

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Expresión sonora y música II

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Añual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Equipo Docente</i>	Ricard Carbonell; Dani Peña

Presentación de la asignatura

EXPRESIÓN SONORA: La parte de sonido de la asignatura “Expresión Sonora y Música II” tiene por objetivo dotar al estudiante 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/las estudiantes adquirirán conceptos de la postproducción en Protools, y de la utilización de las herramientas asociadas al sonido.

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.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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.

Resultados de aprendizaje

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

- 01 Aprender el manejo de las herramientas de postproducción de sonido. (CE12, CG2, CG12).
- 02 Conocer los elementos propios y la tecnología de la postproducción de sonido. (CE13, CG12, CE14).
- 03 Aprender a analizar desde un punto de vista narrativo el sonido. (CG1, CG7, CE13).
- 04 Aprender a analizar desde un punto de vista narrativo la música vinculada a la imagen. (CG7).
- 05 Comprender la relación íntima entre la música y la imagen. (CG1, CE13).
- 06 Ver la Historia del arte como una influencia estética fundamental para el audiovisual contemporáneo.
- 07 Entender la influencia holística de las diferentes artes en el cine y el audiovisual. (CG11).
- 08 Aprender a trabajar con un/una compositor/a, tras la realización de un vídeo musical. (CG2, CE13).

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><u>MÓDULO I SONIDO</u></p> <p>Esta sección de sonido de la asignatura <i>Expresión Sonora y Música II</i> tiene por objetivo dotar al estudiante 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.</p> <p>01 TRATAMIENTO Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO. 02 MEZCLA Y MASTERIZACIÓN. 03 POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO CON DIGIDESING PROTOOLS.</p>
----------------	---

	<p>MÓDULO II. MÚSICA</p> <p>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.</p> <p>01 INTRODUCCIÓN A LA RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE MÚSICA E IMAGEN. 02 MÚSICA Y NATURALEZA. 03 MÚSICA PROGRAMÁTICA. 04 MÚSICA Y PINTURA. 05 MÚSICA Y DANZA. 06 INSTRUMENTACIÓN. 07 BINOMIOS.</p>
--	---

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
<i>AF4</i>	Realización de prácticas en aula informática.	12 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)	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	Visionados semanales recomendados. Otros trabajos y/o actividades	20%

Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.		
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 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

- Adorno, T.W. & Eisler, H. (1976). *El cine y la música*. Fundamentos.
- Amyes, T. (1992). *Técnicas de postproducción de audio en video y film*. Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.
- Gorina, V. & Padroll, J. (1986). *Música y cine*. Salvat.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski*. Historiografía de una visión. Editorial Fragua.
- Carbonell, R. (2019) *La Mirada Prohibida*. El plano subjetivo en el cine. Editorial Fragua.
- Carbonell, R. (2020) *El plano expandido. Ampliaciones del cine digital*. Editorial Fragua.
- Chion, M. (1993). *Audiovisión*. Editorial Paidós.
- Chion, M. (1993). *Sonido*. Editorial Paidós.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Editorial Paidós.
- Chion, M. (2004). *La voz en el cine*. Editorial Cátedra.
- Chion, M. (2001). *El arte de los sonidos fijados*. Centro de Creación Experimental.
- Colón Perales, C. (1993). *Introducción a la música en el cine: la imagen visitada por la música*. Facultad de Ciencias de la Información.
- Cueto, R. (1996) *Cien bandas sonoras en la historia del cine*. Nuer ediciones.
- Murch, W. (2003). *En el instante del parpadeo*. Ocho y Medio.
- Nieto, J. (1996). *Música para la imagen: la influencia secreta*. SGAE.

Ondaatje, M. & Murch, W. (2002). *The Conversations. Walter Murch and the Art of Editing Film*. Vintage Canada.

Rodríguez, A. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. 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.audiomediainternational.com/digital-edition>

MATERIAL 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.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

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