

GUÍA DOCENTE

PRODUCCIÓN MUSICAL I

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:	Alberto Raya

II.-Presentación de la asignatura
Aspectos técnicos de la grabación musical. Evolución histórica, fases de la grabación, profesionales que intervienen y relación entre los departamentos de sonido y de música. Planificación de sesiones de grabación. Técnicas microfónicas: monomicrofónicas, estereofónicas y multimicrofónicas. Secuenciador Logic Pro: funciones principales, instrumentos y pistas MIDI, sincronización de estos con el vídeo, funcionamiento y elaboración de claquetas, etc.

III.-Competencias
CG1 Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG6 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7 Capacidad crítica y autocrítica.
CG8 Capacidad para generar nuevas ideas.
CG9 Toma de decisiones.
CG10 Trabajo en equipo.
CG11 Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG13 Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG14 Diseño y gestión de proyectos.
CG16 Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CEIS7 Conocimiento de los equipos y técnicas que intervienen en la producción de bandas sonoras para audiovisual.
CEIS8 Conocimiento de los fundamentos técnicos de la composición y grabación de la banda sonora para Cine y TV.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno será capaz de:
- Conocer la evolución de la grabación sonora a lo largo de la historia (CG1, CEIS7).
- Conocer los fundamentos de la grabación musical, su importancia dentro de la producción audiovisual, y su relación con el resto del proyecto (CG1, CG2, CG6, CG14, CG16, CEIS7, CEIS8).
- Manejar las distintas técnicas microfónicas empleadas durante el proceso de grabación musical (CG2, CG6, CG8, CG9, CG10, CG11, CG13, CG14, CEIS7, CEIS8).
- Realizar la grabación de un proyecto musical real, dejando el proyecto preparado para el siguiente proceso de la cadena: la mezcla (CG1, CG2, CG7, CG8, CG9, CG10, CG14, CG16, CEIS7, CEIS8).
- Conocer los fundamentos de la composición musical, para entender su importancia dentro de la producción audiovisual y saber comunicarse con el músico (CG1, CG2, CEIS7, CEIS8).
- Conocer el funcionamiento del Sistema MIDI (CG1, CG8, CG13, CEIS7, CEIS8).
- Manejar a nivel básico un secuenciador para poder integrarlo en el montaje de sonido (CG1, CG6, CG11, CG13, CEIS7, CEIS8).
- Manejar a nivel básico un instrumento virtual y realizar pequeños proyectos que utilicen esta técnica (CG1, CG2, CG8, CG14, CEIS7, CEIS8).
- Identificar las diferentes ventanas del secuenciador (CG1, CG7, CG8, CEIS7, CEIS8).
- Conocer los distintos sistemas de claqueta y cómo se lleva a cabo una sesión de grabación de banda sonora.

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.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos	
VI.A- Temario de la asignatura	
<ul style="list-style-type: none"> - Historia de la grabación musical. - Fases de la producción musical. - La sesión de grabación en estudio. - Tipo de microfónica específica para cada instrumento. - Grabación instrumental individual. - Grabación de voces. - Grabación colectiva. - Grabación de bandas sonoras. - Técnicas de micrófono para sonido envolvente - Diferenciación entre bandas sonoras sincronizadas y no sincronizadas con la imagen. - Acercamiento a la composición musical. - Sistemas MIDI y secuenciadores. - Sistemas de claqueta. 	
VI.B.- Actividades formativas	
AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas. 25.5 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. 3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales. 40 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales. 3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento. 4'5 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas. 80 horas

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

VII.-Evaluación	
VII.A.- Criterios generales de evaluación	
<p>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.</p> <p>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.</p>	

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.

VII.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 revaluables 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 final. Tipo test.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajos con secuenciadores.	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Prácticas de grabación	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas. (0%)	--	--
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Asistencia a las sesiones programadas y participación activa en las mismas.	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

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación revaluables que no haya superado en la evaluación ordinaria (calificación mínima: 5). Conserva el resto de las calificaciones obtenidas en evaluación ordinaria, siempre y cuando no las haya perdido por falta de asistencia.
La prueba de evaluación extraordinaria se colgará en el campus virtual llegado el momento.

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

Bartlett, B. (1995). *Técnicas de micrófonos en estéreo*. Madrid: Instituto Oficial de Radiotelevisión Española.
Bartlett, B. & Bartlett, J. (2009). *Practical Recording Techniques. The Step-by-Step Approach to Professional Audio Recording*. Massachusetts: Elsevier.
Chanan, M. (1995). *Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music*. London: Verso.
Day, T. (2002). *Un siglo de música grabada: escuchar la historia de la música*. Madrid: Alianza Editorial.
Eargle, J. (2005). *The microphone book*. Massachusetts: Elsevier.
Huber, D. M. & Runstein, R. E. (2010). *Modern Recording Techniques*. Massachusetts: Focal Press.
Johnson, P. (2006). El legado de las grabaciones. En: *La interpretación musical*. John Rink (Ed.), pp. 231-248. Madrid: Alianza Editorial.
Lyons, C. (2016). *Introduction to Home Recording and Podcasting*. A Shure Educational Publication. Shure Audio Institute.
Massey, H. (Ed.) (2004). *Recommendations For Surround Sound Production. The Recording Academy's Producers & Engineers Wing*. The National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.
Milner, G. (2015). *El sonido y la perfección. Una historia de la música grabada*. Madrid: Léeme Editores.
Miyara, F. (1999). *Acústica y sistemas de sonido*. Rosario: UNR Editora.
Nieto, J. (2003). *Música para la imagen: La influencia secreta*. Madrid: Iberautor Promociones Culturales.
Owskinski, B. (2005). *The Recording Engineer's Handbook*. Massachusetts: Thomson Course Technology.
Palomo, M. (1995). *El estudio de grabación personal. De las ideas al disco compacto*. Madrid: AMusic.
Rumsey, F. (1996). *MIDI: Sistemas y Control*. Andoian: Escuela de Cine y Video de Andoain.
Rumsey, F. & McCornick, T. (2009). *Sound and Recording: An introduction*. Massachusetts: Focal Press.
Savage, S. (2011). *The Art of Digital Audio Recording. A Practical Guide for Home and Studio*. Nueva York: Oxford University Press.

Filmografía recomendada

Almodóvar, A. y García, E. (productores) y Almodóvar, P. (director). (2011). *La piel que habito* [cinta cinematográfica]. España: El Deseo S. A.
Blum, J., Estabrook, H., Lancaster, D. y Litvak, M. (productores) y Chacelle, D. (director). (2014). *Whiplash* [cinta cinematográfica]. EAU: Sony Pictures Classics / Blumhouse Productions / Bold Films / Exile Entertainment / Right of Way Films.
Deeley, M. y Lauzirika, C. de (productores) y Scott, R. (director). (1982). *Blade Runner* [cinta cinematográfica]. EAU: Warner Bros. Pictures.
González Iñárritu, A., Lehser, J., Skotchdopole, J. W. y Milchan, A. (productores) y González Iñárritu, A. (director). (2014). *Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)* [cinta cinematográfica]. EAU: Fox Searchlight Pictures / New Regency Pictures.
Kubrick, S. (productor y director). (1968). *2001: A Space Odyssey* [cinta cinematográfica]. Reino Unido: Metro-Goldwyn Mayer (MGM) / Stanley Kubrick Productions.
Maguire, T., Weaver, M., Gibgot, J., Grant, G., Prisdand, S., McIntire, P. y Levin, C. (productores) y Shankam, A. (director). (2012). *Rock of Ages* [cinta cinematográfica]. EAU: New Line Cinema / Offspring Entertainment / Corner Store Entertainment / Maguire Entertainment.
McMurtry, L., Schamus, J. y Ossana, D. (productores) y Lee, A. (director). (2005). *Brokeback Mountain* [cinta cinematográfica]. EAU: Focus Features / River Road Entertainment / Good Machine / Alberta Filmworks.
Mihaileanu, R., Blakey, M. y Attal, A. (productores) y Mihaileanu, R. (director). (2009). *Le concert* [cinta cinematográfica]. Francia: Oï Oï Oï Productions / Les Productions du Trésor / France 3 Cinéma / Europa Corp. / Castel Film Romania / Panache Productions / Radio Télévision Belge Francophone

(RTBF) / BIM Distribuzione.
Oria, P. (productor) y Armendáriz, M. (director). (2011). *No tengas miedo* [cinta cinematográfica]. España: Oria Films.
Puttnam, D. y Ghia, F. (productores) y Joffé, R. (director). (1986). *The Mission* [cinta cinematográfica]. Reino Unido: Warner Bros. Pictures.
Starkey, S., Tisch, S. y Finerman, W. (productores) y Zemeckis, R. (director). (1994). *Forrest Gump* [cinta cinematográfica]. EAU: Paramount Pictures.
Silver, J. (productor) y Wachowski, L. y Wachowski, L. (directoras). (1999). *The Matrix* [cinta cinematográfica]. EAU: Warner Bros / Village Roadshow Pictures / Groucho II Film Partnership.
Truman, L. (productor) y Nichols, M. (director). (1967). *The Graduate* [cinta cinematográfica]. EAU: Metro-Goldwyn Mayer (MGM) / Embassy Pictures.
Wilson, L., Bender, M. y Hashimoto, R. (productores) y Burton, T. (director). (1988). *Beetlejuice* [cinta cinematográfica]. EAU: Warner Bros. Pictures / The Geffen Company Release.
Ziberman, Y., Sela, T., Faigenblum, D., Michael, E., Coifman, V. y Tagger, M. (productores) y Ziberman, Y. (director). (2012). *A late quartet* [cinta cinematográfica]. EAU: RKO Pictures / Concept Entertainment / Unison Films.

Sitios web de interés

The History Of Audio & Sound Recording. (2018). *The History Of Audio & Sound Recording - Technology, Software & Culture*. [online] Available at: <http://www.recording-history.org/> [Accessed 14 Jun. 2018].
InSitu. (2018). *INSITU GRABACIÓN Y EDICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA*. [online] Available at: <http://www.insitumusic.com> [Accessed 14 Jun. 2018].
Audiosauna.com. (2018). *AudioSauna - Free Music Software - Make Music Online*. [online] Available at: <http://www.audiosauna.com/> [Accessed 14 Jun. 2018].
Ispmusica.com. (2018). *Actualidad - Revista ISP Música. Canal Músicos. Instrumentos, sonido y tecnología musical.* [online] Available at: <http://www.ispmusica.com/> [Accessed 14 Jun. 2018].
Vsl.co.at. (2018). *BROWSE - Vienna Symphonic Library*. [online] Available at: <https://www.vsl.co.at/en/Music> [Accessed 14 Jun. 2018].

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Bolígrafo y papel.

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

Dos visitas: grabación profesional de orquesta sinfónica; grabación profesional de pequeña formación.