

Prólogo ... 5

Prefacio ... 7

Capítulo 1

Principios teóricos de la narrativa sonora ... 13

¿En qué consiste el diseño sonoro? ... 13

Cualidades físicas del sonido. Aplicación en el cine ... 15

Características acústicas del sonido ... 16

Nivel ... 16

Tono ... 16

Timbre ... 17

Dimensiones del sonido cinematográfico ... 18

Ritmo ... 18

Fidelidad ... 18

Carácter espacial ... 19

Carácter temporal ... 20

Audición y nociones culturales de los sonidos ... 21

Elementos del discurso sonoro cinematográfico ... 23

Voces ... 23

Efectos de sonido ... 24

Música ... 26

El “sonido” del silencio ... 28

Acercamiento a las teorías sobre el sonido cinematográfico ... 29

Perspectiva neoformalista de David Bordwell

y Kristin Thompson ... 33

El sonido desde la narratología: André Gaudreault

y François Jost ... 35

El cine sonoro como doble relato ...	35
Anclaje del sonido frente a las múltiples referencias de la imagen ...	36
Auricularización ...	36
El punto de escucha: sistema de auricularizaciones ...	37
La voz del narrador ...	38
Dimensiones metafórica y simbólica del sonido ...	39
Algunas categorías imprescindibles de Michel Chion ...	40
Efectos empático y anempático de la música ...	40
Punto de sincronización ...	40
Fuera de campo activo y pasivo ...	41
Extensión del ambiente sonoro ...	42
El personaje acúsmetro ...	43
Modos de relativización de la palabra ...	43

Capítulo 2

Antecedentes del diseño sonoro en Cuba ... 45

¿Sonido en el cine silente? ... 45

Tres décadas de cine sonoro en Cuba (1932-1959) ... 46

 La música sigue siendo protagonista ... 47

 Una imprevista competidora ... 49

 Trascendiendo el espectáculo musical ... 49

 Cerrando una etapa ... 52

El sonido cinematográfico en el ICAIC (1959-2000) ... 54

 Los hombres que harán el sonido ... 55

 La primera tecnología sonora ... 56

 Concepción del trabajo con la banda sonora ... 57

 El sonido cinematográfico de los primeros años ... 58

 El sonido en el documental e influencia en el género de ficción ... 60

 En busca de la expresividad sonora ... 63

 Lo ininteligible y otras infidelidades en *Las doce sillas* ... 64

 Expresividad de los efectos de sonido en *La muerte de un burócrata* ... 67

 Carácter paródico de efectos y música en *Las aventuras de Juan Quin Quin* ... 70

Experimentación con el sonido y el montaje en <i>Memorias del subdesarrollo</i> ...	72
Musicalización sugerente en <i>Lucía</i> ...	75
Obsesión por el sonido directo ...	76
Nueva generación de sonidistas ...	78
El GESI: aportes para la música cinematográfica ...	80
Hitos cinematográficos entre los años 1959-1980 ...	81
Iniciativas para eliminar limitaciones: <i>La primera carga al machete</i> ...	82
<i>Un día de noviembre</i> : expresividad del sonido directo ...	83
<i>El hombre de Maisinicú</i> : de la calidad técnica a la concepción dramática ...	85
<i>De cierta manera</i> , más creatividad ...	87
Transformaciones tecnológicas y expresivas de fin de siglo ...	87
Anunciando el diseño sonoro ...	89
La música electroacústica en <i>Clandestinos</i> ...	89
<i>La bella del Alhambra</i> , más que un melodrama musical ...	91
La riqueza simbólica de los sonidos: <i>Papeles secundarios</i> ...	92
El sonido como expresión de lo absurdo en <i>Alicia en el pueblo de Maravillas</i> ...	94
Sonoridad intimista y onírica en <i>Madagascar</i> ...	95
El sonido de la soledad y la decadencia: <i>Reina y Rey</i> ...	96
A modo de conclusiones ...	98

Capítulo 3

Diseño de la banda sonora en el cine cubano ... 102

Cambios necesarios ante la renovación inminente ... 102

Un error de concepción ¿conveniente? ...	104
Renovación de la tecnología sonora del ICAIC ...	105
Posibilidades tecnológicas y expresivas del sonido estereofónico ...	107
Eliminando las limitaciones... ...	108
Recursos narrativos y expresivos del sonido estereofónico ...	109
Construcción de la sensación de distancia ...	111
Sensación de movimiento ...	111

Efecto de perspectiva ...	112
Acústica de un espacio específico. La reverberación ...	113
¿Cambios en el lenguaje cinematográfico a partir del sonido digital? ...	113
Recepción del cambio y nuevas generaciones de sonidistas ...	115
Nuevos métodos de trabajo con el sonido en el ICAIC ...	118
Individualización vs especialización ...	119
Una visita trascendental... ...	121
El diseñador de sonido en el cine cubano contemporáneo ...	122
Entrando en preproducción ...	122
Sonido directo ...	124
Postproducción de sonido ...	127
Edición de diálogos ...	127
Edición de ambientes y efectos ...	128
Composición y grabación de la música ...	131
Mezcla de sonido ...	132
Formas de asumir el diseño de la banda sonora en el ICAIC ...	133
Diseño y narratividad del sonido en el cine cubano contemporáneo ...	136
El sonido que deja ver sus costuras ...	138
Todo suena en <i>Nada</i> . El <i>horror vacui</i> del diseño sonoro ...	139
Autorreflexividad y pastiche en <i>El cuerno de la abundancia</i> ...	145
¿Banda sonora “transparente”? ...	149
<i>Boleto al paraíso</i> , viaje a la esencia sonora ...	150
<i>Los dioses rotos</i> ¿el sonido de la tragedia o lo trágico del sonido? ...	154
<i>Conducta</i> , diseño sonoro de sensaciones ...	158
Banda sonora expresionista ...	164
El sonido de la fantasía en <i>La edad de la peseta</i> ...	165
De lo <i>poético declamatorio</i> en el diseño sonoro de <i>Madrigal</i> ...	171
Diseño sonoro para un montaje esquizofrénico en <i>Luz roja</i> ...	176
Aprender con los sentidos. <i>José Martí: el ojo del canario</i> ...	178
“Escucho sin mirar y así, veo”. Diseño sonoro para un cine esencialista ...	184
Desautomatización de la mirada en el diseño sonoro de <i>Suite Habana</i> ...	185
Crear sonido para el silencio de la <i>Penumbra</i> ...	192

El cine musical en Cuba ... 195

Lila, puro cortometraje musical ... 196

Diseño de sonido para un melodrama musical: *El Benny* ... 198

Epílogo ... 203

Filmes analizados ... 209

Bibliografía ... 213

Testimonio gráfico: del cine analógico al cine digital ... 219

