

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ARTES TOTALES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

EXPRESIÓN SONORA Y MÚSICA II

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2020-2021

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	6 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cine
Equipo docente:	Ricard Carbonell; Dani Peña

II.-Presentación de la asignatura
<p>EXPRESIÓN SONORA: La parte de sonido de la asignatura “Expresión Sonora y Música II” tiene por objetivo dotar al alumno de las capacidades fundamentales para la interpretación del sonido desde el punto de vista creativo, así como adquirir los conocimientos básicos de la tecnología del sonido y su utilización en el sonido cinematográfico y en el sector audiovisual. Así mismo los alumnos adquirirán conceptos de la postproducción en Protools, y de la utilización de las herramientas asociadas al sonido.</p> <p>EXPRESIÓN MUSICAL: El objetivo principal de la sección de Música de la asignatura “Expresión Sonora y Música II”, es abordar los contenidos relativos a la relación entre la música y la imagen sonora anteriores al registro audiovisual del s. XX, y su inclusión al cine del s. XX. Se analizarán los vínculos sonoros y musicales vinculados a la imagen antes del cine, focalizados en la música programática o de escena, así como en la Pintura, la Ópera y la Danza. Se entrelazará dicho bagaje cultural con los inicios del cine experimental, continuando con las bandas sonoras rudimentarias del cine mudo, hasta el trabajo musical narrativo del compositor de Banda Sonora específica, y en su influencia en el audiovisual actual.</p>

III.-Competencias
CG1 Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG7 Capacidad crítica y autocrítica.
CG11 Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG12 Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
CE11 Conocimiento de los elementos que componen la tecnología del cine y las artes audiovisuales.
CE12 Capacidad para manejar correctamente los equipos tecnológicos utilizados en la producción audiovisual.
CE13 Comprensión de la importancia del sonido y la música en una obra Cinematográfica y Audiovisual, así como su capacidad para aportar sentido y ritmo al relato.
CE14 Conocimiento de los principios de diseño y producción de sonido y música para audiovisual, tanto desde un punto de vista estético como técnico.

IV.-Resultados de aprendizaje
<p>El alumno deberá ser capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprender el manejo de las herramientas de postproducción de sonido. (CE12, CG2, CG12). - Conocer los elementos propios y la tecnología de la postproducción de sonido. (CE13, CG12, CE14). - Aprender a analizar desde un punto de vista narrativo el sonido. (CG1, CG7, CE13). - Aprender a analizar desde un punto de vista narrativo la música vinculada a la imagen. (CG7). - Comprender la relación íntima entre la música y la imagen. (CG1, CE13). - Ver la Historia del arte como una influencia estética fundamental para el audiovisual contemporáneo. - Entender la influencia holística de las diferentes artes en el cine y el audiovisual. (CG11). - Aprender a trabajar con un compositor, tras la realización de un vídeo musical. (CG2, CE13).

V.-Metodología docente	
MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

MÓDULO I | SONIDO

Esta sección de sonido de la asignatura *Expresión Sonora y Música II* tiene por objetivo dotar al alumno de las capacidades fundamentales para la interpretación del sonido desde el punto de vista creativo, así como adquirir los conocimientos básicos de la tecnología del sonido y su utilización en el sonido cinematográfico y en el sector audiovisual.

- 1. TRATAMIENTO Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO**
- 2. MEZCLA Y MASTERIZACIÓN.**
- 3. POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO CON DIGIDESING PROTOOLS**

MÓDULO II. MÚSICA

El objetivo principal de la sección de Música de la asignatura “Expresión Sonora y Música II”, es abordar los contenidos relativos a la relación entre la música y la imagen sonora anteriores al registro audiovisual del s. XX, y su aportación al cine del s. XX. Se analizarán los vínculos sonoros y musicales de la imagen anteriores al cine, focalizados en la música, desde el ámbito de la Pintura, la Literatura, la Ópera y la Danza.

- 1. INTRODUCCIÓN a la relación histórica entre Música e Imagen.**
- 2. MÚSICA Y NATURALEZA.**
- 3. MÚSICA PROGRAMÁTICA.**
- 4. MÚSICA Y PINTURA.**
- 5. MÚSICA Y DANZA.**
- 6. INSTRUMENTACIÓN.**
- 7. BINOMIOS**

VI.B- Actividades formativas	
------------------------------	--

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
AF4	Realización de prácticas en aula informática.	12 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas

AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	6 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	6 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

***La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del profesor.**

VI.-Evaluación

VI.A.- Criterios generales de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El profesor decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN: El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN: La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS: Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados responsables.

VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5.
Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Campus Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación. En el caso de trabajos, será determinante la entrega/ presentación de los mismos en los plazos establecidos por el docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen Teórico sonido (20%) Examen Teórico Música (20%)	40%

SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo de Narrativa sonora y sonido (15%) Práctica de montaje de música y vídeo (15%)	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Visionados semanales recomendados. Otros trabajos y/o actividades.	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	--	--
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.		10 %
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Alumnos (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El profesor se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el alumno haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico, siempre y cuando no haya perdido la convocatoria ordinaria por incumplimiento de la asistencia obligatoria.

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del alumno de TAI.

VIII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

- Adorno, T.W.& Eisler, H. (1976). *El cine y la música*. Madrid. Fundamentos.
- Amyes, T. (1992). *Técnicas de postproducción de audio en vídeo y film*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.
- Gorina, V. & Padroll, J. (1986). *Música y cine*. Barcelona: Salvat.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski*. Historiografía de una visión. Madrid: Fragua.
- Carbonell, R. (2019) *La Mirada Prohibida*. El plano subjetivo en el cine. Madrid: Fragua.
- Chion, M. (1993). *Audiovisión*. Barcelona: Paidós.
- Chion, M. (1993). *Sonido*. Barcelona: Paidós.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Chion, M. (2004). *La voz en el cine*. Barcelona: Cátedra.
- Chion, M. (2001). *El arte de los sonidos fijados*. Cuenca: Centro de Creación Experimental.
- Colón Perales, C. (1993). *Introducción a la música en el cine: la imagen visitada por la música*. Sevilla: Facultad de Ciencias de la Información.
- Cueto, R. (1996) *Cien bandas sonoras en la historia del cine*. Madrid: Nuer ediciones.
- Murch, W. (2003). *En el instante del parpadeo*. Madrid: Ocho y Medio.
- Nieto, J. (1996). *Música para la imagen: la influencia secreta*. Madrid: SGAE.

Ondaatje, M. & Murch, W. (2002). *The Conversations. Walter Murch and the Art of Editing Film*. Toronto: Vintage Canada.
 Rodríguez, A. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona: Paidós.
 Rumsey, F. & McCormick, T. (1994). *Introducción al sonido y la grabación*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.

Filmografía recomendada

En cada clase se proyectarán y analizarán múltiples fragmentos audiovisuales significativos de cada punto a desarrollar. También se comentarán pinturas, y obras musicales.

- Meliès, Chaplin, Keaton. (dir.) (1900-1930). [Selección de cortometrajes]
- Richter, Ruttman, McLaren. (dir.) (1900-1960) [Selección de experimentales]
- Calmettes (dir.) El asesinato del Duque de Guisa. [película] Francia. Film d'Art, Pathé.
- Murnau, F.W. (director) (1922). *Nosferatu*. Alemania. Prana Film.
- Lang, M. (dir.) (1931) [película] Alemania. Nero Film.
- Griffith. (dir.) (1915) *El Nacimiento de una nación*. [película] EEUU. Griffith Corp.
- Eisenstein. (dir.) (1928) *Octubre*. [película] URSS. Sovkino.
- Eisenstein, S. (director) (1925). *El corazado Potemkin*. [película] URSS. Mosfilm.
- Eisenstein / Prokofiev. (dir.) (1938) *Alexander Nevsky*. [película] URSS. Artkino.
- Disney. (dir.) (1940) *Fantasia*. [animación] EEUU. Walt Disney.
- Welles. (dir.) (1941) *Ciudadano Kane*. [película] EEUU. RKO.
- Powell. (dir.) (1948) *Las Zapatillas Rojas*. [película] EEUU. Powell/Pressburger.
- Clouzot. (dir.) (1956) *El Misterio Picasso*. [documental] Francia. Filmsonor.
- Welles. (dir.) (1948) *Macbeth*. [película] EEUU. Republic Pictures.
- Donen, E. (dir.) (1952) *Cantando bajo la lluvia*. [película] EEUU. MGM.
- Dreyer. (dir.) (1955) *La palabra*. [película] Dinamarca. Palladium Films.
- Tarkovski. (dir.) (1966) *Andrei Rubliev*. [película] URSS. Mosfilm.
- Fellini. (dir.) (1973) *Amarcord*. [película] Italia. FC / PECF.
- Scorsese. (dir.) (1976) *Taxi Driver* [película] EEUU. Columbia.
- Kurosawa. (dir.) (1985) *Ran*. [película] Japón. Toho Company.
- Burton. (dir.) (1993) *Pesadilla antes de Navidad* [animación] EEUU. Touchstone.
- Tarr. (1994) *Satántango*. [película] Hungría-Alemania-Suiza. Mozgókép, Suisse-Romande TV, Vega Film.
- Aronofsky, D. (1998) *Pi*. [película] EEUU. Protozoa Pictures.
- Aronofsky. (dir.) (2010) *El cisne negro*. [película] EEUU. 20th Century Fox.
- Coppola. (dir.) (1979) *Apocalypse Now*. [película] EEUU. Zoetrope Studios.
- Forman, (dir.) M. (1984) *Amadeus*. [película] EEUU. Saul Zaentz / Orion Pictures.
- Wenders, W. (dir.) (1994) *Lisbon Story*. [película] Portugal, Alemania. Road Movies/Madragoa/Wenders.
- Kubrick. (dir.) (1968) *2001, una odisea en el espacio*. [película] MGM.
- Reggio. (1982) *Koyaanisqatsi*. [experimental] EEUU: Ire Production.
- Saura, C. (dir.) (1995-2005) *Flamenco, Iberia, Tango*. [danza] España. Juen Lebrón, Telemadrid, TVE...
- Wenders. (dir.) (2011) *Pina*. [documental]
- Greenaway, P. (2003-2005) *Las maletas de Tulse Luper* [películas] Copr: R.U., España, Holanda, Hungría, Italia, Rúsia.
- Gondry, Jonce. (dir.) (1990-2010) [Selección de Videoclips].

Sitios web de interés

<http://filmsound.org>
<http://filmmakermagazine.com>
<http://labobinasonora.net/>
<http://ubu.com>
<http://www.audiomediainternacional.com/digital-edition>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

- Cualquier dispositivo de captación de imágenes, desde videocámara a teléfono móvil, para grabar las imágenes a montar sobre música predeterminada.
- Pro tools, y cualquier programa de edición, para sincronizar la música con imágenes de los proyectos finales. (opcional en la escuela)
- Libreta para apuntes.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ARTES TOTALES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Visitas, Master Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso

Durante el curso se recomendarán exposiciones en Museos, y películas en Filmoteca o salas.