

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado



GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES

Titulación

Grado en música, especialidad composición

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA
ASIGNATURA: COMPOSICIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES I-II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de la especialidad
Carácter²	Clase de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Especialidad composición
Materia	Tecnología musical
Periodo de impartición³	Anual, octubre 2021-junio 2022
Número de créditos	I – 3 ECTS II – 3 ECTS
Departamento	Composición
Prelación/ requisitos previos	I - Haber superado la prueba de acceso II - Haber superado Composición para medios audiovisuales I
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Bataller, Arnau	arnau@arnaubataller.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Liderar y gestionar grupos de trabajo.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

¹ Formación básica, obligatoria u optativa.

² Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas

³ Indicar el curso y el semestre, en su caso

Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.

Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.

Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.

Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato, pero con atención a su dimensión global.

Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.

Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles.

Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los instrumentos musicales.

Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.

Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.

Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.

Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.

Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.

Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.

Competencias específicas

Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos.
Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.
Conocer los fundamentos de acústica musical, las características acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y expresivas, así como sus posibles combinaciones.
Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos.
Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.
Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.
Conocer los fundamentos, la historia y la técnica de la imagen.
Componer música apropiada para diversos medios como el teatro, el cine, la televisión y otras artes.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno, una vez superada la asignatura, será capaz de aplicar la composición a los diferentes géneros audiovisuales, mediante la creación de composiciones musicales para el entorno audiovisual, y habrá desarrollado un espíritu crítico, analítico e investigativo que le permitirá usar un lenguaje personal, tanto en el desarrollo en la creación musical, como en el ámbito de la docencia, la investigación y la experimentación:

Conocimiento del medio audiovisual.

Comprensión del significado musical aplicado a los diferentes medios audiovisuales.

Creación de composiciones musicales para el entorno audiovisual.

6. CONTENIDOS

CURSO I

Bloque temático	Tema/repertorio
1. Introducción a la asignatura	<ul style="list-style-type: none"> - Dinámica de la clase - Temario - Evaluación - El poder de la música - Preparación de nuestro estudio: hardware y software
2. Conceptualizando	<ul style="list-style-type: none"> - Sonoridad - Dimensión - Función dramática - Articulación con la imagen

3. Proceso de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Preproducción - Producción - Postproducción - Procesos lineales - Procesos paralelos
4. Articulación música y drama	<ul style="list-style-type: none"> - Silencio - "Playing through" - Acompañando - Acompañando y destacando - "Mickey Mousing" - Música anempàtica
5. Música y montaje	<ul style="list-style-type: none"> - Tipos de inicios musicales - Tipos de finales musicales
6. Funciones de la música para la imagen	<ul style="list-style-type: none"> - Música diegética - Música incidental - Funciones de la música - Música preexistente, original, adaptada
7. Producción musical	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de partituras y particellas: particularidades de la música para cine - Transcripción MIDI - Protocolo en la sesión de grabación - Organización de la sesión de grabación - Presupuestos
8. Preparación proyecto final	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del proyecto final - Grabación del proyecto final

CURSO II

Bloque temático	Tema/repertorio
1. Gesto musical y narrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Elementos horizontales - Elementos verticales
2. Música "orgánica"	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto - Implicaciones dramáticas - Realización
3. Música "transparente"	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto - Implicaciones dramáticas - Realización
4. Música "Bigger than life"	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto - Implicaciones dramáticas - Realización

5. Drama histórico	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto - Implicaciones dramáticas - Realización
6. Thriller electrónico	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto - Implicaciones dramáticas - Realización
7. Terror orquestal	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto - Implicaciones dramáticas - Realización
8. Gestión y promoción	<ul style="list-style-type: none"> - Organización - Estrategias - Recursos

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades prácticas	32: horas
Conciertos	5: horas
Horas de trabajo del estudiante	40: horas
Total de horas de trabajo del estudiante	180 = horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	<p>El trabajo en el aula toma como punto de partida el análisis de diversos fragmentos audiovisuales, piezas musicales, o el análisis de partituras que darán pie a que el alumno se pregunte sobre lo que observa y pueda así extraer sus propias conclusiones.</p> <p>Así se trabajará con ejemplos audiovisuales tanto de imagen como de audio, todo ello complementado con apuntes teóricos y partituras musicales.</p> <p>La carga lectiva de la asignatura será presencial, ya que la participación en clase se considera muy importante para la correcta asimilación de los conceptos estudiados. Además, los alumnos deberán trabajar en casa los diversos ejercicios planteados para reforzar los conceptos teóricos vistos en clase.</p>
Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Los alumnos realizarán diversos ejercicios prácticos, de menor a mayor dificultad, encaminados a asentar los contenidos teóricos trabajados en clase previamente. - La corrección de los diversos ejercicios planteados durante el semestre de manera colectiva será muy importante para que el alumno vea las diversas opciones compositivas y aprenda de los aciertos y errores propios y de sus compañeros.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

En el escenario de doble presencialidad, las clases se impartirán online a través de la plataforma Teams usándose todos los medios que ofrece: videoconferencias, espacio de trabajo compartido, chats, cuaderno de notas...

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	- Prueba escrita - Trabajo de análisis - Participación en clase
Actividades prácticas	- Realización de ejercicios de composición
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En esta asignatura, más que en ninguna otra, la calificación final viene determinada por el progreso del alumno a través de la evaluación continua. El resultado final del concierto vendrá determinado por dicho progreso.

Actividades teóricas	<p>Se evaluará la evolución y la participación del alumno, sesión a sesión, teniendo en cuenta los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación y actitud en clase. • Coherencia en las respuestas a preguntas teóricas derivadas del análisis de fragmentos audiovisuales. • Conocimientos teóricos evaluados en un examen escrito y en un trabajo analítico.
Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none"> • Argumentación y coherencia, en relación con las imágenes, de las diversas decisiones musicales y dramático-narrativas adoptadas. • Elección de un concepto sonoro coherente y consistente. • Selección de la articulación música-narrativa. • Demostración de Calidad e interés musical • Dominio de la tecnología musical necesaria para la realización de la composición musical aplicada a la imagen. • Puntualidad y seriedad en la entrega de los diferentes trabajos.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 100% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Participación en clase	10%
Ejercicios prácticos	35%
Examen teórico	20%
Proyecto final	35%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Ejercicios prácticos	35%
Análisis audiovisual	30%
Proyecto final	35%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Análisi audiovisual	50%
Proyecto final	50%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos de discapacidades según cada caso individual, pudiendo hacerse exámenes orales.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Trimestre 1	Actividades prácticas:	<i>Ensayos e interpretación del primer programa</i>	30 horas	30 horas
	Evaluación :	<i>Continua</i>		
Trimestre 2	Actividades prácticas:	<i>Ensayos e interpretación del primer programa</i>	30 horas	30 horas
	Evaluación :	<i>Continua</i>		
Trimestre 3	Actividades prácticas:	<i>Ensayos e interpretación del tercer programa</i>	30 horas	30 horas
	Evaluación :	<i>Continua</i>		

CRONOGRAMA

Las actividades y el contenido de la asignatura se aplicarán siguiendo un calendario de encuentros quincenales en clases de 2h de duración si las clases se hacen online y una clase mensual de 4h de duración si la clase se hace de manera presencial.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

--

11.1. Bibliografía general

Título	<i>El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica.</i>
Autor	Roman, Alejandro
Editorial	Madrid: Visión Libros, 2008. ISBN: 978-84-9886-177-8.

Título	<i>On the track</i>
Autor	Karlin, Fred y Wright, Rayburn
Editorial	Nueva York: Ediciones: Routledge, 2004. ISBN: 0-415-94135-0

Título	<i>Music for new media</i>
Autor	Hoffert, Paul
Editorial	Boston: Berklee Press, 2007. ISBN-13: 978-0-87639-064-1

Título	<i>Música para la imagen</i>
Autor	Nieto, José
Editorial	Madrid: Ediciones: Iberautor Promociones culturales, 2003. ISBN: 84-8048-604-X

Título	
Autor	
Editorial	

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual</i>
Autor	Fernández Díez, Federico y Abadía, José Martínez
Editorial	Barcelona: Ediciones Paidós, 1999. ISBN: 84-493-0604-3.

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	

Editorial	
Título	
Autor	
Editorial	

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://www.mundobso.com/
Dirección 2	https://vi-control.net/portal/
Dirección 3	https://www.youtube.com/channel/UCh_jzTmW2Fmfnm70c2kZHpQ

11.4. Otros materiales y recursos didácticos
