

Expresión sonora y música I
GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	100% Presencial con el apoyo del campus virtual
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Equipo Docente</i>	Víctor Bernardino; Marcos Merino

Presentación de la asignatura

Primer acercamiento a la tecnología del sonido y su utilización en el medio cinematográfico. Captación de sonido directo en interiores y exteriores. Conceptos básicos de la teoría musical y efectos de la música en el montaje. Análisis fílmico centrado en la narrativa audiovisual.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CG9	Toma de decisiones.
CG10	Trabajo en equipo.
CG13	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE6	Conocimiento de la terminología cinematográfica y audiovisual, vocabulario, códigos y conceptos del lenguaje audiovisual.
CE11	Conocimiento de los elementos que componen la tecnología del cine y las artes audiovisuales.
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.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Identificar los diferentes elementos dramáticos y técnicos de un fragmento audiovisual dado (CG2).
- 02 Identificar los diferentes rasgos estilísticos de los ejemplos trabajados en clase (CG2).
- 03 Aplicar diferentes técnicas de captación del sonido y grabación en distintos contextos (CG2 y CG9).
- 04 Asociar los diferentes rasgos estilísticos a un género cinematográfico dado (CG2).
- 05 Analizar la relación entre música e imagen (CG7).
- 06 Elegir, dependiendo del lugar, el sistema de grabación que mejor se adapte al entorno (CG9).
- 07 Seleccionar un contenido musical adecuado al significado que se quiere dar a entender en el discurso visual (CG9).
- 08 Desarrollar pequeños trabajos tanto dramáticos como relacionados con la tecnología del sonido (CG9).
- 09 Desarrollar la capacidad de saber colaborar con otros para contribuir en un proyecto común (CG10).
- 10 Manifestar sensibilidad hacia las diferentes obras de arte cinematográfico independientemente del contexto histórico o período (CG16).
- 11 Describir los diferentes conceptos trabajados en clase sobre la tecnología del sonido y audiovisual (CE6 y CG2).
- 12 Conocer la cadena del sonido cinematográfico, así como sus diferentes oficios (CE11).
- 13 Reconocer la importancia del sonido y la música en una obra Cinematográfica y Audiovisual (CE13).
- 14 Definir los diferentes conceptos para audiovisuales tanto musicales como de la tecnología del sonido desde un punto de vista técnico y estético (CE14).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>MÓDULO I. SONIDO</p> <p>01 INSTALACIÓN BÁSICA DE SONIDO DIRECTO PARA CINE.</p> <p>02 CONCEPTOS DE CAPTACIÓN DE SONIDO.</p> <p>03 MICRÓFONOS.</p> <p>04 TÉCNICAS DE MICRÓFONOS.</p> <p>05 EQUIPOS DE SONIDO.</p> <p>06 FORMATOS DE GRABACIÓN.</p>
----------------	--

	<p>07 SISTEMAS DE SONIDO MULTICANAL. 08 PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN DE SONIDO DIRECTO EN DIVERSAS LOCALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES.</p> <p>MÓDULO II. MÚSICA</p> <p>01 CONCEPTOS BÁSICOS MUSICALES. 02 MÚSICA PARA LA ESCENA. 03 SINCRONÍA Y SÍNCRESIS. 04 MÚSICA EMPÁTICA Y ANEMPÁTICA. 05 MÚSICA COMO ELEMENTO DE ANTICIPACIÓN. 06 ELECCIÓN DE MÚSICA O SILENCIO. 07 REFERENCIAS MUSICALES Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL. 08 MÚSICA COMO ELEMENTO DE UNIDAD. 09 EFECTO DE CONTINUIDAD. 10 MÚSICA COMO AMBIENTACIÓN. 11 RELACIÓN ENTRE DIRECTOR/A Y COMPOSITOR/A.</p>
--	--

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	21 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	12 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	6 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	6 horas
<i>AF9</i>	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 equipo docente.*

Evaluación

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 equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la 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 la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, 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/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

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 equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula 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 equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	PRUEBA ANÁLISIS CONJUNTO. EXAMEN FINAL (MÚSICA)	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	TRABAJO NARRATIVA SONORA. TRABAJO ANÁLITICO (MÚSICA)	25%
SE3	REPASO DE APUNTES CADA SEMANA.	5%

Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.		
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	PRUEBA TÉCNICA SONIDO. EJERCICIO PRÁCTICO MÚSICA.	15%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.		5%
		100%

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

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las 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.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

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

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Chion, Michel, (2014). El arte de los sonidos fijados. Cuenca. Taller de Ediciones
- Murch, Walter (2001). In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing. Lóndres. Silman-James Press.
- Ondaatje Mike (2011), The Conversations. The Author and the Film Editor: Ondaatje interviews Murch. Canada. Knopf.
- Rumsey Francis y McCormick Tim (2004). Introducción al sonido y la grabación. Madrid. IORTVE.
- Alten, Stanley r. (1997). El manual del audio en los medios de comunicación. Andoaín. Escuela de Cine y Vídeo de Andoaín, S.L.
- Amyes Tim. (1997). *Técnicas de postproducción de audio en video y film*. IORTVE.
- Pachón Ramírez, A. (2000). *La música en el cine contemporáneo*. Diputación provincial de Badajoz.
- Cueto, Roberto. (1996) *100 bandas sonoras en la historia del cine*. Nuer Ediciones.
- Xalabarder, Conrado. (1997) *Enciclopedia de las bandas sonoras*. Ediciones B.
- Nieto, José. (1996) *Música para la imagen. La influencia secreta*. SGAE.

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

Universidad
Rey Juan Carlos

- Rodríguez, Angel. (1997) *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Paidós.
Chion, Michel, (1997). *La música en el cine*. Paidós.
De Arcos, María, (2006). *Experimentalismo en la música cinematográfica*. Fondo de cultura económica.
Fraile Prieto, Teresa (2010). *Música de cine en España. Señas de identidad en la banda sonora contemporánea*. Diputación de Badajoz.
G.Polite, Pablo & Sánchez, Sergi, (2005). *El sonido de la velocidad*. Alpha Decay
Román, Alejandro (2008). *El lenguaje de la musivisual; semiótica y estética de la música cinematográfica*. Visión Libros.
Llorenc Barber, Palacios Montserrat, (2010). *La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España*. Fundación autor.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

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

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Papel y lápiz.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES